

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

EL QUEHACER LUDICO, LA EXPLORACION CORPORAL
Y LA EXPRESION DRAMATICA COMO ALTERNATIVAS
DE CREATIVIDAD EN EL AULA.

INFORME ACADEMICO PROFESIONAL

DRAMATICA Y TEATRO

P R E S E N T A:

HAYDEE ESTHER ALVAREZ MARTINEZ

ASESOR: DR. ARMANDO PARTIDA TAYZAN

SINDDALES:

LIC. NESTOR LOPEZ ALDECO
PROFA. SOLEDAD RUIZ LOZA
MTRA. AIMEE WAGNER MESA
PROFA. MARCELA ZORRILLA VELAZQUEZ

MEXICO, D. F. 1 - MARZO DE 2003

FALLA DE ORIGEN

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.

ÍNDICE	
Justificación	8
Sintesis del proyecto	11
Planteamiento del problema	13
Antecedentes	14
Definiciones	16
• Objetivos	18
• Hipótesis	19
• Primera llamada:	
Porque la actividad teatral en la Educación Media Básica.	20
Segunda llamada:	
El juego, una herramienta para la enseñanza.	36
Tercera llamada:	
Influencia del teatro en la formación del adolescente.	48
Telón ablerto:	
Propuesta de trabajo (presentación de juegos y actividades que	
propician el trabajo creativo en el aula).	64
Conclusiones	97
• Anexo	101
Bibliografia	131

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

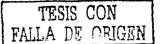
EL QUEHACER LÚDICO, LA EXPLORACIÓN CORPORAL Y LA
EXPRESIÓN DRAMÁTICA COMO ALTERNATIVAS DE
CREATIVIDAD EN EL AULA

	and the companies of th
1	
1	
1	
1	
	人名英格兰 化二氯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
ļ	
1	
i	
ł	
	그 그는 사람들은 사람들이 가장 하는 사람들이 가장 하는 것이 되었다. 나는 사람들은 사람들이 되었다.
1	
1	
1	
ł	
ĺ	
1	
	그는 보다 하게 하면 남식한테 됐으면 되어 되었는데 하게 보는 모든 모든 나를 반석이 없어 그렇게 되었다.
	그리는 하는 전 사람들은 방향에 하셨다면요. 하는 학생들은 사람들은 생각하는 사람들에게 하는 것이다.
	그 아이는 그 아니아의 사람은 경찰에는 생각을 살라는 다른 작은 사람들이 받는 문화를 받는 그를 다고 아니아 아니다.
	그 그 그는 그 가는 그 그들은 내용한테 하라는 생각하면 했다면 하는데 되었다면 하는데 되었다면 하는데
ļ ,	and the contract of the contra
	El tínico hombre moderno tiene pios y no observa, pidos y no
	El típico hombre moderno tiene ojos y no observa, oídos y no
	그는 그 사람들이 되었다. 동안들은 전문과 시간 마음 등에 다른 등에 가장 하셨다면 하는 것이 없는 것이 없는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하
	El típico hombre moderno tiene ojos y no observa, oídos y no escucha, corazón y no siente, razón y no piensa, ingenio y no
	escucha, corazón y no siente, razón y no piensa, ingenio y no
	그는 그 사람들이 되었다. 동안들은 전문과 시간 마음 등에 다른 등에 가장 하셨다면 하는 것이 없는 것이 없는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하
	escucha, corazón y no siente, razón y no piensa, ingenio y no
	escucha, corazón y no siente, razón y no piensa, ingenio y no
	escucha, corazón y no siente, razón y no piensa, ingenio y no crea. Ha renunciado a ser hombre.
	escucha, corazón y no siente, razón y no piensa, ingenio y no
-	escucha, corazón y no siente, razón y no piensa, ingenio y no crea. Ha renunciado a ser hombre.
	escucha, corazón y no siente, razón y no piensa, ingenio y no crea. Ha renunciado a ser hombre.
	escucha, corazón y no siente, razón y no piensa, ingenio y no crea. Ha renunciado a ser hombre.
-	escucha, corazón y no siente, razón y no piensa, ingenio y no crea. Ha renunciado a ser hombre.
	escucha, corazón y no siente, razón y no piensa, ingenio y no crea. Ha renunciado a ser hombre.
	escucha, corazón y no siente, razón y no piensa, ingenio y no crea. Ha renunciado a ser hombre.

"La búsqueda de una vida más humana debe comenzar por la educación"

ERNESTO SÁBATO

Agradecimientos

Gracias al Doctor Armando Partida Tayzán por el tiempo, la paciencia y la orientación para la realización de éste informe académico profesional.

Gracias a mis sinodales Aimée Wagner Mesa, Soledad Ruíz Loza, Marcela Zorrilla Velázquez y Néstor López Aldeco; por sus acertadas y oportunas observaciones, así como por su tiempo y disponibilidad para la revisión de éste trabajo.

Va un agradecimiento especial a todos y cada uno de los que apoyaron con sus palabras, su amor y su confianza la realización de este trabajo. Principalmente, a las voces amigas que no me dejaron caer.

Gracias infinitas al amor, que ha vuelto a llusionar mi corazón permitiéndome reafirmar que sigo viva.

Dedico el presente trabajo:

A Dios:

Por regalarme la vida y permitirme conocer la grandeza de su amor, gracias por ser guía en mi camino Señor.

A mis padres: Francisco Álvarez Hernández Natalia Martínez de Álvarez Gracias Pa y Ma por la vida y los años juntos. Sé que sin duda estarán orgullosos donde quiera que estén.

A mis hermanos en especial a:
María Cecilia Álvarez Martínez por su apoyo incondicional.
María de los Ángeles Eugenia Álvarez Martínez por todo lo
compartido, incluidas las desveladas haciendo tareas.
Francisco Javier Álvarez Martínez por la gran ayuda prestada.

A Carlos Francisco Galván Gallegos: Por el maravilloso tiempo juntos, el amor y nuestra hija. Gracias por ayudarme a recapacitar, a crear vida y a confiar en mí.

A mi hija: Carla Natalia Galván Álvarez por su amor, paciencia y palabras que mantienen en mí, la ilusión, la coherencia de mis pensamientos y el entusiasmo para seguir adelante. Gracias bebé por estar conmigo, por tus sonrisas, por comprender y perdonar el tiempo que no he pasado contigo, te amo.

JUSTIFICACIÓN.

A través de diez años en el ámbito educativo nos damos cuenta de que a la Educación Artística se le relega en actos cívicos o concursos, sin importar en lo más mínimo dentro del programa de estudios como parte del desarrollo integral del educando.

El presente Informe Académico nace de la experiencia y observación directa en la docencia.

Al iniciar nuestra labor, con estudiantes de Educación Media Básica (Secundaria), trabajar con el programa de estudios para Español (primero, segundo y tercer grado), nace la necesidad de poner en práctica los conocimientos teatrales en búsqueda de nuevas estrategias de enseñanza en el aula. Uno de los puntos de partida fue el del enfoque comunicativo que plantea el programa oficial de la Secretaría de Educación Pública que aplica a partir de septiembre de 1993.

La experiencia que hemos adquirido como docentes nos sugiere buscar dentro del teatro un espacio que ayude al educando al encuentro consigo mismo; la escuela es el campo de batalla en dónde los jóvenes alumnos deben aprender a resolver problemas y a relacionar lo que van aprendiendo con lo que ya conocen, el objetivo fundamental en la educación secundaria es que el alumno aprenda a aprender.

La Secretaria de Educación Pública ha venido propiciando cambios con respecto al Plan y Programas de estudio de educación secundaria, a partir del ciclo escolar 1999-2000 propone en su documento POR UNA NUEVA ESCUELA URBANA impulsar la creación artística y contribuir al desarrollo integral del individuo, sin embargo en la práctica este aspecto pasa a segundo término.

Una buena alternativa que permitirá lograrlo, es sin duda el fomento de la creatividad, lograr la sensibilización del alumno y que mejor que a través del juego dramático. La gama es inmensa, las oportunidades y aportaciones del arte escénico son muchas. No es un trabajo fácil; pero vale la pena el esfuerzo para hacer de las generaciones venideras un grupo de personas más humanas.

En este informe, presentamos un trabajo teórico en el que se reflexiona acerca de la situación escolar en nuestros días, el papel de los estudiantes y la importancia del desarrollo de la creatividad. Al mismo tiempo proponemos un Manual de Juegos y Actividades para trabajar en el aula a partir del quehacer lúdico, así como la exploración corporal y dramática para el fomento y desarrollo de la creatividad en el ámbito educativo. Tampoco queremos dejar de lado la oportunidad de mostrar uno de los más significativos encuentros con el arte dentro de nuestra estancia en la Escuela Secundaria Diurna No. 195 "TLAMACHIHUAPAN" turno matutino; plantel educativo que nos ha albergado por más de una década permitiéndonos innovar la práctica docente y reafirmar en nuestros alumnos aspectos tan importantes como:

- Crear un sistema propio de trabajo.
- Adquirir hábitos de respeto.
- Abrirse a nuevas experiencias.
- Socializarse en el grupo, compañerismo.
- Dar apoyo didáctico a otras materias.
- Favorecer la independencia.
- Estimular la seguridad.
- Facilitar la expresión oral, escrita, gestual y corporal.

Creemos firmemente que esta propuesta, fundamentada en nuestra experiencia didáctica-pedagógica contribuirá en la formación y en la búsqueda de programas equilibrados para la formación de seres más completos y felices, pero no debemos considerar a los programas como lo más importante, sino al ser humano que estamos formando.

SÍNTESIS DEL PROYECTO.

En todos estos años dentro de la docencia nos hemos percatado de un desequilibrio en los programas educativos, pues se le ha dado mucha importancia al desarrollo intelectual y cognoscitivo del alumno y se ha dejado de lado su desarrollo emocional y afectivo. Dándole poca importancia o casi nada a la CREATIVIDAD "Esta pedagogía es la que hay que cambiar, transformar, para reencontrar los valores y los objetivos de la educación." ¹ Ir más lejos encontrando una pedagogía renovada, dinámica y viva. La labor educativa debe ser obra de las fuerzas vivas de la sociedad: familia, educadores y los mismos jóvenes a quienes se les somete a un programa rígido que ignora la versatilidad de las condiciones y reacciones humanas, sin darse cuenta que el camino de la cultura es el camino de la creación.

La misión del profesor debe ser de guía sensitivo del desarrollo humano de los educandos siempre con una visión futurista y dinámica; recordando que sus alumnos no son simples máquinas de aprender, sino seres humanos de carne y hueso.

Con esta propuesta se busca aprovechar la energía humana, casi inexplorada, se pretende que el alumno trabaje las artes (teatro) en forma correlacionada convirtiéndose en el constructor de su aprendizaje.

¹ Barret Gisèle. Pedagogla de la situación en expresión dramática y en educación. Outremont, Quebec: Recherche en Expresión, 1995. Pág.5

Nuestros jóvenes tienen necesidad de ser considerados como seres racionales, no como máquinas en proceso de aprendizaje. Es ahora cuando nos toca humanizar a las nuevas generaciones, crear un ambiente de trabajo más propicio para el desarrollo de la inteligencia, la creatividad y la sensibilidad, no olvidemos que se aprende mejor cuando se trabaja a gusto. Vamos a hacer que el ambiente en el cual se desenvuelven nuestros alumnos sea el más propicio y que las actividades cotidianas y aparentemente muy simples, las podamos convertir en un poderoso aliado para nuestro trabajo. Nos va a ayudar a que nuestros educandos crezcan imaginativos, lúcidos, sensibles y alegres, al mismo tiempo que van a fortalecer nuestra relación con ellos, y ayudar a que nuestra clase sea más dinámica. Ya que en los juegos están presentes actividades que tienen relación con las manifestaciones artísticas.

"Al dibujar, pintar, cantar, hacer música,

actuar y representar situaciones, los jóvenes disfrutan y expresan sentimientos, emociones y percepciones que surgen de la relación con lo que los rodea y de las ideas que se han creado de las cosas, los seres y los fenómenos de su entorno natural y cultural.* ²

² Aguilar Mendoza, Nora. Libro para el maestro. México: SEP, 2000. Pág. 48

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La educación es una de las actividades más complejas que la humanidad haya emprendido jamás. Al mismo tiempo, constituye uno de los proyectos más importantes de la sociedad. Sin embargo la escuela y la educación misma descuidan, por lo general, el desarrollo afectivo, haciendo vivir al alumno una educación rígida y sin posibilidades de expresión. En la didáctica escolar es necesario incluir las áreas de expresión, proyectarlas en la vida diaria del educando. Es importante no perder de vista que estamos trabajando con seres vivos: que piensan y que sienten. De ahí que surja la necesidad de formular una pedagogía creativa que abarque todo el programa de estudios y trate de integrar las Bellas Artes en especial el teatro (el cual conjuga gran variedad de artes: música, danza, pintura, etc.), ya que en la escuela, cualquier tema puede ser teatralizado resultándole al joven un trabajo creativo y novedoso.

Un buen recurso o estrategia didáctica es el juego creativo ya que es responsabilidad de padres, maestros y educadores propiciar el desarrollo del potencial creativo de sus hijos y alumnos y encauzarlo para que se manifieste de forma positiva para la sociedad; abriendo un camino en el mundo de la educación.

ANTECEDENTES

Vanguardia de planteamientos educativos.

La época que nos ha tocado vivir, con el desarrollo de la civilización tecnológica, masificada, despersonalizante, son factores que han contribuido en gran parte a la negación casi total de la expresión y la creatividad. La vida moderna, tan rápida y mecanizada, ha disminuido estas capacidades. Los programas educativos actuales se proponen, como objetivo crear "hombres productivos" para la sociedad, pero pierden de vista al ser en su totalidad, sus deseos y aptitudes.

Encontramos frecuentemente educadores y padres para quienes lo importante es la cantidad de conocimientos que el niño "debe saber" sin tomar en cuenta una educación que se proponga el cultivo y el desarrollo de los valores estéticos y artísticos; el cual le ofrece al joven distintas formas para expresarse y comunicarse mejor.

A un profesor no debe interesarle tanto aquello que sus estudiantes dirán en los exámenes, como lo que harán en la vida.

El conocimiento tiene su origen en la experiencia, la realidad vivida vale más que muchas explicaciones. "El libro del estudiante es la realidad vivida, y la energía motora del aprendizaje es su inquietud creadora" ¹

La escuela actual debe desarrollar formas de pensar; la educación es una de las actividades más complejas que la humanidad haya emprendido jamás. Al mismo tiempo, constituye uno de los proyectos más importantes de la sociedad.

El proyecto educativo del siglo XXI debe iniciar con el fomento de valores (sobretodo el respeto), desarrollo de habilidades comunicativas entre ellas: expresión oral, escrita, reflexión sobre la lengua, recreación literaria; un aprendizaje significativo, en donde cada alumno reconozca que es capaz de hacer y de aprender, elevando así mismo su autoestima. Una buena forma es sin duda alguna emplear las situaciones vividas, los intereses de nuestros jóvenes discipulos, recordemos que los jóvenes realizan mejor el aprendizaje si lo viven, que si sólo te concretaras a la información verbal. Así es; por el camino de la escenificación, tu clase cobra vida, se anima, la energía del alumno se canaliza, y los frutos que se logran, son incuestionablemente, mucho mejores, no olvides que ellos son un gran tesoro que debemos explotar, explorando constantemente su CREATIVIDAD, aplicando en el camino de la enseñanza su realidad, haciendo de esto una pedagogía con el cotidiano vivir. No olvidemos que el pensamiento creativo es enseñable y aplicable.

Suárez Diaz, Reynaldo. La educación. México: Editorial Trillas, 1983. Pág.48

DEFINICIONES.

Pedagogía. Ciencia de la educación. Arte de enseñar o educar a los niños.

Método de enseñanza.

Educación, Instrucción, enseñanza.

Educación Artística. Instrucción que aporta importantes elementos para el desarrollo integral de los jóvenes, estimulando su creatividad e imaginación, fomentando las experiencias expresivas y sensibles de los alumnos.

Teatro o arte de la acción. La palabra teatro en la actualidad se define bajo los siguientes conceptos:

- · Conjunto de producciones dramáticas.
- · Arte de representar dramas.
- La comunicación del autor con el público a través de actores mediante un espectáculo viviente.
- Lugar destinado a espectáculos artísticos.

Juego. Recreación. Ejercicio recreativo sometido a reglas. Habilidad y arte de expresión.

Juego Ilbre. Aquel que los niños realizan espontánea y libremente, y en el que no existe intervención del adulto.

Juego educativo. Aquel que los niños realizan bajo previas instrucciones y con un propósito definido, bajo intervención de un adulto (guia).

Juego dramático o teatral. Ejercicios que nos enseñan algún elemento o herramienta utilizada en el teatro por medio del juego.

Creatividad. Apertura, autorrealización, salud mental, progreso y bienestar. Despertar de la sensibilidad semidormida.

Sensibilización. Percepción de lo que nos rodea.

Adolescencia. Es la etapa de transición de la vida infantil a la vida adulta, durante la cual el joven busca las pautas de conducta que respondan al nuevo funcionamiento de su cuerpo y a los requerimientos socioculturales del entorno en que vive.

OBJETIVOS.

Objetivo general. Ejercitar toda una serie de capacidades (intelectivas, motrices, afectivas) en los alumnos de nivel medio básico (secundaria) para lograr liberar su expresión, afinar sus percepciones, y manifestar positivamente su creatividad y sociabilidad.

Objetivos particulares.

- Que el alumno explore a través de la actividad lúdica su entorno más próximo,
 con lo que se desarrollará su sensibilidad y percepción.
- Que el alumno desarrolle la capacidad creativa y expresiva a través del juego dramático.
- Que el alumno construya su aprendizaje a través de la expresión dramática apoyada de la situación que vive.

HIPÓTESIS

El acercamiento de los alumnos al lenguaje artístico hará de ellos seres conscientes de la realidad que los envuelve, permitiéndoles así relacionarse con el mundo y con los otros seres humanos, al mismo tiempo manifiestan positivamente su creatividad.

"Si la educación no muestra lo que está pasando y, a la vez, promueve el desarrollo de las facultades que están deteriorándose, lo perdido será el ser humano." ERNESTO SÁBATO

PORQUE LA ACTIVIDAD TEATRAL EN LA EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA.

Primero debemos hacer un balance de lo logrado en educación básica en los últimos años del siglo XX, esto nos advierte que si bien han sido considerables los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública para alcanzar mejores niveles de calidad aún parece remota la posibilidad de alcanzar las grandes metas en materia educativa.

Los tiempos actuales, nos alientan a cambiar acciones en bien de las nuevas generaciones, que han depositado su confianza en nosotros, los educadores.

Nuestra práctica docente constituye el motivo de este nuevo esfuerzo que, con la contribución comprometida de todos no será infructuoso.

Dentro del nuevo proyecto educativo emerge la propuesta de una educación integral que habrá de considerar el desarrollo armónico de todas las facultades del alumno, dentro de las principales actividades a considerar para lograr lo anterior está el fomentar en el alumno el gusto por las manifestaciones artísticas, de modo que él o ella puedan desarrollar su capacidad creativa, (recordemos que el hombre no se limita a recibir información sino que además la procesa. Así pues, toda persona es un pensador y creador). Es aquí donde la expresión dramática, el juego simple, el juego dramático; en una palabra el teatro inicia labores dentro de la educación.

Plaget* nos demuestra que el conocimiento se construye. El niño de 5 a 16 años pasa por las épocas más importantes de su vida en cuanto a la formación de su mente y de su personalidad, por lo tanto el niño en interacción con su mundo, va construyendo sus propias estructuras intelectuales y no es algo con lo que se nace, o que esté preformado biológicamente.

La educación toma en cuenta dos dimensiones básicas para acelerar los procesos psicopedagógicos.

- Dimensión conductual, entendiendo por conducta simplemente lo que se observa a simple vista, desplazamientos físicos de la gente.
- Cognoscitiva, todo lo que tiene que ver con procesos intelectuales y con procesos de enseñanza – aprendizaje.

Pero hay una tercera muy importante que es relegada, es la emocional o afectiva, y ésta cuando tiene problemas o no funciona como deblera altera por supuesto el nivel cognitivo, dañando también una cuarta dimensión: la sociocultural.

Las alteraciones emocionales, psíquicas y sociales caracterizan la adolescencia; la transición que tienen los niños a esta etapa es crucial ya que de ella depende el éxito o fracaso de la futura adultez.

^{*} Piaget, Jean (1896-1980), psicólogo suizo del siglo XX; director del Instituto Internacional de Educación.

"En esta época todos tememos acercarnos al adolescente, por el miedo a despertar su susceptibilidad, su mal humor, su agresividad, su negativismo. Los padres y los maestros miran esta época con terror y con frecuencia prefieren alejarse o ignorar el momento, por lo ilusionados que estamos con el "ya pasará". Este recurso no es el más afortunado."

La adolescencia nos sitúa en un terreno polémico y cambiante según los movimientos sociales, históricos y culturales. Esta etapa ha sido siempre un motivo de preocupación, tanto para padres como para docentes e instituciones.

El adolescente aparece situado entre dos fuegos, dos edades, dos cuerpos, dos identidades, recorriendo un proceso con abundantes contradicciones y momentos difíciles de desequilibrio. A la vez posee gran capacidad para disfrutar y sentir placer por descubrir y conocer las nuevas posibilidades que le presentan. Nuestra tarea consistirá en favorecer el encuentro de herramientas que le permitan resolver sus conflictos y lograr una síntesis creativa.

En la práctica docente lo que parece importarnos más es cumplir con el programa, sin percatarnos que nuestra responsabilidad son los alumnos, ellos son el fin, el programa sólo un medio. Los alumnos son seres humanos que pueden construir y reconstruir el mundo, ningún alumno es un ignorante. Es tarea nuestra estimular el desarrollo de todas sus facultades; entre ellas: la capacidad crítica y la capacidad creadora.

La educación secundaria en el contexto de la Educación Básica. México: SEP. 1995. Pág. 35

Recordemos que el aprendizaje implica el papel activo del alumno. Terminando con el conductismo y reafirmando así el aprendizaje constructivista.

Cabe aclarar que las características de cada uno de estos enfoques educativos arrojan resultados totalmente diferentes para nuestros propósitos, por lo cual no debemos olvidar que mientras el conductismo propone:

- Un aprendizaje elaborado en base a conductas observables y verificables.
- Una enseñanza programada que proporciona una instrucción individualizada sin necesidad del maestro.
- Un adiestramiento hasta lograr el pleno dominio de la habilidad; además en el conductismo el alumno es receptor – pasivo, dando como resultado conductismo igual a adiestramiento. Esta postura asigna al profesor un papel directivo y controlador del proceso de aprendizaje; que moldea comportamientos positivos valorados por la escuela.

Mientras el constructivismo se apega más a la búsqueda de un aprendizaje significativo, ya que tiene como características:

- Crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones; hombres que sean creativos, inventivos y descubridores.
- Formar mentes que puedan criticar, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrezca.
- Lograr que los educandos alcancen un pensamiento racional y una autonomía moral e intelectual.

Debemos recordar que el conductismo fue preponderante en cierta época; sin embargo ante sus limitaciones otras posturas y enfoques tienen mayor influencia en nuestros días. Tal es el caso del constructivismo siempre y cuando se busque lograr la construcción del aprendizaje desde el interior del sujeto. Por lo tanto debemos dejar de trasmitir conocimientos, a los alumnos en formas preestablecidas y en vez de eso fomentar su propio proceso constructivo.

Parece ya tiempo de que advirtamos los riesgos de una educación basada en el sometimiento del educando y de que aprovechemos el potencial de los seres que nos son confiados por la sociedad.

El cambio requiere de una amplia reorganización de la vida escolar que incluya nuevas posibilidades para la enseñanza, sobre la base del respeto y atención prioritaria de los educandos, considerados como el fin de la educación. No es válido esperar una indicación superior, se necesita un compromiso de todos y cada uno de nosotros, desde nuestro espacio moral de educadores.

La esperanza radica en una forma de enseñar que realmente incida en el desarrollo de las capacidades humanas del sujeto de la educación, contribuyendo con ello a su realización personal, a su equipamiento para enfrentar la vida futura y al desarrollo de la conciencia de su ser histórico y del papel que pueda jugar en la vida social. Ya que la educación no debe limitarse a la escuela, sino a todo el ambiente vital; la formación del adolescente no es momentánea; es para toda la vida. El proceso educativo es un proceso que cambia a quienes experimentan el aprendizaje.

Los adolescentes, a veces, son grandes marginados por nuestra falta de comprensión. Inmersos en una etapa de crisis y cambios, se sumergen en el

silencio y alzan barreras. Es nuestro deber como docentes encontrar caminos, puentes, para revertir esta situación y arbitrar los medios para comunicarnos, compartiendo una experiencia gratificante.

Recordemos que en la adolescencia se producen una serie de cambios y conflictos que se manifiestan en el cuerpo y en las conductas. En este nuevo cuerpo el sujeto se siente extraño, el adolescente siente la necesidad de encontrar un esquema corporal que le sea propio. Este cuerpo cambiante contribuye a que el adolescente redefina su papel e intente lograr un sentimiento de unidad para integrarse no sólo con la base del cuerpo, sino con la sociedad; e ahí la importancia de las instituciones educativas, las cuales deben considerar estas características para plantear metodologías nuevas y creativas, en donde se le de una amplia gama de posibilidades al joven estudiante para lograr el reconocimiento, la ubicación, el reencuentro consigo mismo y la expresión en este importante período de su vida.

La adolescencia es tan importante o más que otras etapas de la vida, ya que en ella ocurren ajustes en el ser humano que mal encausados provocarían conductas nada gratas en el educando; es por ello que llama la atención el conocimiento de esta etapa, por lo cual nos referimos a ella con más detalle, para así conocer aún más el material humano con el cual trabajamos día a día y por el cual debemos transformar nuestra labor en el aula.

Ahora más que definiciones trataremos de dar un panorama que marque los riesgos; pero también que nos permita saber por donde debemos trabajar para lograr en nuestros jóvenes un mejor desarrollo socio-afectivo; esencial para todo ser humano.

ADOLESCENCIA:

Es la etapa de transición de la vida infantil a la vida adulta, durante la cual el joven busca las pautas de conducta que respondan al nuevo funcionamiento de su cuerpo y a los requerimientos socioculturales del entorno en que vive. Por lo cual nuestro propósito como educadores es lograr la actividad conjunta entre lo mental y lo emocional. Debemos recordar que nuestros alumnos no son simples máquinas de aprender, sino seres humanos de carne y hueso. Nuestro papel de educadores es despertar aspiraciones, crear un ambiente positivo y señalar metas, para lograr en nuestro(a) alumno(a), un ser reflexivo y creador; cabe enfatizar que la acción del educador resultaría muy efímera si no tiene presente el contexto social de los educandos; ya que "el comportamiento de un individuo no depende únicamente de sus aptitudes, inclinaciones y experiencias, sino también de la situación y del marco social en el cual se encuentra." ²

² Suárez Díaz, Reynaldo, ob. cit; pág. 65

CONDUCTAS QUE PUEDEN SER UNA SEÑAL DE ALARMA EN UN ADOLESCENTE.

- Falta de interés en la clase.
- No se involucra con la dinámica del grupo.
- · Se muestra timido en las relaciones con el grupo y con la clase.
- Ataca a los profesores.
- Procura estar en lugares apartados y solitarios.
- Se muestra excesivamente nervioso.
- Baja autoestima.

Con tanto en contra este ser humano es un sujeto que requiere de un ambiente adecuado para desarrollar sus potencialidades, un contexto de relaciones llenas de calor, carente de amenazas y autoritarismos. "La educación debería ser más una cuestión de ambiente y de actitudes que de técnicas." ³ Debemos ser capaces de ver el mundo como el adolescente para renovar nuestra labor en pro de los jóvenes.

³ Idem

Todo lo que guardan es señal y solicitud de ayuda, debemos hacer de eso el material de apoyo de nuestra clase; fomentar el aprendizaje no mediante la información verbal sino con el ejemplo y las experiencias en grupo (juego dramático). Convirtiendo así su vida en aprendizaje.

Recordemos que conforme los niños maduran, su vida necesita cambiar. Los adolescentes necesitan desarrollar una variedad de habilidades mientras se preparan para terminar su educación formal y seguir adelante para empezar una vida más allá de la escuela. Deben estar preparados para enfrentar un mundo laboral, asumir responsabilidades y tomar decisiones, deben aprender a vivir con ellos mismos: pensando quiénes son, qué son capaces de lograr, ideando un sistema de valores propio y disfrutando de que son únicos como personas.

Las escuelas deben convertirse en mucho más que instituciones para aprender a leer, escribir y hacer operaciones aritméticas. No olvidemos que en la escuela los jóvenes aprenden a trabajar con otros jóvenes, hacen tratos colectivos, enfrentan la presión de los compañeros, formulan preguntas, resuelven problemas y plensan en la vida. El concepto de educación debe ampliarse para incluir habilidades sociales, vocacionales y otras que se encuentran fuera del área de la educación tradicional, como las habilidades creativas, las cuales permiten a los alumnos experimentar las habilidades nada menos que para vivir. Haciendo su aprendizaje significativo y funcional para la vida.

Por lo tanto es sabida la urgencia de transformar el quehacer educativo, de cimentar en este milenio una pedagogía de la creatividad. "La creatividad representa una manifestación viva de lo básico y fundamental que alimenta todo acto educativo."

La necesidad que hay en México de encontrar recursos que permitan al profesor un desarrollo creativo propio y de sus alumnos lleva a proponer dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, el encuentro entre el docente, el alumno y el hecho teatral.

El teatro en la escuela nos facilita la tarea, proponiéndonos el desafío de reflexionar y buscar, de manera creativa nuevas alternativas para solucionar esta problemática.

Nos toco vivir en una época desconcertante en lo que se refiere al enfoque de la edugación. Hay profundos problemas que tienen su origen en diferentes causas, sobre todo en una sociedad cambiante cuya configuración futura no podemos prever y para la cual es difícil preparar a una nueva generación.

La gran variedad de mensajes provenientes de los medios de comunicación, los problemas de las familias, la pérdida de identidad personal y comunitaria, entre otras, son condiciones que afectan la atención de los alumnos del nivel de educación secundaria.

⁴ Sefehovich, Galia y Waisburd, Gilda. Hacia una pedagogia de la creatividad. México: Editorial Trillas, 1987. Pág. 5

Paradójicamente nuestros jóvenes, a causa de estos problemas tienen grandes capacidades, tienen grandes deseos de vivir, de ser reconocidos, de ser queridos y ser objeto de atención e interés, aprenden con entusiasmo. La voluntad que demuestran los educandos es el factor más poderoso en la conducta de los individuos; es por ello necesario canalizar energias en una nueva educación, ya no pensar en la escuela como un establecimiento, sino crear una atmósfera y un espíritu de libre comunicación, de intercambio de ideas, una nueva vida escolar que forme personas sensibles para tener un mundo mejor.

Los adolescentes poseen, en general, cierta eficacia para comunicarse y una gran necesidad de expresarse. Ambas características constituyen el punto de partida para continuar con la enseñanza comunicativa y funcional del Español con apoyo de la expresión dramática.

El verdadero enfoque comunicativo es que el alumno logre comunicarse eficazmente y esto se dificulta cuando las actividades son individuales y pasivas, el trabajo práctico con la lengua hace que la clase de Español asuma características dinámicas, de tal modo que el grupo, organizado en equipos, estimula la participación creativa.

La propuesta didáctica a la que pretendemos recurrir es a la creatividad, al maestro(a) de Español le corresponde iniciar un esfuerzo de comunicación permanente con sus alumnos. Esta tarea no es sencilla. Comunicarse con los adolescentes no es siempre fácil. Atraviesan por un momento especial de su vida: han dejado de ser niños y aún no son adultos.

Por ello el profesor tiene que hacer un esfuerzo, tiene que ponerse en los zapatos de sus estudiantes y, a partir de ahí, planear su clase sin olvidar que el objetivo del trabajo con el lenguaje en la escuela es el logro de competencias comunicativas en los alumnos; por ello, los alumnos deben tener la posibilidad de intercambiar entre sí, experiencias, escenas de la vida cotidiana, los intercambios orales en el aula y su práctica a través de los juegos de simulación son útiles, son oportunidades para que los estudiantes aprendan a expresarse sin temor, pena o inhibición.

La liberación de viejas normas en la escuela consiste en abrir horizontes a posibilidades de enriquecimiento con respecto al espíritu humano, qué mejor aliado en ésta dura tarea que el arte como proceso creativo y un medio de auto-expresión.

El teatro (juego dramático) es un instrumento que ayuda al joven a manifestar sus sentimientos, a liberar sus tensiones, a sentir placer, a explorar y descubrir libremente su creatividad. Para lograr esto se requieren ciertas condiciones y elementos que lo motiven para experimentar, conocer, jugar y sentirse parte de su propia creación. La utilización del juego dramático en la escuela es el medio más completo para permitir que el joven se exprese de modo espontáneo y orgánico, entendiendo por orgánico la posibilidad de hacerlo a través del movimiento del cuerpo, unificando la voz y el gesto.

En este proceso el trabajo del joven es importante y los maestros deben reforzar este sentimiento no olvidemos que promover la creatividad debe estimular todos los sentidos del alumno, introducirlo al espacio artístico en donde se desarrolla la actividad y al que denominaremos taller. En el espacio artístico no es el producto final lo más importante sino toda la experiencia que llevó al joven a crearlo, quizá el trabajo parezca un desastre, pero en el; él alumno liberó toda una vivencia, narró una historia o una experiencia que tuvo, o simplemente se divirtió y gozó el placer de descubrir formas que en otros lugares no puede experimentar.

La tarea consistirá entonces en favorecer el encuentro de herramientas que le permitan resolver sus conflictos y lograr el acercamiento al juego creativo en donde el alumno trabaje, entrene sus capacidades, su cuerpo, su voz, se descubra a sí mismo.

Así pues, el teatro ofrece la posibilidad de madurar personalmente mediante la representación simbólica de situaciones de la vida real, utilizando: la imaginación, la observación, la creatividad o la expresión oral y corporal; el teatro puede resultar muy ventajoso; por lo demás, es posible enlazarlo también con la lengua, la música, la plástica o los trabajos manuales. Es evidente, pues, que los resultados pedagógicos que cabe esperar de su práctica continuada justifican su entrada como un elemento básico de la organización escolar.

"Quedando claro que el teatro en la escuela es una herramienta sumamente provechosa, que adquiere un valor educativo importantisimo, ya que permite desarrollar globalmente un conjunto de actitudes, procedimientos y conceptos interdisciplinarios que no se podrían trabajar alsiadamente y que ayudan al alumno a tomar conciencia de la realidad que lo envuelve." ⁵

Si se proyecta una propuesta de enseñanza para programar en forma amena y participativa las clases y los diferentes temas del programa de estudio; queremos que haya conexión con los pasos del aprendizaje y la realidad de los alumnos.

El teatro se plantea como alternativa para lograr en los alumnos aprendizajes cognitivos, afectivos, perceptivos y valorativos. Sin duda el teatro es un hecho fundamentalmente educador, es importante para sensibilizar y emocionarse y también un movimiento de reflexión. Como parte del arte denuncia la realidad, enjuicia y canaliza los miedos y angustias.

Es una demanda más que urgente que la educación diseñe estrategias que no sólo se adapten a los sucesivos cambios que se están operando en la sociedad, la cultura y la tecnología, sino que se anticipen a las expectativas ya perceptibles del porvenir y, más aún, que contribuyan a crearlo.

⁵ Laguna, Encarna. Como desarrollar la expresión a través del teatro. Barcelona: Grupo Editorial CEAC, 1995. Pág. 11

"Es imprescindible, desde la educación, legitimar un nuevo contrato social y unos nuevos mínimos culturales comunes que salven a la humanidad de la soledad y la incertidumbre." ⁶ Es tarea de los docentes enseñar a leer y escribir pero también acercar al joven alumno al lenguaje del arte y construir a partir de la relación lúdica y curiosa con ideas, emociones y sensaciones. Esto sin duda mejorará la lectura y escritura y también muchas otras habilidades latentes en nuestros alumnos.

El arte, en la educación, puede colaborar eficazmente con el esfuerzo que los educadores de este nuevo siglo debemos realizar para devolverle a los seres humanos el derecho a la utopla y la oportunidad de rescribir el mundo.

El hecho artístico, en su esencía, es un acto comunicativo y por tanto el teatro, como cualquiera de las artes, puede identificarse con un proceso comunicacional y, por su intermedio, el adolescente resulta inserto en dicho proceso.

Onzález de Diaz Araujo, Graciela. El teatro en la escuela. Estrategias de enseñanza. Argentina: Editorial Aique, 1991. Pág. 12

"Y pienso si no será siempre así, que el arte nazca invariablemente de nuestro desajuste, de nuestra ansiedad y nuestro descontento. Una especie de intento de reconciliación con el universo de esa raza de frágiles, inquietos y anhelantes criaturas que son los seres humanos"

ERNESTO SÁBATO

EL JUEGO, UNA HERRAMIENTA PARA LA ENSEÑANZA

Para la eficacia del acto educativo, no basta hacer una planificación integral, estableciendo metas, estrategias para lograrlas e instrumentos para evaluar el logro. Es preciso que todo este proceso estimule al estudiante a tomar parte en el. "Motivar para el aprendizaje es mover al estudiante a aprender, y crear las condiciones necesarias para su logro, quitando las barreras que se oponen a ello."

En la motivación del estudiante cumple papel primordial el clima afectivo y humano de la escuela y de cada grupo escolar así como el de cada alumno. El estudiante es ante todo un ser humano, sujeto de sentimientos; un ambiente de confianza y participación estimula la responsabilidad e iniciativa del estudiante, fomentando su actividad de aprendizaje. Contrario a eso nuestras estructuras, programas y métodos escolares están desperdiciando la mayor parte de las potencialidades humanas. Dejan fuera al ser humano, el cual debe tener una autoestima alta para lograr sus propósitos y si la escuela no lo hace, ¿quién lo hará?

La autoestima es un sentimiento de capacidad y valor personal; tiene una relación directa con la auto imagen que la persona ha creado durante su vida.

¹ Suárez Díaz, Reynaldo, ob. cit; pág. 43

La autoestima contiene elementos de confianza y seguridad personal. La autoestima puede decrecer o elevarse según las experiencias que se hayan tenido en el crecimiento y cómo estas han afectado y modelado la personalidad.

La autoestima sana se crea al dejar de luchar en contra de nosotros mismos y de los otros; al aceptar y perdonar la imperfección, con compasión, sin culpa y auto regaños. El aceptar el éxito y los logros no significa necesariamente tener una autoestima sana y positiva, ya que puede ser sólo una máscara mentirosa. Una autoestima sana y positiva favorece el desarrollo creativo, porque la persona se arriesga, se atreve, cree y tiene fe.

Al trabajar el desarrollo creativo, las personas con autoestima baja, en un ambiente de aceptación, seguro, sin competencia, van recuperando y fortaleciendo su autoestima y así pueden desarrollar su potencial creador.

"Aunque el niño y el joven de hoy son genios en la acumulación de información y de estimulos como resultado de los medios de comunicación, pueden resultar desubicados, en el verdadero sentido de conocer, es decir, en lo que respecta a su imaginación, criticidad y creatividad." ²

"La tarea educativa ante el predominio de los medios de comunicación consiste en colaborar en la formación de seres críticos y creadores." A tal fin proponemos una pedagogía basada en los siguientes pasos: percepción, intuición, crítica, creación, auto expresión como respuesta eficaz al proceso de comunicación y aprendizaje.

dem. ³

² Idem; pág. 56

1. EDUCAR LA PERCEPCIÓN.

Consiste en desarrollar las agudezas sensoriales y perceptuales; a saber: ver, tocar, oír, escuchar, sentir y oler. . . sonidos; palabras, gestos, silencios, movimientos, formas, procesos, circunstancias. Percibir significa comprender el sentido de las cosas, los hechos y acontecimientos a fin de alcanzar la objetividad requerida; asimismo desarrollar la capacidad de contemplación y de admiración del hombre. Sin embargo, no es suficiente conocer, también es preciso aprender a sentir. Es este el fundamento de todo aprendizaje.

Una sensibilidad bien entrenada es la base de la creatividad.

"El hombre moderno, en medio del ruido y el ritmo acelerado, vive disipado y distraldo: no conduce su vida sino que es conducido; cuando ve no mira y cuando oye no escucha." ⁴ Es preciso rescatar su capacidad de admiración.

2. EDUCAR LA INTUICIÓN

Intuir es ponerse en contacto con la realidad, conviviendo con ella y saboreando el éxtasis de la existencia. Consiste en dar respuestas inmediatas, ingenuas y espontáneas a los estímulos. Es experimentar, vivir libremente dentro de la realidad, deleitarse y gustar de la vida sin tanto razonamiento y miedo al riesgo a equivocarse.

Intuir supone libertad de experiencia, espíritu de apertura, receptividad, confianza, imaginación, ensueño, espontaneidad. Supone una educación que deje vivir promoviendo la libertad y la participación.

^{*}ldem; pág. 136

3. EDUCAR LA CRITICIDAD

La crítica constituye uno de los pasos de la reflexión. Consiste en objetivar, medir y confrontar tanto los estimulos como las propias respuestas subjetivas ante la realidad. Es indispensable descubrir qué se quiere decir, con qué intenciones y dónde está la verdad. Para crear es necesario purificar nuestro pensamiento del pensamiento de las otras personas, superar lo conocido. Los libros, los maestros, las escuelas, son medios y a veces obstáculos para conocer la verdad si se alslan de la realidad concreta. "Educar es mostrar la realidad y orientar por los caminos de la creatividad.". 5

4. EDUCAR LA CREATIVIDAD

Una cualidad esencial del ser humano es su capacidad de transformar creadoramente la realidad que lo circunda y en la cual vive. El hombre debe dejar de ser simple consumidor o espectador receptivo y contemplativo, con el fin de recrear, cambiar la realidad; ser actor y sujeto; ser pensador y reinventor. Es preciso, pues educar para el cambio, la búsqueda. Así el discípulo dejará de ser imitador.

5. EDUCAR LA EXPRESIVIDAD

Lo conocido debe ser transformado e integrado a la propia vida; es preciso educar para la autenticidad, para el dominio de Imágenes, gestos y movimientos; saber

⁵ Ídem.

hablar, leer, expresarse, comunicar significados y engendrar intenciones; expresarse en el arte, el lenguaje, la poesía, la música, el canto, el teatro y la convivencia humana. Para lograrlo se requiere de una pedagogía no centrada en la transmisión de conocimientos, sino en la investigación creadora a través de las experiencias de grupo y las actividades del estudiante, dentro de un ambiente de confianza, comprensión, autenticidad, libertad, responsabilidad, espontaneldad, comunicación, diálogo y confrontación.

Tales condiciones se realizan en la dinámica de grupo, en donde el estudiante es actor participante, y las experiencias son vividas, sentidas, compartidas y discutidas ante la presencia física y psicológica de otros; donde se hacen efectivos el diálogo, la comunicación y la participación.

Nuestro quehacer educativo debe ser en todo momento práctico y teórico, dejando atrás la pedagogía tradicional; para ello se invita a la reflexión y a la búsqueda creativa recordando que la creatividad representa una manifestación viva de lo básico y fundamental que alienta todo acto educativo. Cimentar una pedagogía de la creatividad permitirá transformar el potencial creativo en un recurso de la humanidad para la ayuda en la búsqueda de un mundo mejor, más equilibrado y más justo.

Advertimos que existe un vacío en el trabajo de la creatividad escolar en todos los niveles. Así que replanteamos la importancia del desarrollo de la creatividad no sólo en el área de Español, sino en todas las asignaturas. Esta nueva forma de

trabajar permite un aprendizaje permanente porque es vivenciado y recreado por ellos mismos. Es un aprendizaje más fácil de integrar, ya que el joven alumno experimenta con todos sus sentidos, de este modo el aprendizaje será más significativo y creativo.

Aquellos maestros que se propongan avanzar hacia una pedagogía de la creatividad, descubrirán en sus alumnos muchas más posibilidades, no olvidemos que nuestros jóvenes tienen apetito de saber, curiosidad por descubrir, no es justo hacer de ellos simples receptores. La fórmula para evitarlo es recurrir a mayor experiencia vivencial, un buen aliado es sin duda el juego, tanto simple como dramático. Hay que ofrecer a los alumnos la oportunidad, ya que todos los seres humanos somos aquello que hemos aprendido y vivido.

No es nada fácil, es un reto y un proceso largo que requiere de la interiorización de nuevas actitudes por parte de nosotros los maestros.

Recordemos que nada de lo que hacemos tiene un efecto automático o mágico sobre el aprendizaje. Uno de nuestros papeles más importantes es el de motivador. Para los estudiantes actuales, saturados por los medios de comunicación, las actividades escolares tienen poco atractivo inmediato. Se ha comprobado y así lo afirman los pedagogos que la mejor situación para aprender, resulta ser aquélla en donde la actividad es tan agradable y satisfactoria para el aprendiz, que éste no la puede diferenciar del juego o la considera como actividad integrada: juego-trabajo. Sin embargo, debido a la diferencia excluyente entre

trabajo y juego en el sistema escolar, los maestros pierden con ello una herramienta didáctica esencial para el desarrollo del ser humano (no sólo en la infancia).

El juego cumple un papel esencial en la formación de la personalidad y es de gran importancia para el desarrollo de la inteligencia, como lo han demostrado teóricos tan eminentes como Jean Plaget. Sirve como equilibrio de la afectividad y permite desde niño la socialización y la incorporación de la identidad social. "El juego se constituye como una herramienta operativa que brinda amplias posibilidades a la práctica educativa, como un elemento renovador de la enseñanza y como medio para el aprendizaje que posibilita el desarrollo integral del educando." ⁶

"Dos elementos que caracterizan al hombre y lo distinguen de los demás seres vivientes del planeta son la capacidad creativa y la imaginación. Sólo el ser humano es capaz de asimilar, analizar y estructurar sus experiencias, secuencial y ordenadamente, comprendiendolas y construyendo, a partir de ellas, un mundo propio." 7

Por lo tanto la creatividad propone una consideración del juego, como recurso para fomentar y facilitar el logro de espacios creativos en el medio escolar.

Las aspiraciones de toda escuela deben ser lograr el pleno potencial de sus alumnos lo mismo físico que mental, con el fin de asegurar que se emplea para el bien de la comunidad, proporcionando una preparación adecuada para el vivir cotidiano en el mundo del trabajo y del ocio.

7 Tudor, Powell Jones. La creatividad y el educador. México: SEP, 1989. Pág. 71

A. Zapata, Oscar. Juego y aprendizaje escolar. México: Editorial Pax México, 1989. Pág.19

El ambiente de nuestra época milita contra el fomento de la creatividad. Donde en otro tiempo reinaban plenamente la fantasia y la imaginación, ahora, cada vez más, la utilidad, el realismo y el vocacionalismo invaden las experiencias de nuestros chicos. En la actualidad y en la organización escolar es preciso destacar la importancia de la dinámica de grupo, logrando así un ambiente que incite al trabajo creador, de modo que los estudiantes puedan descubrir su propia aptitud creadora, procurando la práctica frecuente del empleo de la imaginación.

Muchos son los investigadores que están de acuerdo en que los jóvenes aprenden mejor lo que se presenta en forma grata y como descubrimiento personal, es labor del educador crear un clima en que los educandos puedan avanzar y situaciones en que aprendan a aprender.

Todo ser humano aprende practicando y la práctica es base indispensable para el pensamiento imaginativo. "Es imperativo que la escuela estimule el desenvolvimiento de la imaginación."
⁸ Lo importante en la escuela debe ser que el joven, por si y trabajando a su modo aprenda. No puede la escuela crear la creatividad, pero puede hacer mucho para fomentarla y desenvolverla. Ya que "cuando se guía al alumno para que exprese sus aptitudes en forma tal que no quede bloqueado su propio yo creador, la enseñanza es satisfactoria, beneficiosa y grata."
⁹

Por ello el juego resulta una útil herramienta para que el maestro como promotor cultural vincule a los jóvenes con el aprendizaje a través de un sentido meramente lúdico.

Jugar al teatro le da la oportunidad al joven de inventar el mundo, crear personajes y ponerlos en escena para contar historias. Impulsar la expresión artistica a nivel medio (secundaria) es ampliar posibilidades ya que estaremos educando y al mismo tiempo divirtiendo, sensibilizando y concientizando a un sector de la sociedad con necesidad de atención y reconocimiento.

El juego dramático sorprende al alumno en sus experiencias y en su entorno. Le permite dramatizar (actuar-representarse) a si mismo sin ser descubierto. No olvidemos que se puede conocer el estado emocional de un niño a través de su

1 Idem; pag.76

Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria. Pág.75

arte, para que este proceso creativo se cumpla debe existir actitud de respeto y de ausencia de interferencia. El papel del adulto consiste en propiciar el ambiente físico adecuado para que los niños puedan dramatizar libremente.

"Los maestros podemos brindar al Joven la seguridad psicológica necesaria si evitamos todo tipo de crítica negativa o de exceso de alabanzas. Basta con dar opiniones sinceras al niño que ast lo pide y, de ser posible, referirnos al esfuerzo realizado duránte el proceso y no al resultado de este."

El ser humano es creativo por necesidad y el juego un gran laboratorio de colectividad, "el juego desata la imaginación, impulsa el movimiento, produce en los niños-jóvenes una actitud abierta, hambrienta de aprendizaje y dispuesta a arriesgar la duda, antesala del conocimiento."¹¹ Éste es un instrumento académico; el juego ocurre cuando existen espacios, tiempo, libertad, compañía. Estos elementos, indispensables para los niños, están en manos de nosotros, los adultos. Somos nosotros los que podemos darlos o negarlos.

Conseguir para los niños espacios y tiempos lúdicos parece volverse cada día más difícil, así, el juego pierde espacio y se ve opacado por rutinas, asuntos escolares y distracciones prefabricadas. Recuperar el juego de los niños redundará en el blen de todos: de nuestros alumnos, porque podrán ejercer su derecho a crecer, a crear, a aprender, a imaginar, a ser felices; de nosotros,

11 Plan de Actividades, ob.cit; pág.79

¹⁰ Sefchovich, ob.cit; pág. 47

porque tendremos el privilegio de contemplar su crecimiento creativo y emocional.

Ya que los juegos son un diálogo abierto a la vida, con la vida y para la vida.

Es por ello que la expresión nace con la vida. Los seres humanos somos "individuos creativos, únicos, que experimentamos y aprendemos de nuestra propia experiencia, enriquecida por la historia universal que no es otra cosa que la experiencia de los hombres que vivieron antes de nosotros y de la cual podemos aprender" 12

Sólo a través de la relación personal podremos lograr un mundo más humano. No hay que olvidar nuestra riqueza, el ser humano es por naturaleza un ser social, necesita de los demás, ya que son los sujetos a quienes ama y cuida, en quienes confía y con quienes necesita una verdadera comunicación.

Sin expresión no existe comunicación. La comunicación es una de las más altas formas expresivas. "El ser encerrado en sí mismo, que no sabe dar o recibir de los demás, se aniquila; en cambio, un ser abierto, libre de tensiones e inhibiciones y que ha buscado caminos diversos como los artísticos, corporales o verbales, está en constante encuentro con su propia vida y su propia realización" ¹³

13 Idem; pag. 34

¹² Sefchovich, oh.cit; pág. 16

"Todo niño es un artista que canta, baila, pinta, cuenta historias y construye castillos. Los grandes artistas son personas extrañas que han logrado preservar en el fondo de su alma esa candidez sagrada de la niñez"

ERNESTO SÁBATO

INFLUENCIA DEL TEATRO EN LA FORMACIÓN DEL ADOLESCENTE

Como sembradores debemos renovar las herramientas de trabajo y la relación con el campo, en este caso con el ser humano; debemos abrir puertas, despertar en el público joven el gusto por el teatro y por supuesto, por hacerio. Nuestros estudiantes son dinámicos y en la actuación todo es dinámico; personajes en acción, diálogos en conflicto, sentimientos encontrados, individuos confundidos o en busca de la verdad tal y como son nuestros queridos alumnos.

El teatro y el juego dramático desarrollan capacidades personales como: la imaginación, la observación, la creatividad o la expresión oral y corporal y exigen un análisis y una interpretación de la realidad que nos rodea. Y, sobre todo, implican comunicación, a partir principalmente de dos formas de expresión (la oral y la corporal).

El teatro ofrece la posibilidad de madurar personalmente mediante la representación simbólica de situaciones de la vida real; pero no se limita tan sólo a esto, sino que también puede establecer una magnifica relación entre la realidad y el mundo de la imaginación y de expresión literaria.

Por ello el juego dramático es una ventana a través de la cual la creatividad se pone en juego constituyendo toda una aportación cultural, emocional y educativa.

una experiencia interesante, ya que el escenario (aula) se vuelve un altar de la creatividad, de la expresión, de la comunicación y del arte.

Crear es crearse, recrearse, en el sentido etimológico de la palabra. Creatividad es casi infinito; incluye todos los sentidos: el oler, el escuchar, el sentir, el probar y hasta sentidos extrasensoriales, mucho de esto en forma no verbal, no vista e inconsciente. Por esta razón aunque tengamos un concepto preciso de creatividad, es difícil traducirlo en palabras.

Creatividad es hacer algo nuevo, es transformar los elementos, es inventar, es ser original.

Los psicólogos y pedagogos de varias corrientes educativas y filosóficas coinciden al referirse a la existencia de un potencial creativo innato, que es un don cuyo desarrollo dependerá de las oportunidades que se le brinden para crecer. En nuestras manos está el cambio involucrémonos en el proceso creativo de nuestros jóvenes.

El proceso creativo es lo que vivimos, sentimos y experimentamos al ballar, pintar, escribir, dramatizar y, en general, con la manifestación de nuestro ser cuando nos expresamos y somos capaces de plasmar esta expresión. Pero... ¿de dónde provienen las ideas? Provienen del pensamiento creativo que surge con la experiencia del juego en el aula.

Para poder perder el tiempo jugando con nuestra experiencia, primero hay que adquirirla. Experiencia es todo aquello que penetra en nosotros por medio de los sentidos, y a través de ellos seguiremos aprendiendo durante toda la vida.

Es posible que cada persona viva de manera distinta la secuencia del proceso, pues al ser cada uno diferente y manifestarse en forma distinta, el proceso creativo puede variar entre unos y otros. El proceso creativo se basa, asimismo, en la capacidad de generar, en la capacidad de jugar. Es el niño juguetón que todos llevamos dentro, el que se atreve a innovar, a arriesgarse a buscar nuevos caminos y alternativas.

El ser humano es perfectible, más no perfecto, hagamos de nuestros alumnos seres humanos con ganas de lograr su propio proceso creativo en el cual no cabe la barrera bloqueadora que es la máscara que se utiliza como mecanismo de defensa, para no exponerse y no ser criticado, evaluado o enjulciado:

Durante el crecimiento la máscara se vuelve dura por las diferentes experiencias negativas, evitemos esta rigidez en cada uno de los jóvenes que están en nuestras manos. El temor a romper la máscara y conocer al ser inferior causa ansiedad, inseguridad y miedo, pero si no se tiene el valor de aceptar y enfrentar el miedo, no es posible arriesgarse a crear. Se dice que la ansiedad es vital antes y durante el proceso creativo, pero el enfrentarlo marca la diferencia entre ser o no un ser creador.

Si estamos conscientes de la importancia que tiene el desarrollo del potencial creativo en todos nosotros y somos responsables de promover este desarrollo la vida tendrá nuevos colores para todos.

Uno de los objetivos de la educación es el desarrollo de habilidades, potencialidades y valores tanto personales como sociales. Las técnicas de sensibilización en expresión global, que incluyen la plástica, el cuerpo, la escritura, el teatro, la música, la creatividad cognoscitiva y verbal, concebidas dentro de un

marco filosófico y metodológico, deberlan ocupar un lugar tan importante en el programa de estudios como las matemáticas, porque cumplen con el objetivo antes citado y tan deseado.

Estas técnicas son en realidad un pretexto metodológico para ejercitar el cerebro en su totalidad, a partir de tareas concretas que promueven actitudes creativas como experimentar, sentir, recrear, comunicar, plasmar, respetar, autoevaluar y criticar en un ambiente libre.

Nuestra sociedad está cada vez más necesitada e interesada en desarrollar la creatividad y en tener más personas creativas que ayuden a lograr un mundo mejor.

Se ha comprobado que la creatividad se puede desarrollar, que el pensamiento creativo se puede ejercitar. Algunas técnicas de expresión de la creatividad son: meditar, bailar, jugar con instrumentos o con objetos, pintar, modelar, respirar con atención, relajarse, visualizar, realizar una lluvia de ideas, verbalizar, dramatizar y escribir. Estas son formas a través de las cuales las personas pueden sensibilizarse, y así desarrollar su creatividad. Así pues el teatro puede resultar muy ventajoso para explorar la creatividad en nuestros alumnos.

En la educación, los objetivos centrales deberían ser:

- · Dejarse fluir fisicamente.
- Dejarse fluir mentalmente.
- Dejarse fluir emocionalmente, y porque no
- · Deiarse fluir espiritualmente.

Dentro de un marco pedagógico y con valores.

Ciertamente, no se necesita un salón de clases con un maestro especial para desarrollar la creatividad, ya que ésta se encuentra presente en todas las asignaturas, siempre que los profesores aprovechen la oportunidad para ejercitarla. Debemos recordar que la creatividad es una actitud hacia la vida, que debe ser promovida durante todo el tiempo dentro y fuera de la escuela.

Hay que diseñar programas completos que integren al ser total: cuerpo, emoción, mente y espíritu, para desarrollar cerebros completos, personas más felices y autorrealizadas. Conocer las habilidades naturales de los alumnos y desarrollarlas es un compromiso de todos los docentes.

Este enfoque debería ser enseñado en las universidades pedagógicas, para elevar la calidad en la educación con programas innovadores que no sólo contemplen el área cognoscitiva (hemisferio izquierdo), sino además el área artística (hemisferio derecho), de donde surge la creatividad. Al mismo tiempo debe existir un programa de actualización permanente para los docentes en activo que los motive a innovar y a desarrollar primero su propia creatividad y así involucrarlos en el proceso creativo.

Debemos estar conscientes de la importancia del trabajo en equipo, de unir las fuerzas y potencialidades, ya que es un reto el aprender a contemplar el mundo actual de esta forma.

Es importante unir las fuerzas y crear equipos en los cuales se conjunten energias y talentos permitiendo aportar y seguir creciendo de manera personal, profesional y social. La creatividad es una energia vital. El proceso de crecer es un camino que cada individuo tiene que transitar solo, en forma personal, pero sin olvidar que

en ese camino hay otros iguales que nosotros. Por tanto, debemos abrir los ojos e iniciar el cambio, gestar, crecer y crear.

La educación desempeña un doble papel: puede cultivar o ahogar la creatividad y está en nosotros (padres, educadores, asesores y directivos), el optar por una forma o por la otra. Lo importante es cuestionarlo y tomar decisiones conscientes y comprometidas que nos permitan hacer de los alumnos participantes activos terminando con los ya cansados receptores pasivos. La creatividad es movimiento, de modo que la mayor parte de los tiempos nuestros actuales alumnos no están desarrollando su creatividad.

Es en la educación donde más se necesita una renovación, y también para esto se requiere creatividad, salir de nuestra zona de confort, tener ganas de hacer las cosas, porque educar es preparar, formar seres capaces de enfrentar cuanto ha de venir. Nuestra tarea está ahí, en la frontera arriesgada de la autorrealización profunda. Hay que crear el clima y el espacio, el ambiente, el estímulo y la disciplina; por lo tanto al asignar a la expresión dramática un lugar concreto dentro de la educación, su importancia se hace evidente a partir del momento en que podemos trabajar tanto la expresión oral como las articulaciones corporales, la expresión de sentimientos y el descubrimiento del propio cuerpo, la improvisación y la sensibilidad, así como el aprendizaje en equipo y el desarrollo de los procesos de socialización.

Por eso al hacer teatro nos volvemos creadores, investigadores, observadores constantes de los sentimientos y actitudes humanas, transmisores de las emociones, desde la fantasia, hasta la realidad, no olvidemos que la actuación es

la elaboración creadora de un personaje a base de observación y experiencias de la vida. Y que el teatro nace como una necesidad humana de representar los hechos que vivimos a diario. El teatro es reflejo y reflexión de la existencia humana; es manifestación que responde a las necesidades individuales y colectivas de expresión y apreciación artisticas.

Para los niños-jóvenes, el teatro (juego dramático) es parte de su naturaleza; es una forma en cómo conoce, prueba y explora un mundo nuevo lleno de maravillas y misterios. A través de este medio pone a prueba el mundo real y su imaginación. Juega con papeles; juega con situaciones. "Y a diferencia del trabajo teatral formal, en el juego dramático no existen errores, porque los jugadores-actores juegan a ser, e inventan acciones posibles de acuerdo con la convicción del momento." 1

Del teatro podemos decir, que si alguna vez desapareciera, sería reinventado por los más jóvenes. Los chicos se convierten en pequeños imitadores de los adultos y, como tales, en intérpretes de la comedia humana. Esto es sin duda parte del proceso educacional. Aprendemos por imitación, por medio de modelos; así el mundo del juego es un taller en el cual se experimenta y se ensaya para la vida.

¹ Sigler, Islas Eduardo. Jugar a ser. México: SEP, 1989. Pág. 173

"SI se comprende al juego dentro del proceso educativo como medio de expresión: instrumento de conocimiento; factor de socialización; regulador y compensador de la efectividad, y un efectivo instrumento del pensamiento; el juego, resulta un medio esencial de organización, desarrollo y afirmación de la personalidad." ² Sin embargo, la educación de nuestros días no se ocupa lo suficiente de hacer al juego un espacio en sus programas de estudio. Por ello proponemos jugar con las situaciones sobre todo si son expresadas por los estudiantes por fin implicados, motivados para manifestarse, sin miedo a la diferencia, espontánea y simplemente dinámica.

Lamentablemente la riqueza y posibilidades del juego dramático en el ámbito escolar están virtualmente desaprovechadas dada la ignorancia y el poco interés en el tema. Para los niños, el juego dramático es parte de su naturaleza; es una forma de cómo conoce, prueba y explora un mundo nuevo lleno de maravilla y misterios. A través de este medio pone a prueba el mundo real y su imaginación. Juega con papeles (hace de mamá, de marino, de héroe, etcétera); juega con situaciones, prueba instrumentos expresivos, se comunica de maneras diferentes con otros niños.

Los maestros deben ser el principal promotor y animador del juego dramático en el salón de clases, deben propiciar el ambiente lúdico que permita que el juego se concrete, motivando la participación colectiva en el juego dramático. Así, convertidos en árbitros que recogerán los consensos, atenuarán las disputas, harán que se respeten las reglas que se van creando. Al mismo tiempo deben

² A. Zapata, Oscar. *Idem*, Pág.11

aportar elementos materiales para enriquecer el desarrollo del juego. Determinar la finalidad y conclusión del juego en cuanto el interés colectivo decae. Y finalmente invitar a una reflexión colectiva sobre la experiencia vivida.

Es recomendable no partir de ceros (a menos que ya el juego dramático sea una buena costumbre), sino preparar un espacio que dé conflanza a los alumnos. Después se deben hacer algunos ejercicios de calentamiento. Y a diferencia del calentamiento que se realiza para un deporte, en el juego dramático se preparan los instrumentos expresivos: gestos, voz, cuerpo, equilibrio, coordinación, relajación-tensión, conflanza. El propio calentamiento tiene que realizarse a través de juegos breves dirigidos por el maestro en donde se pueden aprovechar los juegos mexicanos tradicionales. Una vez que el maestro percibe que los alumnos se encuentran preparados pasa a la siguiente etapa que consiste en una lluvia de ideas sobre los temas susceptibles de desarrollarse en el juego dramático. El maestro puede promover: aspectos de la comunidad, conocimientos vistos en clase, anécdotas, historias, cuentos, leyendas, noticias, fantasías, obras de teatro en versiones breves y libres donde se prescinde de la memorización.

No debemos olvidar que el éxito de una puesta en escena de un juego dramático depende del interés que tenga la historia para los niños y sus posibilidades de desarrollo. Para lograrlo debemos tener muy en cuenta lo que en teatro llaman la ley del conflicto, que consiste en que dos o más intereses se enfrentan generando la acción dramática que concluye cuando uno de ellos triunfa. El conflicto no tiene que ser visto necesariamente como un encuentro violento, ni como una cuestión moral (buenos contra malos), el conflicto puede surgir entre lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer. Entre lo que nos identifica y lo que nos es ajeno, entre lo

que es real y lo imaginado. Pero lo más importante es que el conflicto sea claro y sencillo y permita incorporarle emociones, ideas y acciones.

Durante el desarrollo del juego dramático el maestro deberá observar los recursos expresivos de sus alumnos con la finalidad de irlos potenciando en sesiones posteriores.

- Lenguaje intelectual. Manejo apropiado de ideas, de intenciones, capacidad de respuesta, soluciones a problemas dramáticos, capacidad de improvisación, comprensión de las situaciones, memoria y creatividad.
- Lenguaje emotivo. Uso de un repertorio de emociones, transición de una emoción a otra, búsqueda de nuevas formas de expresar una misma emoción, comunión con su grupo, entendimiento de las emociones que contiene la historia, memoria emotiva y creatividad.
- Lenguaje corporal. Conocimiento de su cuerpo, conocimiento de la capacidad
 expresiva de cada parte de su cuerpo (manos, pies, cabeza, tórax, piernas,
 etcétera), práctica de actitudes corporales convencionales, ejercicio del ritmo,
 equilibrio-inestabilidad, tensión-relajación, movimiento-quietud.
- Pantomima. Lenguaje corporal arquetípico: hambre, sed, frío, calor, cansancio, pesadez, liviandad, sueño, coraje, miedo, prisa, etcétera.
- Lenguaje gestual. Conocimiento de las características de su rostro, rostro neutro (inexpresivo), convenciones expresivas de la boca, creatividad gestual.
 Un excelente medio utilizado para este propósito es el de la imitación de los gestos de otras personas.

 Lenguaje sonoro. Voz, dicción, proyección sonora, sonidos corporales, sonidos ambientales, música, rima, efectos de sonidos, tonos, ritmos y acentos.

El maestro, en cuanto detecte que alguno de estos lenguajes no está a la altura de los demás, hará énfasis en él durante los ejerciclos de calentamiento de la siguiente sesión.

No debemos olvidar que en general el juego dramático se desarrolla en la intimidad del salón y para un público cautivo como son los propios compañeros y el maestro. Por lo tanto se debe proceder con mucha cautela cuando se quiera hacer de un juego dramático un espectáculo teatral. Se recomienda que antes de salir al patio a hacer una escenificación, se prueben distintos juegos donde se invite a los alumnos de otros salones, que se visite otros salones o que se invite a los padres de familia al salón. Recordemos también que el espectáculo es un juego más por lo que hay que privilegiar la espontaneidad de los niños por encima de cualquier otra situación

En la medida que se vaya entendiendo la práctica del juego dramático en la escuela, tendremos personas con seguridad, conflanza y creatividad en sus medios expresivos. También contaremos con seres humanos que han experimentado con diversos lenguajes artísticos, tanto en términos didácticos como recreativos. Habremos generado la posibilidad de sensibilizar a futuros creadores y público. Y, finalmente, contaremos con un instrumento eficaz de conocimiento y comunicación del individuo, la comunidad y el entorno que les rodea.

Para lograr lo anterior debemos reconocer y citar la importancia de la:

Expresión corporal como parte de la formación del individuo, la cual viene siendo reconocida en los últimos años por profesionales de las áreas artísticas y de la educación.

A pesar de esto, el sistema escolar no la incluye en todos sus niveles, ni le da el valor curricular que tienen las otras asignaturas.

Debemos reconocer la función de las artes y proporcionar a los alumnos la posibilidad de un desenvolvimiento corporal, estético y social.

"La expresión corporal aunada al juego dramático es una forma más del ser humano de expresar y comunicar con y a través del cuerpo." ³ Tan importante es su aportación en la especie humana que posee una diversidad de direcciones hacia dónde puede dirigir sus aportes; a continuación se hará mención de tres.

- · Corriente escénica
- Corriente pedagógica
- Corriente psicoterapéutica

"Es importante destacar que la expresión corporal se aborda desde una corriente pedagógica que no olvida su origen artístico. La expresión artística, a veces, no nace por sí misma. Puede permanecer en el inconsciente sin ser descubierta. Por eso conviene propiciar su desarrollo desde los inicios del hombre: desde el niño(a)." ⁴

* Iden

³ Suárez, Díaz Reynaldo, ob. cit; pág. 67

"Los seres humanos tenemos a nuestro alcance varios lenguajes, a través de los cuales nos damos a entender con nuestros semejantes. El más común es el lenguaje oral, por medio del cual nos comunicamos, intercambiamos ideas e información respecto de la experiencia humana universal." ⁵

La expresión corporal: el cuerpo es el instrumento más valioso con el que contamos para poder expresarnos, pero, ¿cuántas veces pensamos en él? El cuerpo nos sirve para reconocer; a través de él percibimos y descubrimos todas las cosas de la vida; es una fuente inagotable de experiencias y nos ayuda a convertirnos en seres creativos y con movimiento. "Hay que aprender a vivir nuestro cuerpo, pues es a través de él que encontramos y manifestamos nuestra personalidad." ⁶

En la didáctica escolar es necesario incluir la expresión corporal, desarrolla una pedagogía que incluya los juegos dramáticos y la expresión corporal como fuente constante de creatividad. (En el capítulo cuatro haremos referencia a la conciencia corporal e incluiremos ejercicios que permitan desarrollar un lenguaje corporal).

*ldem; pág. 18

⁵ Sefchovich, Galia v Waisburd, Gilda, ab. cit: pag. 17

Juego dramático

El juego dramático como ya vimos, es aquél, donde los jóvenes asumen personajes y desarrollan una historia a través de la improvisación. Es por eso que el juego dramático es la herramienta fundamental del teatro en la escuela.

Las características del juego dramático se resumen en el siguiente cuadro:

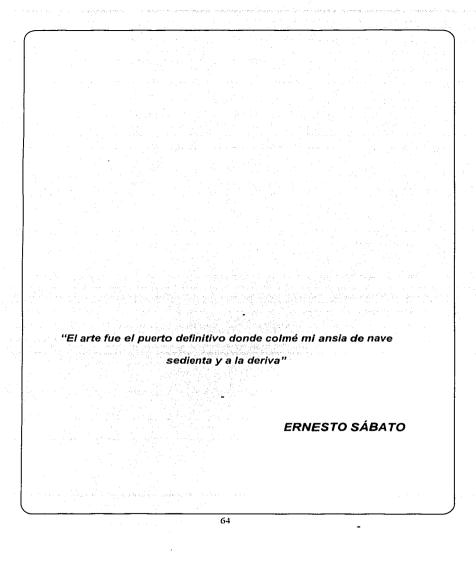
- Su propósito fundamental es promover la expresión de los jóvenes, quienes juegan para relacionarse con los demás y conocerse a sí mismos.
- Lo más importante es el proceso de juego que viven los alumnos y no el producto o resultado final de las sesiones (representaciones).
- Puede jugarse en cualquier sitio.
- Casi siempre es un proyecto oral, es decir, suele no haber un texto escrito o guión a seguir.
- Los actores son niños y niñas, animados por su profesor(a) y sus compañero(a)s para participar en ese juego de comunicación.
- El tema del juego puede terminarse en cualquier momento.
- El vestuario y la escenografía no son necesarios, los niños utilizan los múltiples objetos que tengan a la mano para darles distintos significados.
- · No olvidar que es esencialmente un juego.

A través del juego dramático, adolescentes se auto conocen y aprehenden su entorno social. Al asumir roles donde experimentan situaciones que quizá no han vivenciado, pero que han podido observar, practican formas de relación que enriquecen su repertorio emocional. El juego dramático socializa, abre caminos;

por ejemplo, aprenden que si no se ponen de acuerdo, el juego no puede darse, o que si se equivocan, es posible inventar una salida para corregir la situación. Es fundamental la oportunidad que el teatro otorga para medir y desarrollar las capacidades de relación, de expresión corporal, de la voz, de reacción ante los otros y por supuesto de opinión crítica.

"El teatro tiene así una función maduradora para los adolescentes. Si el juego dramático se procura de una manera placentera, será gratificante para cada alumno(a) y los cambios benéficos en el grupo no se harán esperar. Aprender a escuchar, a dar y recibir, a aceptar las expresiones de los demás y afirmar las propias no sólo permitirá disfrutables improvisaciones, sino también alumnos mejor preparados para los retos de la vida social." 7

⁷ Libro para el maestro. México: SEP, 1999. Pág. 78

(PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPICIAN EL TRABAJO CREATIVO EN EL AULA)

Si lo veo, puedo tal vez recordarlo; si lo veo y lo escucho, seguramente podrá serme de alguna utilidad; pero si lo veo, lo oigo y lo hago, jamás podré olvidarlo porque forma parte de mí mismo.

PROVERBIO CHINO.

El mundo es nuestro escenario y la labor creativa es, ante todo, un hecho práctico y sólo se comprende y se puede multiplicar la experiencia luego de haberla realizado en carne propia.

Como docentes nos interesa estimular la teatralidad, que se nutre de la realidad, que escoge los temas y conflictos en el entorno real elaborando una realidad de ficción confortable con la realidad propiamente dicha; por esta vía al alumno se le permite el desarrollo organizativo al exigir crítica, autocrítica, planificación y respeto por el colectivo y por la individualidad. Podemos afirmar también que cumple una función de salud mental, pues la creación artística permite construir identidad al transformar nudos expresivos en signos artísticos, que disipan la tensión tanto de quien los elaboró como de quien los percibe, evitando las trampas enajenantes del no hacer nada.

El teatro y la expresión corporal permiten al estudiante utilizar sus capacidades intelectuales y afectivas en unión con todo su cuerpo, desarrolla su sensibilidad, incrementa su creatividad y capacidad de comunicación, al desarrollar su dominio motor a través de la comprensión del lenguaje corporal.

La siguiente propuesta presenta un programa que pretende contribuir a lo anterior partiendo, en primera instancia, de la creación a nivel secundaria de la educación artística como materia dentro del programa oficial.

Con el fin de desarrollar lo anterior, se propone un bloque de fichas de trabajo que abarcan de manera gradual el desarrollo del proceso educativo y creativo en el alumno.

Las fichas están presentadas de tal manera que se lleven a cabo sin complicaciones y con un mínimo de información necesaria para trabajar con los alumnos.

Cualquier actividad es sólo una sugerencia susceptible de modificarse, ya que una vez que el maestro al desarrollar los temas adquiere un dominio de la didáctica y conocimientos básicos del teatro, también cuenta con los elementos que le permiten desarrollar su propia creatividad.

Es importante mencionar que en cualquier grado lo importante es el proceso de desarrollo del educando, no un resultado que satisfaga lo deseado por el adulto.

Para la evaluación de la expresión que nos compete se suglere tomar en cuenta los siguientes puntos basándose en el grado de desarrollo personal más que de grupo o ideal.

- El interés por la clase.
- La participación activa en cada uno de los roles.
- Comunicación y adaptación en el trabajo con sus compañeros.
- Expresión con la voz y el cuerpo.
- Intento por mejorar el trabajo a partir de la crítica constructiva.
- Organización y respeto a las reglas del juego impuestas por el grupo.

Las sesiones que aquí se proponen tratan de desarrollar un método progresivo, siempre dentro del marco de la expresión creativo-espontánea del alumno. Los contenidos que se trabajan están formulados para conformar un curso de creatividad expresiva en donde aflore la sensibilidad y la inteligencia de los jóvenes alumnos a través de:

- El ajuste motor se refiere a la educación del movimiento en cuanto a la coordinación motriz general y parcial, poniendo en juego el dominio de la fuerza muscular.
- El cuerpo, considerado como sujeto y medio expresivo, busca a través de las actividades de expresión corporal, que el alumno desarrolle la conciencia corporal. Esto se logra trabajando en forma integral la imagen, el esquema y el concepto corporal.

- a) La imagen corporal: Es la experiencia que tenemos de nuestro cuerpo a través de las sensaciones por estimulos, tanto externos como internos. No sólo corresponde a nuestras propias características físicas, depende también del tono emocional, de la experiencia con la gente, de las metas que nos fijamos, de la influencia social, de sentirnos atractivos o desagradables, de aceptar nuestro peso, estatura, agilidad, etc.
- b) El esquema corporal: Se refiere al ajuste automático de las partes de la estructura del cuerpo, o sea, a la tensión y relajamiento musculares necesarios para mantener la postura, para moverse coordinadamente y para manipular con precisión los objetos, permitiendo al alumno diferenciar cada parte de su cuerpo para usarios en forma integrada.
- c) El concepto corporal: Es el conocimiento que tenemos del propio cuerpo. Se desarrolla después de la imagen, y el alumno adquiere a través de su propia experiencia, al darse cuenta de que posee dos brazos, dos piernas, una nariz, cabello, dedos, cara, etcétera y también por el conocimiento intelectual de las distintas funciones y posibilidades de cada una de las partes.
- 3. La percepción del tiempo: Consiste fundamentalmente en la percepción de lo sucesivo como unidad en la que conviven tanto el aspecto cuantitativo referente al orden y organización, y el aspecto cualitativo en cuanto a la percepción de un intervalo de tiempo, de duración.
- 4. La estructura espacial: Se refiere a la ubicación, distancia y orientación de los objetos y a uno mismo, relacionado con el propio cuerpo o entre ellos, de tal forma que el espacio puede estructurarse en los siguientes cuatro campos:

- a) Espacio personal: Se refiere al ¿Quién soy?, ¿Cómo soy? Asumiendo nuestras características que nos son propias.
- Espacio parcial: Habla de nuestro radio de acción, lo que el cuerpo alcanza sin desplazarse de lugar y explora nuestras dimensiones (altura, anchura y profundidad)
- c) Espacio total: Se refiere al espacio físico en donde podemos desplazarnos.
- d) Espacio social: Tiene que ver con el espacio en relación con otro u otros, o en función de otros, incluyendo a los objetos.

Cada una de las fichas, se dividen en cuatro fases:

- La preparación corporal, se refiere al calentamiento muscular que se debe practicar antes de cualquier trabajo que implique un esfuerzo físico.
- La relajación, es la preparación hacia un cambio de actividad que posibilita la concentración mental y física para emprender la nueva tarea.
- La exploración, es la fase de las actividades donde el alumno tiene la posibilidad de investigar lo referente a cada tema.
- La creatividad, es el punto que permite ordenar lo explorado de una manera muy particular, basándose en la propia visión que se tiene del mundo.

Otro momento que se encuentra implicito en el desarrollo del trabajo es la comunicación del hecho creativo, espacio que da motivo para la crítica constructiva.

Los ejercicios a desarrollar con el alumno deben realizarse en el plano de lo vivido, partiendo de la experiencia inmediata loual que los luegos.

La aplicación y seguimiento de las actividades propuestas les llevará a resultados paulatinos; pero seguros en los siguientes planos:

SENSIBILIZACIÓN. A partir de la percepción de lo que nos rodea, pretende reconocer los elementos que estructuran la naturaleza y cómo el teatro los utiliza para crear su propio lenguaje.

INTERPRETACIÓN DE SÍ MISMO. Aunque es un punto que siempre estará presente en el desarrollo expresivo del alumno, lo interpretamos en este momento como el hecho de facilitarle el camino de la expresión y la comunicación, partiendo del uso de elementos como el títere, la máscara y después, el maquillaje, para iniciar la manifestación directa con su propio cuerpo y voz sin inhibición.

JUEGOS DRAMÁTICOS. Ejercicios que nos enseñan algún elemento o herramienta utilizada en el teatro por medio del juego.

IMPROVISACIONES. Crear diversas situaciones a desarrollar espontáneamente, permitiendo así una reacción a lo imprevisto basado en una respuesta emocional. DRAMATIZACIONES. Requieren de un estudio más elaborado y completo; ordenan y valoran cada uno de los elementos del teatro.

MONTAJE TEATRAL. Aplicar lo aprendido, organizando el hecho creativo de manera colectiva.

70

^{*} Tomado de Educación Artística Expresión Corporal-Expresión Teatral. México: SEP, 1989.

EL PAPEL DEL MAESTRO

No debemos olvidarnos de la función que cumple el maestro, ya que es clave para generar el ambiente propicio para la imaginación y la creatividad en el trabajo del aula. El maestro se convierte en un gula que motiva la curiosidad, la inventiva y la espontaneidad del alumno, estimula su deseo de experimentación y lo anima a descubrir e investigar sus posibilidades expresivas.

Un aspecto importante es que los alumnos vean a su profesor(a) disfrutar las obras artísticas o las actividades que promueve; que lo observen practicando, involucrándose en los ejercicios. Los alumnos no sólo aprenden por lo que sus profesores les dicen, sino también y sobre todo, por lo que hacen, de ahí la importancia de transmitir la emoción, el gusto por el quehacer artístico.

Otro tipo de actitudes importantes en el profesor son aquellas que permiten generar en el aula un ambiente de integración grupal, confianza, tolerancia y respeto para que los alumnos puedan expresarse franca y abiertamente. No dejemos que la educación artística sea relegada o sólo se utilice para cubrir actos cívico-sociales, remarquemos la importancia vital que posee, para fortalecer el desenvolvimiento integral del educando.

FICHA DE ACTIVIDADES No.1

EJE TEMÁTICO: Integración grupal – relajación.

PROPÓSITO: Lograr el conocimiento e integración de los participantes, así como romper tensiones y propiciar un ambiente de trabajo relajado, cálido y respetuoso.

ACTIVIDADES:

- Presentación del maestro (guía) y de los alumnos, diciendo cada uno su nombre completo y las actividades que le gustan desarrollar. Posteriormente se efectuará un juego de integración grupal como:
- CANASTA REVUELTA. Para llevarlo a cabo, se colocan las sillas alrededor del salón dejando un espacio para poder correr. Los alumnos ocupan sus lugares, cuidando que el número de asientos coincida exactamente con el de participantes, sin puestos sobrantes; el maestro dará a cada participante, en forma alternada el nombre de frutas. Cuando a todos los alumnos se les haya asignado el nombre correspondiente se dará la siguiente consigna. En el momento en que el maestro diga la palabra durazno, todos los duraznos se cambian de lugar, cuando diga manzanas todas las manzanas cambian de lugar. Cuando el maestro diga canasta revuelta todos (duraznos, manzanas, uvas y fresas) cambian de lugar. Todos los cambios deberán realizarse cruzando el circulo y no con el compañero más próximo. Los cambios se harán las veces que el maestro lo considere conveniente.

FICHA DE ACTIVIDADES No. 2

EJE TEMÁTICO: Integración grupal.

PROPÓSITO: Lograr la integración de los participantes, así como romper tensiones y propiciar un ambiente de trabajo relajado, cálido y respetuoso.

ACTIVIDADES:

SALTAR EL AVIÓN: El maestro hará el dibujo para jugar al avión.
 Posteriormente se formarán los alumnos para saltar el avión, pero antes de saltar cada participante dirá su nombre y al ir saltando los demás repetirán el nombre invitándolo a saltar el avión.

EJEMPLO:

Emiliano dice su nombre antes de saltar y al ir saltando los demás dicen: Emiliano, Emiliano, Emiliano ven a saltar el avión.

Así saltará cada uno de los participantes hasta completar la totalidad del grupo.

FICHA DE ACTIVIDADES No. 3

EJE TEMÁTICO: Integración grupal.

PROPÓSITO: Lograr la integración de los participantes, así como romper

tensiones y propiciar un ambiente de trabajo relajado, cálido y respetuoso.

ACTIVIDADES:

PASAR LA ADUANA. Los alumnos se sientan formando un círculo.

Un alumno señalado por el guía se sale del salón y no regresa hasta que otro lo llame.

El resto del grupo elige a un compañero y observan atentamente como está vestido, luego se llama al alumno que espera afuera, éste se colocará en el centro del círculo y preguntará a cada uno de los integrantes del grupo ¿paso la aduana vestido con? Mencionando cada vez una prenda y sus características.

Por ejemplo: ¿Paso la aduana vestido con camisa blanca?

El interrogado responde (sí) o (no) según haya acertado con las prendas que posee el compañero que se eligió previamente. Al terminar la ronda, el que está preguntando debe adivinar cual fue el compañero elegido. Pasará al centro todo el grupo o los que el quía juzque conveniente.

74

FICHA DE ACTIVIDADES No. 4

EJE TEMÁTICO: Integración grupal.

PROPÓSITO: Lograr el conocimiento e integración de los participantes, así como romper tensiones y propiciar un ambiente de trabajo relajado, cálido y respetuoso.

ACTIVIDADES:

SALUDO SIN PALABRAS. Los alumnos formarán parejas y se pondrán en linea.

En el momento en que el maestro diga la palabra (hola) los alumnos se saludarán de mano.

Cuando diga la palabra (jay) los alumnos extenderán el brazo al frente.

Cuando el maestro diga la palabra (honorable) los alumnos harán una reverencia.

Los alumnos que se equivoquen no continuarán en el juego.

El maestro dirá las palabras (hola, jay y honorable) cada vez más rápido y en diverso orden y las veces que lo considere conveniente.

75

FICHA DE ACTIVIDADES No. 5

EJE TEMÁTICO: Integración grupal.

PROPÓSITO: Lograr el conocimiento e integración de los participantes, así como romper tensiones y propiciar un ambiente de trabajo relajado, cálido y respetuoso.

ACTIVIDADES:

- BIS A BIS. Los alumnos formarán parejas y cuando el instructor mencione una parte del cuerpo humano anteponiendo BIS A BIS oreja con oreja, los alumnos colocarán oreja con oreja.
- Posteriormente se irán incrementando otras partes del cuerpo sin dejar de tocar las anteriormente mencionadas hasta que el maestro mencione un cambio de parejas y se reinicia el BIS A BIS.
- Los alumnos cambiarán de pareja las veces que el maestro considere conveniente.

FICHA DE ACTIVIDADES No. 6

EJE TEMÁTICO: Sensibilizar al alumno con los elementos que estructuran la naturaleza para utilizarlos en el campo teatral.

PROPÓSITOS: Ejercitar el cuerpo en movimientos físicos para favorecer la expresión corporal.

ACTIVIDADES:

- En el patio o salón de clase los alumnos caminan en todas direcciones dando la indicación de que no choquen ni hablen.
- El maestro dice alguna parte del cuerpo con la cual se saludarán los alumnos que se encuentren frente a frente.

EJEMPLO:

- Camino, camino sin chocar y sin hablar, y con quien nos encontremos nos saludamos con... las orejas... otras partes (pies, espalda, codo, rodilla, frente, dedos, etcétera).
- En el segundo tiempo los jóvenes caminan en todas direcciones pero tomando el paso indicado por el maestro.

EJEMPLO:

 Camino, camino, como soldado. Otras sugerencias (viejecitos, mujer embarazada, robots, bebé con pañal sucio o doble, patinando, etcétera).

TIEMPO SUGERIDO: 20 a 25 minutos. (Puede variar)

FICHA DE ACTIVIDADES No. 7

EJE TEMÁTICO: Sensibilizar al niño-joven con los elementos que estructuran la naturaleza para utilizarlos en el campo teatral.

PROPÓSITO: Ejercitar acciones y emociones para favorecer la expresión emocional.

ACTIVIDADES:

- El maestro da la siguiente indicación: caminamos libremente por:
- 1. La arena de una playa... a lo mejor la arena esta caliente.
- 2. Una calle enlodada... se nos sumen nuestros zapatos nuevos.
- 3. Ahora camino sobre el hielo.
- 4. Caminar dentro del agua.
- 5. Por un puente colgante.
- 6. Entre piedras.
- 7. En el desierto.
- En la luna.
- 9. Etcétera.
- En el segundo tiempo dará a probar las siguientes bebidas imaginarias.
- Aceite.
- 2. Miel
- 3. Agua sucia
- 4. Jugo de frutas
- 5. Refresco, etc.

Una vez experimentando todos los sabores, el maestro provocará la evocación de la sensación, sin contar con la bebida real.

EJEMPLO:

NOTA: Jugar con la reacción contraria.

Tomen su vaso imaginario y beban, beban hasta el fondo su rico y delicioso... aceite, o bien, su amargo y horrible sabor de... miel.

79

FICHA DE ACTIVIDADES No. 8

EJE TEMÁTICO: Sensibilizar al niño con los elementos que estructuran la naturaleza para utilizarlos en el campo teatral y creativo.

PROPÓSITO: Aprovechar los recursos de su entorno para facilitar la apreciación de la forma. (Forma es la configuración de las estructuras de los seres y las cosas que existen en el espacio).

RECURSOS MATERIALES: Telas, objetos, ropa y una caja, varios juegos de lego o en su defecto plastilina.

ACTIVIDADES:

FORMA

1. LA FORMA INDIVIDUAL:

- En circulo el maestro hace un movimiento y lo imitan todos, el que le sigue a la
 derecha propone otro, entonces imitan el primero y el segundo, así
 sucesivamente hasta cerrar el circulo (tratar de captar el primer movimiento
 espontáneo que haga cada individuo)
 - 2. PLÁSTICA DEL ACTOR Y VESTUARIO:
- Por parejas uno es el escultor, el otro la piedra que se esculpirá hasta formar la escultura deseada (se puede usar tela o ropa para el diseño).
- Después se juntan todas las esculturas para hacer una sola.
- Una vez terminada, los escultores toman la foto imaginaria.
- Ahora los escultores serán las piedras a esculpir.

- 3. APRECIACIÓN A LA FORMA JUGANDO CON LA UTILERÍA:
- En una caja se pondrán diferentes objetos.
- El niño elegirá un objeto de la caja sin extraerlo de ésta y describirá las propiedades que tiene tales como forma, tamaño, textura, etc.
- El compañero que adivine de qué objeto se trata, realizará una pequeña acción donde utilice el objeto adivinado y posteriormente será el siguiente en elegir otro de la caja para continuar con el mismo procedimiento.
 - 4. LA FORMA ESCENOGRÁFICA.
- Con el juego de lego o plastilina y por equipo construye lo que el maestro o tu imaginación te sugiera. (Puede ser un espacio real o fantástico)

FICHA DE ACTIVIDADES No. 9

EJE TEMÁTICO: Ajuste motor.

PROPÓSITO: Favorecer el control de las habilidades psicomotrices, a través de los movimientos fundamentales de locomoción (los movimientos fundamentales de locomoción son aquéllos que se realizan para trasladarse de un lugar a otro, tales como: caminar, correr, saltar, rodar, arrastrarse, gatear, deslizarse, trepar, y sus respectivas combinaciones)

ACTIVIDADES:

PREPARACIÓN CORPORAL (15 min.)

- · Estiro el cuerpo como si acabáramos de levantarnos.
- Mi cabeza dice SI, muy amplio, ahora dice NO.
- Subo y bajo los hombros, pues tu mamá te mando a las tortillas y no quieres ir.
- Con los codos flexionados imito los limpiaparabrisas de un carro.
- Para las muñecas, vamos a batir huevos para hacer un pastel.
- Con los dedos escribimos una carta a máquina para el novio o la novia.
- · Ahora busquemos oro, así que a cavar (cintura: flexión adelante, atrás)
- Con las caderas bailemos hawaiano.
- Marchemos como militares (rodillas)
- Caminamos de puntillas como ladrón, ahora con talón para no ensuciar el piso recién trapeado (tobillos)
- Con los dedos de los pies digo ADIÓS.

EXPLORACIÓN (15 min.)

- ¿Ustedes saben como aprende un bebé a moverse de un lado a otro?
- Primero estamos hechos bolita dentro de mamá, dándole sus pataditas y acomodándonos constantemente.
- Después de nueve meses estamos listos para salir, recuerden que salimos de cabeza, y nos deslizamos hacia el exterior.
- Lloramos y nos empezamos a mover.
- Ya más grandecitos, rodamos para alcanzar la sonaja, ahora para el otro lado para alcanzar el biberón.
- Mi juguete preferido está más lejos, pero yo ya soy un poquito más grande así que puedo arrastrarme para tomarlo y jugar.
- Gatear, que se cuiden los padres porque ahora sí puedo hacer travesuras en todos lados.
- Y ahora avanzo sosteniéndome de la pared, hasta que logro estar de ple, claro eso me costó algunas caldas.
- Pero por fin puedo caminar, primero con algunos trabajos, pero cada vez lo voy haciendo mejor.
- También aprendi a trepar a mi cama, las escaleras, aunque mamá me regañe.
- Pero sobre todo ya sé correr, para que no nos dé la nalgada mamá por traviesos.
- Ahora a saltar como canguros.

RELAJACIÓN (10 min.)

 Todos contra todos jugarán a la guerra de "almohadas", con la regla de que el único contacto con el otro sea la almohada; después de un rato, cada cual escoge su lugar para tender su tapete y acostarse en la posición que habitualmente tiene para dormir.

CREATIVIDAD (20 min.)

- · Se enciende la grabadora con la música elegida.
- Reaccionar a los diferentes estados de ánimo que te sugiera la música que escuchas.
- · Comenta tus experiencias.

FICHA DE ACTIVIDADES No. 10

EJE TEMÁTICO: Ajuste motor.

PROPÓSITO: Estimular el control de las habilidades psicomotrices, a través de la ejercitación de movimientos funcionales orgánicos. (Los movimientos funcionales orgánicos o no locomotores son los que se ejecutan sin desplazarse, tales como: flexionar, extender, elevar, deslizar, lanzar, girar, brincar, balancear, sacudir, rebotar, torcer, empujar, jalar, presionar, golpear, frotar, latiguear, palpar, succionar, etcétera)

ACTIVIDADES:

PREPARACIÓN CORPORAL (15min.)

- Nos estiramos para quitar la flojera.
- Levantamos las manos y las estiramos más y más hasta alcanzar el techo y bajamos.
- Ahora hacemos lo mismo pero los brazos compiten uno a uno para comprobar quién alcanza primero el techo.
- En pie, junto la oreja al hombro sin sublr éste para escuchar lo que dice, después la otra hace lo mismo.
- Con movimiento de hombros nos subimos a la lancha para remar.
- Con los codos dirigimos la circulación.
- Para calentar las muñecas nos subimos a nuestra moto y la ponemos en marcha.

- Y nos vamos a la cocina para amasar la masa con la que haremos tortillas (dedos)
- Con las piernas un poco abiertas, los pies clavados en el piso, estiramos los brazos a los costados y siento que me jalan a la derecha y luego a la izquierda; los hombros deben estar siempre alineados el uno con relación al otro (trabajo de cintura).
- Flexionando las rodillas con las piernas ligeramente abiertas, muevo la cadera adelante y atrás y luego a los lados.
- Me subo a mi bicicleta y pedaleo con una sola pierna y luego con la otra.
- · Camino sobre una cuerda floja.

EXPLORACIÓN (15 min.)

Con nuestro cuerpo vamos a representar cada uno de nosotros el nacimiento y desarrollo de un árbol.

- Todos flexionados, hechos bolita, formamos la semilla dentro de la tierra.
- Con ayuda del sol y del agua empieza a crecer una ramita que empuja la tierra para poder salir.
- La ramita logra ver la luz y se eleva poco a poco.
- Con más agua, nuestra planta sigue creciendo y le salen más ramas, así que extendemos un brazo luego el otro y nos vamos elevando.
- Los árboles no crecen derechos, así que al continuar desarrollándose, se va torciendo una rama o el tronco.
- ¡Qué hermoso árbol! Con muchas hojas, pero, un aire hace que sus hojas se sacudan.

- El aire es cada vez más fuerte tanto que mi tronco empieza a tronar y se balancea de un lado a otro.
- Mis ramas latiguean y se golpean, unas a las otras.
- Mis raíces están tratando de resistir el fuerte viento que me jala, con la intención de arrancarme de la tierra.
- Al fin el viento logra desprenderme de la tierra y hace que calga al suelo donde empiezo a girar.
- · Cuando choco con otro tronco, éste me hace rebotar.
- Cada vez hay menos viento, pobre árbol, se encuentra tirado en el suelo, maltratado, pero no todo está perdido pues una semilla de él, cae a la tierra para que nazca otro igual.

CREATIVIDAD (20 min.)

 Juego de espejos donde por parejas y frente a frente, un alumno imita los movimientos propuestos por su compañero, después de un tiempo los roles se invierten.

RELAJACIÓN (10 min.)

Cada uno es un globo que se va inflando poco a poco hasta elevarse; se infla
más y más, al punto de casi reventar, y soltarlo para que se desinfle. (Hacer
esto varias veces, el maestro puede ser el que infla los globos). Aunque es
conveniente que cada alumno(a) lo haga a su ritmo.

FICHA DE ACTIVIDADES No. 11

EJE TEMÁTICO: Conciencia corporal.

PROPÓSITO: Ejercitar la lateralidad personal y social para favorecer la conciencia corporal (lateralidad es la orientación preferente del cuerpo hacia uno de sus lados)

RECURSOS MATERIALES: Tapete individual para trabajo en piso, música relajante, grabadora.

ACTIVIDADES:

PREPARACIÓN CORPORAL (10 min.)

- Mi cabeza hace circulos enormes como lavadora.
- Ahora dibujamos círculos con los hombros primero en un sentido, después en el otro.
- Con los brazos estirados arriba y tomando una mano a la otra, los desplazamos detrás de la nuca y jalo hacia un lado al máximo y después hacia el otro.
- · Con los brazos atrás, entrelazo las manos y jalo hacia arriba.
- De la misma forma anterior, pero ahora llevémoslos hasta arriba de la nuca flexionando el tronco sin doblar las rodillas.
- Estiro los brazos a los costados, subo y bajo las manos, ahora las dejo caer, después que caigan los antebrazos hasta los codos y sin subir los hombros, muevo estos como péndulos, primero en el mismo sentido y después con el movimiento encontrado, al final caen los brazos totalmente.

- Con las palmas de las manos en las rodillas y flexionadas, abro y cierro estas como en el balle del charlestón.
- Camino con las plantas de los pies hacia fuera y luego hacia adentro.
- Levanto una pierna al frente para estirar y aflojar los dedos de los pies, luego la otra.

EXPLORACIÓN (20 min.)

- Jugar con los lados izquierdo y derecho no sólo con extremidades, sino con todas sus partes: (arriba mano izquierda, ahora derecha, derecha, izquierda, etc.)
- En parejas cara a cara. Los mismos juegos pero señalando el izquierdo y derecho del compañero.

CREATIVIDAD (20 min.)

 Con la técnica de Iluvia de ideas se representará de manera colectiva los diferentes medios mecánicos de locomoción (automóviles, barcos, trenes, aviones, motocicletas, bicicletas, etcétera).

RELAJACIÓN (10 min.)

- Tenderse boca arriba lo más cómodo posible sin cruzar ninguna extremidad y tratando de mantener los ojos cerrados, para escuchar la melodía.
- Al terminar la música abrir poco a poco los ojos y estirarse.

FICHA DE ACTIVIDADES No. 12

EJE TEMÁTICO: Interpretación de sí mismo. Que el alumno conozca y se sienta seguro de su personalidad, imaginación creativa y relación con el medio que le rodea a partir de la interpretación de su propio yo.

PROPÓSITO: Elaboración de máscaras para favorecer la creatividad.

RECURSOS MATERIALES: Algunos materiales como tela, papel, periódico, papel lustre de diferentes colores, cartulinas, bolsas grandes de papel, estambre, pegamento, engrapadora, colores, tijeras, ligas, hilo cáñamo, palos largos, etc.

INFORMACIÓN:

TIPOS DE MÁSCARAS

- · La máscara media o antifaz.
- La máscara completa que cubre la cara entera.
- La máscara veneciana, que puede ser completa o media y se sostiene con una varilla o palo.

Éstas pueden representar a un animal, persona, cosa o personaje imaginario.

ACTIVIDADES:

- Previamente reunir los materiales sugeridos.
- El maestro llevará al salón de clases varias máscaras de preferencia elaboradas por él mismo y se relacionará con los alumnos caracterizando a los diferentes personajes que sugieren éstas.
- Mostrar los diferentes tipos de máscaras y observar sus características tales como las perforaciones necesarias para poder ver y respirar, la manera de sostenerse, sus rasgos, etc.

- Deducir los materiales y la forma de construcción de una máscara.
- Motivará al alumno a que construya sus propia máscara, procurando que no
 copie los modelos y haciendo hincapié en el carácter que desean darle al
 rostro, es decir, si va a ser alegre o triste, inquieto o tranquilo, enojado o
 contento, etc. Independientemente de que sea una máscara de animal,
 persona, cosa o personaje imaginario.
- Facilitarle el camino al alumno para la realización de su máscara sin intervenir en la libertad que éste tiene de trabajar su idea base.

FICHA DE ACTIVIDADES No. 13

EJE TEMÁTICO: Interpretación de sí mismo. Que el niño conozca y se sienta seguro de su personalidad, imaginación creativa y relación con el medio que le rodea a partir de la interpretación de su propio yo, desarrollándola en primera instancia en forma indirecta, es decir, partiendo de su exhibición más lejana, como es el uso de títeres, para llegar a máscaras y acercarse poco a poco a la revelación directa de sí mismo después del maquillaje.

PROPÓSITO: Animación de máscaras para favorecer la auto interpretación.

RECURSOS MATERIALES: Las máscaras elaboradas con anterioridad.

ACTIVIDADES (PROCESO DE ANIMACIÓN DE UNA MÁSCARA)

- Guiado por el instructor el alumno observe la máscara creada y se haga preguntas como: ¿Cómo es? ¿Qué rasgos tiene? ¿Qué me gusta de él? ¿Qué no me qusta de él? ¿Es bueno o malo? Etc.
- Que el niño antes de ponerse la máscara se relacione con ésta como si fuera otra persona y la manipule con la mano.
- Ahora que se la ponga para moverse y hablar como el personaje con el que se relacionó en el punto anterior.
- Que el personaje se relacione con otros, inventando su propio encuentro.
- A cada señal dada por el profesor intercambiarán sus máscaras, y buscarán otra persona con la cual se relacionará su nuevo personaje.
- · Jugar a la entrevista por parejas donde uno a otro se hacen preguntas.

- Posteriormente el entrevistador presenta al grupo su entrevistado, revirtiendo los datos que recabó con anterioridad.
- Preste atención a la integración y comunicación grupal.

FICHA DE ACTIVIDADES No. 14

EJE TEMÁTICO: Juegos teatrales. Desarrollar un sentido de apreciación del teatro en cuanto a los elementos que la integran a partir del conocimiento personal y su proyección social, en un ambiente de juego que le permita al niño obtener decisión y confianza, en la apertura de su sensibilidad e imaginación.

PROPÓSITO: Interactuar con recursos del entorno para favorecer el desarrollo de la fantasia creativa. (Fantasia creativa es la habilidad para combinar fenómenos diferentes de la vida en un nuevo fenómeno espacial).

RECURSOS MATERIALES: Papel periódico.

ACTIVIDADES:

1

- · Se da a cada alumno una hoja de papel periódico.
- Un alumno sugerirá la construcción de algo, por ejemplo una corbata, un sombrero, un pañal, etc.
- Al terminar de elaborarlo, todos deben mostrarlo y utilizarlo según la función para la que fue creada.
- Con la misma hoja, otro alumno propone otra cosa, y así sucesivamente hasta que cada uno haya sugerido una transformación al periódico.

2

 El maestro explica: Vienes de un planeta muy lejano y todo lo que ves en la tierra es por primera vez; usa las cosas que están a tu alrededor con otra función de la que el terricola le dio. ¿Quién quiere pasar?

EJEMPLO: Te encuentras un zapato y tú tienes sed, lo usas como vaso.

 Cada discipulo propondrá el objeto a manejar con el cual desarrollará su rutina y pasará de manera individual o por parejas.

> TESIS CON FALLA DE ORIGEN

FICHA DE ACTIVIDADES No. 15

EJE TEMÁTICO: Juegos teatrales. Desarrollar un sentido de apreciación del teatro en cuanto a los elementos que la integran a partir del conocimiento personal y su proyección social, en un ambiente de juego que le permita al educando obtener decisión y confianza, en la apertura de su sensibilidad e imaginación.

PROPÓSITO: Ejercitar la ínter influencia escénica entre los alumnos, para favorecer su integración. (La Inter influencia escénica se define como la influencia de los actores entre ellos mismos, es decir, el cambio de uno de ellos modifica a los demás siempre y cuando se estén escuchando y sintiendo como parte de una relación entre uno o varios personajes).

ACTIVIDADES:

1. Dos participantes se colocan uno detrás de otro, el de enfrente con las manos atrás nos va a contar ya sea lo que le paso en el día o una historia real o fícticia, mientras el de atrás pasa sus manos entre los brazos y el tronco del otro y mueve éstas como si fuera las del cuerpo que observamos enfrente: para simular mejor la imagen es preferible ponerse un suéter con los botones hacia atrás cubriendo a los dos.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

2. También por parejas, el primero va a bañar al segundo, imaginariamente le preparará el agua, le quita la ropa, lo talla, lo seca, etcétera, y el otro reacciona a lo que le hacen, por ejemplo: al meterse al agua la siente fria.*

NOTA: De ser necesario puede ampliarse el repertorio consultando bibliografia; posteriormente el instructor puede hacer variaciones a los ejercicios utilizando su propia creatividad; e integrar los diferentes propósitos del plan de estudios. Se sugiere después de cada actividad se haga una lectura de lo ocurrido (comentarios) siempre con la guía del maestro y con los comentarios enfocados al propósito de la actividad.

^{*} Ejercicios tomados de Educación Artística Expresión Teatral y Expresión Corporal, México: SEP, 1999.

CONCLUSIONES

Empezamos a hacerlo sin darnos cuenta, y hemos seguido la búsqueda que inició el 16 de mayo de 1993, volviamos a la Escuela Secundaria Diurna No. 195 "TLAMACHIHUAPAN", aquella que nos vio crecer y donde obtuvimos las bases para emprender el vuelo, mas no como alumnos sino como docentes, se nos daba la oportunidad de aportar nuestros conocimientos a las generaciones en formación; es ahí donde sentimos la necesidad de buscar estrategias innovadoras que nos permitieran aprovechar la energía del chico de secundaria, día a día nos hemos enfrentado a la resistencia tanto de alumnos como, de padres de familia, directivos y docentes, pero también se han observado los productos que han surgido de estas estrategias, lo cual nos ha permitido a nuestro parecer, tener un mejor aprovechamiento escolar. El reto hasta hoy sigue siendo grande, ya que nos hemos encontrado con grandes mareas en nuestra contra, los oleajes han sido muchas veces enormes golpeadores de las iniciativas; sin embargo sabíamos desde un principio que no iba a ser fácil.

En el nivel de educación secundaria del Sistema Educativo Nacional existe arraigado el sistema tradicionalista del conductismo, bloqueando así la creatividad del educando, es por ello que a través de una década como docentes hemos optado por transmitir de manera significativa y vivencial los contenidos de los planes y programas de trabajo, utilizando como estrategias didácticas: el juego simple, el juego dramático, la expresión corporal y la expresión dramática; ya que cada una de ellas es un lenguaje que permite a cada uno de los alumnos ponerse en contacto consigo mismo y- consecuentemente expresarse y comunicarse con los demás seres por medio de su cuerpo, logrando de forma lúdica, abordar los contenidos de la enseñanza.

CONCLUSIONES

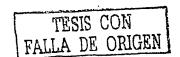
El trabajo constructivista es demandante y agotador; sin embargo paulatinamente nos ha dejado satisfacciones, ya que con ayuda de la expresión artística nuestros alumnos construyen su aprendizaje a partir de la necesidad de expresión que tienen los jóvenes en el nivel secundaria, no olvidemos que el adolescente, es una potente carga de vitalidad, de chispa, de entrega que debemos aprovechar no coartar; provocando que el joven recurra a sus experiencias y además adopte papeles, actitudes y conductas diferentes, haciendo que, de alguna manera el chico reflexione y si es posible entienda su entorno. A su vez, estas actividades de expresión corporal intentan, de alguna manera encaminar al joven en la búsqueda de su identidad, ya que por medio de sensaciones, relaciones y encuentros, el alumno reflexiona sobre el ser y el querer ser; por medio de los juegos teatrales los alumnos entienden, aceptan sus cambios y se expresan corporalmente, también le estamos ayudando a mejorar su expresión oral y escrita y el programa se trabaja con más gusto tanto por los alumnos como por los maestros, ya que el aprendizaje implicará movimiento, cambio, novedad... características propias del adolescente de secundaria.

A manera de reflexión nuestra experiencia docente, repara, en el arduo trabajo que representa implementar en nuestra labor educativa, desde juegos simples hasta juegos teatrales que propicien la creatividad en todo momento, permitiendo así la participación, activa y significativa de cada alumno. Sin embargo, definitivamente, el aprovechar el potencial creativo de nuestra juventud es el mejor recurso para la humanidad; si queremos un mundo mejor y más equilibrado, donde podamos convivir pacificamente unos y otros. Creemos firmemente que el acercamiento al teatro a través de juegos colaborará en la formación de un sujeto

CONCLUSIONES

desarrollado integramente, en su hacer, su pensar y su sentir. La invitación a que participen en el proceso creativo de los jóvenes está abierta a los docentes con ganas de innovar y ser parte de la transformación educativa. Queda claro que el teatro en la escuela es una herramienta sumamente provechosa porque permite expresar emociones, sentimientos, ideas, pensamientos, etcétera; potencia el conocimiento del cuerpo y de la voz; desarrolla la memoria, la capacidad de observación y la imaginación. Y todo esto significa establecer una relación con el mundo y los seres humanos. Por ello el teatro adquiere un valor educativo importantisimo, ya que permite desarrollar globalmente un conjunto de actitudes, procedimientos y conceptos interdisciplinarios que no se podrían trabajar aisladamente y que ayudan al alumno a tomar conciencia de la realidad que lo envuelve. Hagamos todos del arte y de la creatividad una forma de vida, nuestros alumnos lo agradecerán; al principio les causa dificultad que los integremos activamente a las clases porque desgraciadamente no están acostumbrados; pero a medida que ellos se dan cuenta de la importante labor que desarrollan en el aula, su compromiso es mayor, al igual que su interés y su participación, no decimos que sea fácil labor, al contrario, en este camino hemos ido paso a paso, tal vez sin grandes resultados; pero lo importante es perseverar. La meta es lograr una verdadera Pedagogía Teatral al servicio del desarrollo creativo y crítico del alumno.

El cambio lo generamos cada uno de nosotros, pero aún falta mucho por hacer, la capacitación y la actualización entre el magisterio es el motor que suscita el verdadero cambio; la oportunidad de crecer existe, hagamos de ella una realidad.

ANEXO

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

Hasta hoy, en el camino de la docencia, uno de los grandes logros ha sido presentarnos en la XVI Gran Muestra Teatral con la obra AQUÍ NOMÁS SOÑANDO de José Emilio Salceda; con la cual, gracias al entusiasmo de los alumnos e identificación con la historia de la obra, logramos llegar a la etapa de grupos finalistas representando orgullosamente a la Escuela Secundaria Diurna No. 195 "TLAMACHIHUAPAN". Por lo cual queremos mostrar el trabajo realizado, así como el libreto de la obra; recordando que el quehacer teatral en México debe iniciar su labor en las instituciones educativas, ya que a partir de ahí, el alumno desarrolla una apreciación crítica del arte (no sólo teatral) formando más adelante, por qué no, actores, directores, críticos; pero sobre todo generaciones de público conocedor y sensible de las Bellas Artes.

103

ACTUAN

PROFESOR DAVID PEREZ AGUIRRE JANTER PEDRO HERNANDEZ GOMEZ MARTIN MANUEL GUNZALEZ PEREZ LAURA ELGISA ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ RICARDO JACOBO GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR

HAIDEE ALVAREZ

ACTORES DE REPARTO

BRAVO MENDOZA MAGDALENA LIZETTE BRIONES MALAGON MARIA DE LOURDES CASAS GALVAN PAOLA JOAN CURIEL ROCHA GLORIA GASPAR SANCHEZ DANIELA GURRERO ORTIZ BLANCA ANGELICA JIMENEZ LOPEZ JORGE JIMENEZ PONCE MIRIAM

MORENO GUEVARA CLAUDIA CRISTINA ONOFRE MARTINEZ PATRICIA ORTIZ RODRIGUEZ ANA MARIA RODRIGUEZ ESPARZA NANCY RODRIGUEZ LOZANO FABIOLA SALAZAR CERVANTES ISRAEL DAMIAN

URRUTIA YEPEZ JUAN RENE VERTIZ DIAZ GONZALO VILLANUEVA LEON MARIA GUADALUPE

MUSICA

OCTAVIO MENDOZA VALENCIA

EFECTOS Y LUCES

TOVAR MOYO HECTOR MAGANDO GALLEGOS OLIVER

AGRADECIMIENTOS

A TODOS LO QUE OLABORARON DE UNA U OTRA PORMA CON LA PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA

LA ESCUELA SECUNDARIA NO 195 TURNO: MATUTINO

PRESENTA

DE JOSE EMILIO SALCEDA

TEATRO EL GALEON

300,000

"XVI OR AN MUESTRA TEATRAL"

TO DEJUNIO DE 1995

ÚNICA GRAN FUNCIÓN

8. 00 HRS. A. M.

MEXICO, D. F.

104

Notes the contract of the cont

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

- COORDINACIÓN NACIONAL DE TEATRO

 COORDINACIÓN NACIONAL DE TEATRO
 SECUNDARIA
 DEPARTAMENTO DE TEATRO ESCOLAR

 "XVI GRAN MUESTRA TEATRAL

 FICHA DE CONTROL

 ETAPA FINAL

 1.- NOMBRE DE LA ESCUELA:
 TLAMACHIHUAPAN* ESI-195
 2.- DIRECCIÓN DE LA ESCUELA:
 TIZIMIN Y CLESTUM S/N N. HÉROES DE PADIERNA
 3.- TELÉFONO DE LA ESCUELA:
 58-30-12-98
 4.- NOMBRE DEL MAESTRO COORDINADOR: PROFRA HAYDEE E ÁLVAREZ MARTÍNEZ

 - 4.- NOMBRE DEL MAESTRO COORDINADOR: PROFRA HAYDEE E. ÁLVAREZ MARTÍNEZ
 - 5.- NOMBRE DEL (LA) INSPECTOR DE LA ZONA: PROFI. LEOBARDO MORALES GUZMÁN

OBRA:	"AQUÍ NOMÁS SOÑANDO"
AUTOR:	JOSÉ EMILIO SALCEDA
ADAPTACIÓN:	PROFRA, HAYDEE E. ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR ESCÉNICO:	PROFRA HAYDEE E. ÁLVAREZ MARTÍNEZ
No. DE ACTORES PARTICIPANTES:	21
No. DE AYUDANTES:	5

NOTAS:

UTILERÍA

動物は関することに

THE STATE OF

1

į,

Market Co.

Ę,

1

- 1.- DEBERÁ ENTREGAR UNA LISTA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA ESCENOGRAFÍA Y LA UTILERÍA (SE HACE NOTAR QUE EN EL TEATRO NO SE PRESTARÁ NINGÚN ELEMENTO ESCENOGRÁFICO NI DE
- 2.- INDICAR SI SE UTILIZA EFECTOS DE SONIDO Y/O MÚSICA GRABADA (CADA GRUPO TENDRÁ QUE LLEVAR SU GRABADORA DE CASSETTE).
- 3.- LA ILUMINACIÓN SERÁ LA MISMA PARA TODOS LOS GRUPOS FINALISTAS. LOS GRUPOS FINALISTAS DEBERÁN DE PRESENTARSE EN EL TEATRO JIMÉNEZ RUEDA, PARA RECONOCIMIENTO DEL FORO Y ENTREGAR ESTA FICHA A PARTIR DEL 28 DE MAYO A LAS 14:00 HRS., A LAS 16:00 P. M.

TEATRO: EL GALEÓN INFORMACIÓN AV. JUÁREZ No. 154 TELÉFONO

PARA

CUALQUIER

LLAMAR AL DEPTO, DE TEATRO ESCOLAR DE : 10: A. M., A 14:00 HRS.

TEL: 52-80-87-71 EXTS, 449 Y 538

NOTA: EL DÍA DE SU PARTICIPACIÓN DEBERÁN PRESENTARSE EN EL TEATRO A LAS 8:00 A. M. CON TODOS SUS ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS Y DE UTILERÍA

Teatro el Galeón

VESTÍBULO PRINCIPAL

	H 2	0000000000000000000000000000000000000	D H	
PASILLO	F	@000000000000000000000000000000000000	F	P
	G	<u> </u>	G	Ą
	£	≈ a_a_a_a_a_a_a_a_a_a_a_a_a_a	E	!
	D	∞ ∆000000000000000000000000000000000000	D	ŗ
	C	#0000000000000000000000000000000000000	C	0
	_			

PASILLO

ESCENARIO

Linera

4 mts.

Área de Camerinos

Utilería

Aramenes en encontrato con estrato en estr

)iploma

A STATE OF THE STA

THREE TERM TO STOLE WITH

(A 100)

SPP

107

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

Aquí Nomás... Soñando

José Emilio Satceda

Personajes

El Profesor Martín Javier

Ricardo Laura

Otros estudiantes

Interior de un aula (si la obra se presenta en un aula verdadera tanto mejor). Al levantarse el telón aparece de frente al público un grupo de secundaria tormando una clase. Dando la espalda a los espectadores se encuentra el Profesor de Literatura. Se trata de un tipo sobrio y de gran personalidad. Desde el primer instante se hace evidente el gran magnetismo que ejerce el Profesor sobre su grupo, que permanece atento a cada una de sus palabras.

El profesor - (Leyendo con perfecta entonación un libro que porta en las manos)

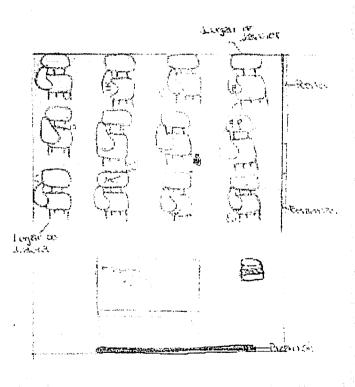
¡El sueño de deshizo para siempre! En la tarde lluviosa mi corazón aprende la tragedia otonal que los árboles llueven. Y en la dulce tristeza del paisaje que muere mil voces se quebrantaron. El sueño se deshizo para siempre ¡Para siempre! ¡Dios mío!! Va cayendo la nieve en el campo desierto de mi vida y teme la ilusión, que va lejos de helarse o de perderse. ¡Cómo me dice el agua que el sueño se deshizo para siempre! ¿El es infinito? La niebla lo sostiene. v la niebla es tan sólo

cansancio de la nieve. Mi ritmo va contando que el sueño se deshizo para siempre y en la tarde brumosa

y en la tarde brumosa mi corazón aprende la tragedia otoñal que los árboles llueven

Pausa. (Los estudiantes quedan en suspenso. El Profesor cierra el libro, torna aire y habla):

Soloh to classes

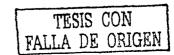
109

El profesor - Esto, muchachos, lo escribió un poeta español que murió muy joven. Federico García Lorca. Una vez más comprobamos lo que les he venido diciendo a lo largo del curso: la historia de la literatura no es más que la historia de la lucha del hombre con todos los tiempos por lograr la libertad y el temor. Y esto es válido para cada una de las civilizaciones que han dejado constancia escrita de su experiencia, sin importar si su idioma fue el sánscrito, el griego, el latin el francés o el castellano. Yo me pregunto ahora: ¿Hay acaso mayores bienes a los que podamos aspirar? Si ustedes logran algún día la libertad y el amor, habran descubrió la esencia de la vida y serán ricos. infinitamente ricos. Eso es todo por hoy. Continuamos el lunes. Martin - (Llegando al límite de la impaciencia) ¿Entonces qué? Javier - ¿Qué de qué? Martin - ¿Cómo que qué? ¿Vas o no? Javier - ¿A donde? Martin - ¡Ya sabes, hombre! A echar fut. Javier - ¡Ah! Pausa Martin - ¿Qué, pues? Javier - Creo que no. Ve tú, si puedo te alcanzo. Martin - Vamos, luego los equipos se completan y ya no puedes entrar. Javier - Entonces será otro día. Martin - ¡Animate, hombre! Qué te quedas a hacer aquí? (Advirtiendo que Javier no dejaba de ver a Laura) ¿Ah...! A ti no se te quita lo maje ¡Verdad? Javier - Ya délame en paz. Martin - (Bajando la voz) Nisiquiera se ha dado cuenta de que existes. Javier - Por eso mismo a ver si ahorita. Martin - Báiate de tu nube, mano. Además, Laura va tiene novio. Javier - Ese es un bruto. Martin - Va en tercero. Javier - :Es un bruto! Martin - Juega basquet en el equipo de la escuela. Javier - ¡Un bruto! Martin - Y es campeón de atletismo Javier - ¡Bruto! Martin - Oye, ese "bruto"... ¿Fue para mi o para él? Javier - Para los dos. Martin - Pues entonces también que sea para il porque, de todos, tú eres el bruto mayor. Javier - ¡Bueno, va!

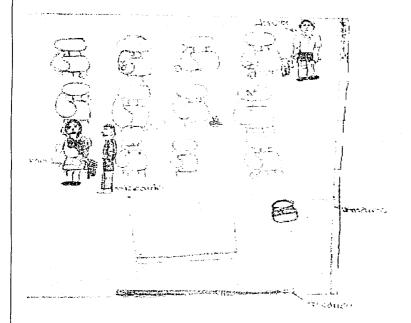
Martin – ¿Ya qué?

Javier - Ya vete que se va a dar cuenta.

Martin - ¿De qué, tú?

Freduction of Exercise contract descriptions

111

Javier - Pues... (bajando la voz) de que quiero con ella. Martin - De eso se trata ¿no? Javier - Pues... pues... si, pero no así. Martin - ¿Entonces cómo? Javier - ¡Qué sé yo! De otra forma. Martin - Mira cuate, llevas semanas con una cara de zonzo que hasta una urraca te tendría lástima. Pero Laura está clavadisima con Ricardo. ¿Sabías que se llama Ricardo. Javier - ¡No me importa su nombre! ¿Para qué me lo dices? **的人,然后,他们** Martín - Nomás para que sepas que el basquetbolista, campeón de atletismo, novio de Laura que va en tercero, se llama Ricardo. Javier - Ya deja de fastidiarme. En lugar de ayudarme a buscar a alguien que me haga la palanca, te la has pasado fregándome. Martin - No Javier; lo que necesitas es alguien que te haga palanca en el cerebro y icarambal para eso estamos los amigos. Javier - ¡Ah, que eres mi amigo! Se me olvidaba. Martin - Porque soy tu amigo te lo digo: tú no tienes talento para las chavas: a lo mejor para el fútbol. Javier - Ya no me gusta el fútbol. Martin - Es cierto desde hoy tus deportes son el básquetbol y el atletismo. Javier - ¡Odio el básquetbol! ¡Odio el atletismo! Martin - Está bien, no te esponjes. Lo unico que espero es que siguiera te guste el box, por que donde el novio de ésta se entere de tus intenciones te va a poner una macaniza que no quisiera estar en tu pellelo. Y si adivinaste, gano el torneo de box del año pasado. Javier - Ya lárgate. Martín - Cómo quieras nomás luego no digas que no te lo advertí. (Va a salir, pero en la puerta se cruza con Ricardo, que entra al aula en actitud de busqueda. Antes de irse, Martin se vuelve para hacerie señas a Javier, que al comprender, se hunde deprimido en su banca. Ricardo, por su parte, se dirige a Laura.) Ricardo - ¡Vaya, aquí estás! (Laura permanece absorta.) Ricardo - ¡Laura! Laura - ¿Eh? ¡Ah'eres tú! Ricardo - Claro que soy yo, o qué ¿esperabas a alguien más? Laura - No, es sólo que estaba distraída. Ricardo - Ya veo, te encanta tenerme de lu menso, nomás esperándote Laura - No, Ricardo. Me quedé pensando en algo que dijo el profe de literatura, Ricardo - Entonces no debe ser muy importante. Laura - Yo creo que si, era algo sobre el amor y la libertad. Ricardo - (Bah! El vieito se azota. Laura - Eres un grosero. Ricardo - ¿Sabes lo que dicen? (Mintiendo con evidente mala intención). Que su mujer se suicidó, ya que no lo aguantaba. Laura - No te creo. Ricardo - Tanta poesía termino por secarte el cerebro a tu "profe", y en los últimos tiempos a su esposa ya sólo le habiaba en verso. ¿Te imaginas? ¡pobre mujerl Laura - ¡Mentiroso! Ricardo - De veras.

Process are a recommendative and a recommendative and a second and a recommendative and a recommendative and a

an excepted

(Laura regresa a su banca y se siente. Javier, que lo ha presenciado todo, duda; al fin se decide y se pone en pie, da un paso o dos hacia Laura y vuelve a dudar. Cambio de luces. Música disonante. Los límites del salón se borran, la atmósfera se enrarece surgiendo fuertemente un cambio de planos de lo real a lo imaginario. Finalmente, Javier se arma de valor y llega hasta el lugar de Laura).

Javier – (Timidamente) Hola

Javier – ¿Qué tal?

Laura – (Indiferente) Hola

Javier – ¿Gin cambiar su actitud) Bien (un silencio).

Javier – Este... Yo también (Pausa) ¿Qué haces?

Laura – Nada.

Javier - Ah... (otro silencio)
Laura - ¿Y tú? (Javier se desconcierta: la frase de Laura es un rayo de luz que él ya no

esperaba). Javier – Yo... yo también

Laura – (Saliendo de su ensimismamiento gracias a la incoherencia de Javier) ¿Tú también?

Javier - Yo también nada

Laura - Ah...

Javier – (Después de un nuevo silencio) ¿Y tú? Laura – (Ya francamente divertida) ¿Yo? ¿Yo qué?

Javier - ¿Qué haces?

Laura - Ya te dije que nada.

Javier – Es cierto (Después de hacer un gran esfuerzo por alargar la conversación) Bueno, adiós (Javier camina hacia la puerta)

Laura - ¡Oye, espérate!

Javier - ¿Yo?

Laura - Si, no te vayas todavía.

Javier - No, si no quería ime

Laura – ¿Cómo te llamas? Javier – Javier.

Laura - Yo me llamo

Javier - Laura.

Laura - Si, ¿Cómo lo sabes?

Javier - Este... pues... somos compañeros.

Laura - (Asombrada) ¡No!

Javier - Si.

Laura - ¡Qué penal Vas a pensar que soy una sangrona

Javier - No, de veras.

Laura - ¿Cómo es posible que nunca te haya visto?

Javier - Ha de ser porque siempre me siento allá, en el fondo, y bueno, en esos lugares casi no se nota uno.

Laura – ¿Tú crees?

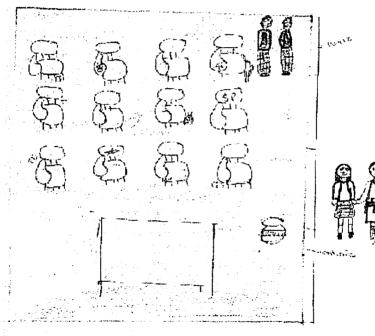
Javier - Si.

Laura - ¿Entonces por qué te sientas alli?

Javier – Porque son lugares perfectos para observar a los demás. Desde ellos se ve muy claro cuando alguien copia en los exámenes, por ejemplo.

FICZYBO Q LIBETA SE URA Y BY NAVIOLES

117

Laura - No había pensado en eso.

Javier - Y si uno se fija bien, hasta es posible descubrir algo acerca de los compañeros de adelante.

Laura - ¿De veras?

Javier - Si

Laura - Yo siempre cref que sentarse en las bancas de enfrente era lo mejor,

Javier - Porque nunca has estado en las últimas. (Llevando a Laura hacia el fondo del aula) Ven y verás. Siéntate (ambos lo hacen). Mira (señala una banca). Jorge detesta las matemáticas. No las entiende.

Laura - ¿Jorge? Pero si siempre saca buenas calificaciones.

Javier - Porque es muy hábil para copiar. Y muy observador; sabe perfectamente a quien copiarle en cada materia y a quien no. En cambio (señala otra banca), la pobre de Ana...

Laura - ¿Qué?

Javier - Siempre le copia a la persona equivocada; por eso le va tan mal.

Laura - ¿Deveras?

Javier - SI.

Laura - (Fascinada) Sigue, dime más.

Javier - (Señalando otra banca) A Elsa le encanta la historia.

Laura – ¿La Historia a Elsa?. No te creo, siempre sale mal. En Historia y en todo lo demás. Javier – Porque los exámenes siempre le producen angustia; ¿Ves? Estas son las ventajas

de sentarse aquí. Estas y otras más.

Laura - ¿Cuáles otras?

Javier - Los nombres por ejemplo.

Laura - ¿Los nombres?

Javier - Si. Cuando los maestros pasan lista, desde aquí se puede ver a todos los compañeros, uno a uno van levantando la mano y contestando presentel. Si alguno tiene dos nombres y uno le disgusta, desde aquí se ve claro su enojo. A Manuel, por ejemplo, siempre lo nombran (mima a un maestro pasando lista) "Rodríguez Gómez Eufrasio", así, comiéndose el "Manuel". Y ahí lo tienes al pobre levantando la mano y contestando "¡Presente Profesor!", mientras plensa para sus adentros "¿Por qué demonios ni me dirán Manuel?". En fin, con el tiempo te aprendes sus nombres, sus caras y hasta sus voces, eso no lo puedes hacer allá, adelante.

Laura - Pues no.

Javier – Yo ceo que por eso nunca me habías visto. Aparte de que no te gusta salir en los descansos y de jamás volteas hacia acá.

Laura - ¿Entonces... También... me has observado a mi?

Javier - Si, aunque de otra forma.

Laura - ¿De otra forma? ¿Cómo?

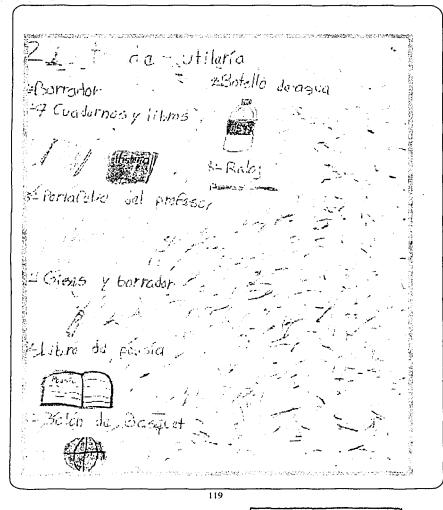
Javier - No sé si sepa explicarme. A Jorge, a Ana, a Elsa, no los quiero entender, simplemente los observo y, sin yo desearlo, siento que comprendo sus pequeños o grandes motivos. A ti, en cambio, trato de entendente y no lo consigo. Ya me aprendi tu nombre, tu cara y tu voz: sin embargo tus razones se me escapan.

Laura - Será que no tengo razones.

Javier - No lo creo, todos tenemos alguna. Pero tú... ¿Por qué dejas que Ricardo te trate así? Perdóname, escuche sin guerer su discusión

Laura - Desde tu lugar en el fin del mundo.

的原则的特殊<mark>的特殊的原则是是特殊的特殊的</mark>的特殊的特殊的特殊的特殊的。

Laura - Parece que nada se te va, hombre invisible.

Javier - Desde mi banca de siempre. Javier - Puedes no contestarme.

Laura - No es que no quiera, sino que... es decir...

Javier - Sólo dime algo: ¿lo quieres mucho?

Laura - No lo sé, deveras, no lo sé. A veces pienso que estoy con él nada más por llevarie la contraria a mi mamá (actuando alternativamente el papel de su madre y el suyo propio). Tú eres muy joven y muy bonita. No desperdicies el tiempo mi"ja; hazte de un novio rico

Barrana and a communication of the particle of the property of the particle of

y no lo dejes escapar, cásate con él inmediatamente.

Pero... ¿Y el amor?.

Para que haya amor debe haber seguridad. Asegúrate mijita, un novio rico.

¿Y el amor?

No te preocupes por eso. Con el tiempo aprenderás a amar a tu marido. Además es preferible que el amor llegue cuando tú va no lo esperes.

¿El amor, mamá, el amor?

No digas necedades, niña. El amor nunca visita a los hambrientos. Mirate en mi espejo y aprende. Yo también he soñado con príncipes azules y palacios encantados. Yo también quise perderme en un bosque de hongos gigantes y libétulas enamoradas. Yo también un día, bebí agua de la lluvia y luz del sol para ver si del corazón me nacía un arcoiris. Pero los sueños son de papel y se deshace. Mírame, estoy marchita, cómo estarás tú si te empeñas en creer que el amor lo puede todo.

Pausa

Yo no sé si quiero a Ricardo. Lo que sé es que no quiero un mundo de mentiras, sino uno verdadero, uno que vo invente, al que le pueda poner un nombre; amor.

Javier - O poesía

Laura - O poesía, sí. ¿A ti te gusta la poesía?

Javier - Mucho

Laura - Entonces podemos ser amigos.

Javier – Es que... yo creí que ya lo éramos.

Laura - Bueno, sí. Lo que quise decir es que podemos ser más que amigos.

Javier - Ah ...

Laura- Tenemos gustos parecidos. (Pausa) ¿Sabes? Cuando era niña me gustaba sentarme junto a la consola; una de esas consolas tocadiscos, viejas y feas, de las que ya no hay. Alli me pasaba las horas escuchando los discos que ponía mi mamá. Aprendi muchas canciones. Un dia me descubri diciendo una canción. Diciendo, no cantando ame entiendes?

Javier - Creo que si.

Laura- Entonces me di cuenta que las palabras tienen su propia música. ¡Había descubierto la poesial

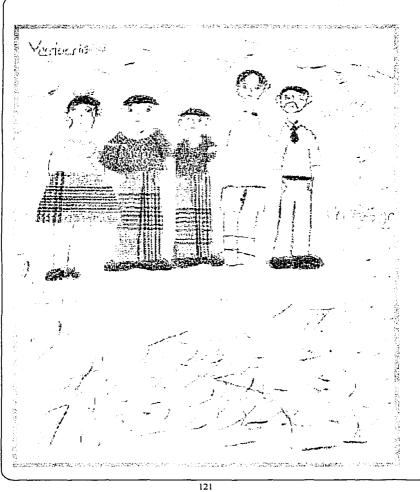
Javier - :Claro!

Laura - Fue muy emocionante.

Javier - Me imagino. A mi me pasa lo mismo.

TESIS CON FALLA DE

是,我们是是一个人,我们就是是一个人,我们是一个人,我们们是一个人,我们们是一个人,我们们是一个人,我们们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们们是一个人, 第一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们们是一个人,我们们是一个人,我们们们是一个人,我们们们是一个人,我们们们是一个人,我们们们们们是一个人,我们们们们们们

Laura – ¿Deveras?

Javier – Cuando escribo, siento que las palabras tienen no sólo una música, sino una vida propia propia.

Laura – ¿Ve digo que ha de ser poesía. Lo que hago en realidad es ir poniendo en el papel lo que siento. Le digo poesía porque no he encontrado otro nombre. Pero poesía, poesía de verdad es lo que nos tee el meastro. Lo de hoy, por ejemplo, eso tan bonito de "El sueño se deshizo para siemprel / En la tarde liuviosa / mi corazón aprende / la tragedia otofal / que los árbotes llueven"

Laura – ¡Te la sabes! ¡te la sabes! ¿En donde la leiste?

Javier – En ningún lado.

Laura – ¡Cómo en ningún lado? Dime dónde la leiste?

Javier – Casta hoy no la conocía, te lo juro.

Laura – No te creo.

Javier – Eso cieño. Si se trata de un poema, lo aprendo fáclimente. ¡Ah, pero no me preguntes las leyes de Newton, se siste la poesía?

Javier – Eso cieño. Si se trata de un poema, lo aprendo fáclimente. ¡Ah, pero no me preguntes las leyes de Newton, se siste la poesía?

Javier – Eso mismo digo yo, pero parece que el maestro de física no piensa igual y me planto un cinco en el examen pasado. (Ambos rien).

Laura – ¿Cómo haces?

Javier – ¿Para reprobar física?

Laura – ¡No, tonto! Para memorizar asi.

Javier – ¡Ah! Por necesidad, supongo. Para no molestar a mi padre (actuando alternativamente el papel de su padre y el suyo propio). Así me gusta que estudie, para que cuando crezca sea un hombre útil a la sociedad, para que usted logre lo que yo no pude y tenga más de lo que tuve yo. ¿Qué lee?

Eso ya lo sé. ¿Qué libro?

Pues. pues...

¿Vor qué se pone tan nervioso? A ver tralga acá.

Es que

Que traiga, le digo. (Mima hojear el libro).

¿Con qué versitos, no? Uno sobándose el lomo todo el día para hacerio un hombre de bien y usted me paga leyendo versitos.

No son malos, paga. Habian de amor, de libertad.

¿Vá a mí que chingaos me importa de qué habilen? No lo mando a la escuela para esto, sino para que tenga la preparación que yo no tuve, para que en el futuro sea usted más que su padre.

Pero, papa

Cállese

CHARLES THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE

Javier - Gracias la poesía te sueño en una torre de marfil Laura - Gracias a la poesía vences a los dragones que me cuidan Javier - Gracias a la poesía puedo hablarte y puedes entenderme Laura - Gracias a la poesía me inventas Javier - Gracias a la poesía podemos ver el mundo desde la banca de atrás Laura - Gracias a la poesía podríamos despertar un día hablando en otro idioma Javier - Gritando ¡libertad! En sánscrito Laura - Susurrando "amor" en arameo Javier - Yo te pensaria en griego Laura - Y te acercarlas a mi en latín Javier - Me cantarias una canción en italiano Laura - Y tú me mirarías en francés Javier — Y ya en castellano... terminarías con Ricardo y yo te pediría que fueras mi novia, Para poder amarte en todos los idiomas Laura - Y yo , en todos los idiomas te contestaría que si (Van a besarse, pero un ruido en la puerta rompe el hechizo. El juego de las luces y la música disonante vuelve a invertir los planos. Los límites del salón se hacen precisos. Laura está en su banca y ahora entendemos que apenas han transcurrido unos segundos y que Javier no se decide a hablarle. Afuera, alguien forcejea con la puerta, que se atora. Javier, indeciso, da un paso, dos hacia Laura. La puerta se abre. Es Ricardo, que entra descompuesto por el esfuerzo que hizo para abrir, pero que inmediatamente recobra su estampa soberbia, ahora matizada con una sonrisa un tanto fingida. Mira por un momento el cuadro y finalmente, sin hacer caso de Javier, se dirige a Laura) Ricardo - Laura Laura - ¿Qué quieres? Ricardo - Verás... ando muy nervioso por el juego de mañana y... creo que me porte muy rosero contigo y... bueno quiero que me perdones Laura - Dijiste cosas muy feas Ricardo - Pero sin guerer. Yo te quiero mucho. Te prometo que no vuelve a suceder Laura - Siempre dices lo mismo Ricardo - Ahora sí deveras Laura - No te creo Ricardo - Perdóname ¿sí? Pero tiene que prometerme que te vas a interesar aunque sea un poquito en mis Laura cosas Ricardo - ¿Más? Laura - Ricardo Ricardo - Está bien, está bien, te lo prometo Laura - Bueno, ya vámonos Ricardo - (Por Javier, que no se ha movido un millmetro) ¿Y este idiota? Laura → No sé Ricardo - ¿Qué traes, o qué mano? Javier - No, pues... pues... nada (regresa a su banca) Ricardo - Más te vale Laura - ¿Nos vamos? Ricardo - Esta bien (Ricardo toma los útiles de Laura y, de la mano, caminan hacia la puerta.)

Laura - Déjame que te platique de la clase de literatura de hoy

Ricardo - Sí, mi vida, no sabes que juego va a ser el de mañana. Voy a necesitar todo tu

apoyo por que el rival es muy duro

Laura - El maestro nos leyó una poesía muy bonita, de un español. ¿Cómo dijo que se llamaba? Federico...

Ricardo - Si ganamos éste, casi seguro estamos en los nacionales. (En la puerta se cruzan con Martin, que entra abatido, y sin mirarlos) Martin - (A Javier) ¿Ya ves? Por tu culpa llegué tarde y ya no entré en ningún equipo

Pausa

Martín - Bueno, ¿Y tú qué? Parece que te apalearon. ¿Sigues de zonzo (un silencio). Contéstame siquiera ¿no? (otro silencio) ¿Qué haces? Javier - Agui nomás... soñando

Telón

(certamen Nacional de obras de Texto para Adolescentes 1988 - 1991 -- Premio José Maria Fernández Unsain, pp. 145 - 158)

Figura1: Colocación de escenografía en el Teatro el Galeón.

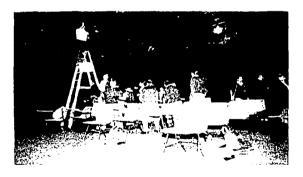

Figura 2: Alumnos y tramoyas trabajando en equipo.

Figura 3: Dando las últimas indicaciones a los alumnos participantes.

Figura 4: Señalando posiciones a los actores-alumnos.

Figura 5: Inicio de la representación.

Figura 6: Desarrollo de la puesta en escena.

Figura 7: Desarrollo de la puesta en escena.

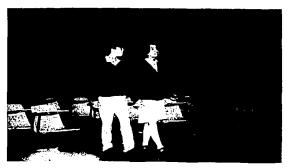

Figura 8: Desarrollo de la puesta en escena.

Figura 9: Agradeciendo al público.

Figura 10: Actores principales de la obra.

Figura 11: Equipo de trabajo satisfecho de su participación en la XVI Muestra Teatral de Estudiantes de Educación Secundaria.

BIBLIOGRAFÍA

- BARRET, Giséle. <u>Pedagogía de la situación en expresión dramática y en</u> <u>educación</u>. Outremont, Quebec: Ediciones Recherche en Expression, 1995.
- Equipo CODA de estudios teatrales. <u>Creatividad teatral</u>. México: Alhambra Longman, 1995.
- GONZÁLEZ de Diaz Araujo, Graciela. <u>El teatro en la escuela</u>. Estrategias de enseñanza. Argentina: Editorial Aique, 1991.
- LAGUNA, Encarna. <u>Como desarrollar la expresión a través del teatro.</u>
 Barcelona: Grupo Editorial CEAC, 1995.
- LOZANO, Lucero. <u>Técnicas dinámicas y juegos didácticos</u>. México: Libris editores, 1997.
- MERLÍN, Cruz, María del Socorro. <u>A los niños el mejor teatro.</u> México: CONACULTA, 2000.
- 7. MONCADA Gil, Luis Mario. <u>Teatro.</u> México: Santillana, 1999.
- PESCETTI, Luis Maria. <u>Taller de animación musical y juegos.</u> México: Libros del Rincón, 1999.
- SEFCHOVICH, Galia y WAISBURD, Gilda. <u>Hacia una pedagogla de la creatividad.</u> México: Editorial Trillas, 1987.
- 10. SUÁREZ, Diaz Reynaldo. La educación. México: Editorial Trillas, 1983.

- VILLA, Jaime. <u>Manual de teatro.</u> Santafé de Bogotá: Panamericana editorial, 1998.
- WAISBURD, Gilda. <u>Creatividad y Transformación.</u> México: Editorial Trillas, 1999.
- ZAPATA, Oscar A. <u>Juego y aprendizaje escolar.</u> México: Editorial Pax México, 1989.