



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

**CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE EXPRESIÓN VERBAL,
CORPORAL Y PRESENCIA ESCÉNICA PARA DOCENTES
DE NIVEL SECUNDARIA**

TESINA

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO**

**PRESENTA:
NANCY SELENE CAÑAS MINERO**

**ASESORA
MTRA. YOALLI ESPERANZA MALPICA LÓPEZ**



CIUDAD UNIVERSITARIA, CD.MX 2022



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE EXPRESIÓN
VERBAL, CORPORAL Y PRESENCIA
ESCÉNICA PARA DOCENTES DE NIVEL
SECUNDARIA

TESINA

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

PRESENTA:
NANCY SELENE CAÑAS MINERO

ASESORA
MTRA. YOALLI ESPERANZA MALPICA
LÓPEZ



***Dile que sí,
aunque te estés muriendo de miedo,
aunque después te arrepientas,
porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida
si le contestas que no.***

Gabriel García Márquez





A Yoalli, por creer en mí y en mi trabajo. Pese a todo no dejaste de apoyarme.

A mis sinodales, por su tiempo y sabias palabras, en la redacción y corrección de este trabajo:
Gracias.

A Rodrigo, mi compañero de vida y de sueños. Por nunca decirme que no.

Índice

Introducción	3
1. Contexto de la educación	6
1.1 Definición etimológica de la Educación	6
1.2 Historia de la Educación	6
1.3 Definición de maestro	10
1.3.1 Formación del docente	12
1.3.2 Perfil docente	14
1.4 Contexto de la Educación en México	15
1.4.1 Consejo Técnico Escolar	19
1.4.2 Ruta de Mejora	20
1.4.2.1 5 pasos para redactar la Ruta de Mejora	21
2. De la formación teatral al aula	24
2.1 Dirección	24
2.1.1 El salón de clases, mi espacio escénico	26
2.1.2 Creación de atmósferas	29
2.1.3 Liderazgo en el escenario y su importancia dentro del aula	31
2.2. Actuación	33
2.2.1.Importancia de la presencia escénica dentro del salón de clases	35
2.2.2.Movimiento, gesto y corporalidad en el aula	36
2.2.3.La voz del actor-maestro	38
2.2.4.El vestuario del actor-maestro	40
2.3. El maestro-dramaturgo	42
2.3.1.La narrativa en el aula o simplemente <i>Storytelling</i>	44
3. A escena... Aplicación de los conocimientos de dirección, actuación y dramaturgia con un grupo docente.	47
3. 1 Colegio Carmel. ¿Quiénes son?	47
3.1.1 Maestro Carmel	48
3.1.2 Evaluación del cuerpo docente del Colegio Carmel para la estructuración del taller	48
3.1.2.1 Edades	50
3.1.2.2 Género de los docentes	51
3.1.2.3 Complejión de los docentes	51
3.1.2.4 Personalidad	52
3.1.2.5 Años de experiencia docente	55
3.1.2.6 Interés o necesidad del taller	53
3.2 Ejercicios realizados en el taller	53
3.2.1 Ejercicios de dirección	54
3.2.1.1 Liderazgo (canto de la tribu)	55

3.2.1.2 Creación de atmósferas. Ejercicio con música y/o sonido.	56
3.2.1.3 Manejo del espacio. Caminar con los ojos cerrados por el espacio.	58
3.2.2 Ejercicios de actuación	60
3.2.2.1 Postura y respiración	61
3.2.2.2 Proyección	63
3.2.2.3 Tono, textos para leer	65
3.2.2.4 Dicción. Ejercicio con corcho y pluma	66
3.2.2.5 Vestuario. Fragmento de la película “El diablo viste a la moda”	67
3.2.2.6 Presencia escénica	69
3.2.3 Ejercicios de Dramaturgia. Cuentacuentos.	70
Conclusiones	72
Bibliografía	76

TESINA

Conocimientos básicos de expresión verbal, corporal y presencia escénica para docentes de nivel Secundaria.

Introducción

¿Cuál será el tema de mi tesis? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Sobre qué o cuáles temas puedo escribir? Esas fueron las preguntas que rondaron mi cabeza antes de definir el tema para dicho trabajo, y si he de ser sincera, la idea tardó mucho tiempo en formarse y desarrollarse en mi cabeza.

Desde que concluí la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro comencé a trabajar dando clases; he trabajado en muchos colegios impartiendo la materia de Teatro, y siempre que llegaba a un colegio nuevo, destacaba entre mis compañeros. Algo había en mi trabajo, en mi forma de hacer las cosas que me hacía ser diferente. Fue hasta que llegué al Colegio Carmel, que esto se hizo más evidente, en especial, al recibir los comentarios de mis compañeros.

Sus dudas eran muchas, ¿Cómo le haces para que te hagan caso? ¿Cómo mantienes la atención de los alumnos? ¿No te duele la garganta al final del día? ¿Qué hago para ser como tú? Yo trataba de darles “tips”, ejercicios que había aprendido en cada una de mis clases, pero era consciente de que poco les podía servir ya que era necesario hacer un seguimiento más personalizado.

Finalmente surgió la propuesta de diseñar un taller cuya finalidad era ofrecer soluciones a las necesidades y carencias expresadas por mis compañeros, para lo cual fue necesario analizar sus edades, compleción física y género. Posteriormente me di a la tarea de buscar los ejercicios necesarios para subsanar cada una de las necesidades expresadas por los mismos. Seleccioné ejercicios de voz, respiración, postura, dicción, proyección, vestuario, dirección, todos divididos en tres grandes bloques: Actuación, Dirección y Dramaturgia.

En el primer capítulo definiremos el concepto de Educación, ya que es necesario contextualizar el tema propuesto en este trabajo. Para este propósito ahondaremos en la etimología de la palabra a través de diferentes propuestas, conceptos y corrientes educativas a lo largo de la historia hasta llegar al siglo XX; apoyándonos de citas textuales de los autores, cuyo pensamiento refleja la concepción que tenían sobre la educación.

Como segundo punto, revisaremos de forma particular el método de enseñanza que tenemos en México, conoceremos los lineamientos, cambios y adaptaciones que ha hecho la Secretaría de

Educación Pública (SEP) para mejorar la Educación. Entre sus cambios sobresale la Ruta de Mejora, cuyo propósito, a grandes rasgos, es conceder autonomía a las escuelas para ponderar y solucionar sus necesidades.

En el segundo capítulo definiremos los conceptos de dirección, actuación y dramaturgia, los 3 pilares en los cuales se cimienta la Licenciatura de Literatura Dramática y Teatro; todos los que hemos tenido el privilegio de estudiar y aprender dentro y fuera del aula, así como de haber convivido con grandes profesores, sabemos lo difícil que puede ser presentarse por primera vez ante el público, no hay adrenalina más fuerte que la que corre por tu cuerpo el día del estreno.

Lo mismo sucede el primer día de clases, como docente, preparas tu ropa, tus materiales, te vistes para la ocasión, con la expectativa de impresionar a tus alumnos. Sabes que habrá un grupo de alumnos quienes estarán escudriñando tus movimientos, analizarán tus expresiones y refutarán tus palabras al mirar el mínimo titubeo que puedas tener.

El teatro (edificio) y el aula de clases son muy parecidos, en ambos lugares podemos encontrar un público expectante, ansioso de lo que puedas ofrecer. Al mismo tiempo será juez y verdugo de los errores que puedas llegar a cometer, pero si desde la primera impresión muestras tu seguridad, el dominio de tu materia y proyectas las señales correctas, ese público te prestará atención.

Por todo lo dicho anteriormente, este capítulo ofrece una reflexión y aplicación de diversas perspectivas de las herramientas utilizadas en el Teatro desde tres diferentes áreas: dirección, actuación y dramaturgia, las cuales explicarán la importancia de dominar dichos elementos para mejorar el dominio dentro del aula.

En el tercer y último capítulo hablaré del taller realizado en el Colegio Carmel, cuyo objetivo fue dotar de herramientas a los docentes y así mejorar su labor diaria dentro del aula. Hablaré también del análisis realizado al personal del colegio para seleccionar los ejercicios que les ayudarían a cumplir su objetivo. Por último, describiré los resultados obtenidos en cada una de las sesiones y añadiré algunos comentarios y objetivos logrados por mis compañeros.

Es por esta misma razón que el Colegio Carmel se ha interesado en mi trabajo y en los resultados obtenidos en el aula; mediante la Ruta de Mejora, y en coordinación con el director del colegio, se planearon una serie de ejercicios para:

- Detectar las necesidades y carencias de los docentes frente a grupo.
- Aplicar los conocimientos de las áreas de actuación, dirección y dramaturgia para mejorar la labor docente.

Debo admitir que el proceso fue arduo, no sólo fue necesario poner en práctica los diferentes ejercicios planeados para lograr el objetivo de cada bloque, también fue complicado lidiar con las inseguridades, temores y renuencias de mis compañeros. No voy a negar que fue un trabajo complejo a nivel personal y grupal, pues no podía olvidar que al final de la actividad, ellos eran mis compañeros.

Fue muy importante para mí superar estos retos, me hizo darme cuenta que no estaba trabajando con mis compañeros y maestros de la licenciatura, ellos no conocían los términos, los ejercicios, la metodología para ejecutarlos, lo cual me obligó a estudiar nuevamente todo lo que ya sabía y adaptarlo a mis nuevos alumnos para ayudarlos a superar sus miedos e inseguridades.

Honestamente, la realización de este taller es uno de los proyectos que más satisfacción me ha traído y el cual espero que disfruten al leerlo.

1. CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN

1.1 Definición etimológica de la Educación.

Comenzaremos este capítulo definiendo ¿Qué es educación? No sólo por la importancia que implica dicho concepto o el valor de la acción que se ha llevado a cabo durante miles de años; pues en efecto la palabra misma exige una acción. Se ha convertido en la responsabilidad de unos cuantos seres denominados maestros, cuyo encargo es educar a cada nueva generación.

Es así como comenzamos la definición de la palabra Educación:

La palabra educación viene del latín, **educare**, y se refiere a educar, formar y entrenar. **Educare** es una combinación de palabras **e** (fuera) y **ducare** (dirigir, sacar): **sacar fuera**. La mayoría de los etimólogos están de acuerdo en que este significado implícito no es una mala interpretación, y que **educare** es, verdaderamente sacar el potencial de cada uno de los alumnos. (“Educar”)

Si la palabra educación significa “**sacar fuera**”, debemos tener claro que lo más importante en la educación no es el maestro y el vasto conocimiento del cual provea a sus alumnos, sino de aquello que los alumnos hacen con el conocimiento provisto por el maestro.

1.2 Historia de la Educación

Durante miles de años, el maestro ha sido el encargado de llevar a cabo la titánica labor de educar. Los griegos tomaban bajo su tutela a jóvenes para instruirlos en el conocimiento, quienes a su vez y años más tarde, se convertirían en maestros para otros. Replicando la misma acción hasta el día de hoy.

Platón (427-347 a.c) filósofo griego, funda la Academia, institución que mantiene sus puertas abiertas por más de novecientos años, en la que él mismo imparte cátedra. Siempre en forma de diálogo, sobre temas como: filosofía, política, ética, artes, etc.

Platón (filósofo ateniense, discípulo de Sócrates) define la educación como un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma. Este filósofo se encarga de destacar las tres funciones principales de la educación, que

a pesar de haberse hecho hace más de 20 siglos, aún está vigente; estas funciones son:

La formación del ciudadano;

La formación del hombre virtuoso; y

La preparación para una profesión. ("Etimológicamente el término educación proviene del latín educare | PDF | conocimiento | vida")

De entre las muchas frases que deja como legado, cito la siguiente: "Con la buena educación es el hombre una criatura mansa y divina; pero sin ella es el más feroz de los animales. La educación y la enseñanza mejora a los buenos y hace buenos a los malos." (Torres)

La propuesta de este filósofo abarca la formación del ciudadano, del hombre virtuoso, así como una profesión específica. Por lo tanto, es necesario que el hombre continúe educándose a lo largo de su vida, eso le garantiza no sólo la adquisición de múltiples conocimientos, sino que al mismo tiempo lo convierte en una criatura divina y racional, casi a la par de un dios.

Pero el concepto Educación sigue evolucionando, no sólo por las necesidades que se presentan en la vida del ser humano, sino por necesidades de la sociedad de cada tiempo o las innovaciones presentadas por nuevos estudios. Durante la investigación y recopilación de información para este trabajo he encontrado a John Locke (1632-1704), con él llega el empirismo y el liberalismo. Busca, al igual que Platón, que el maestro sea guía y ejemplo, es por esto que cito esta frase: "El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprensible, como en generar en el alumno amor y estima por el conocimiento." ("Educadores: Síntesis de la historia de la Educación")

Con el permiso y complicidad de nuestra memoria iremos unos cuantos años atrás. Recordemos a nuestros profesores: recuerda a ese maestro(a) que se emocionaba al explicar los temas que abarcaban su materia. Se esmeraba en resolver todas las preguntas que surgieran durante la clase, y que siempre daba más que los demás. El maestro que te enamora de cualquier conocimiento hace justo lo que John propuso hace más de 300 años.

Como maestro, aspiras a que tus alumnos se interesen en la materia que impartes; que encuentren interesantes y útiles todos los conocimientos que ofreces, pero, sobre todo, que desarrollen un particular amor por lo aprendido. Locke habla sobre 'generar', esta palabra debe estar ligada forzosamente al maestro ya que debe ser él mismo quien debe estar enamorado del conocimiento para poder inspirar en el alumno este mismo amor.

Continuando con la investigación y evolución de la Educación llegamos a la primera mitad del siglo XX. Encontramos a Jean Piaget (1896-1973) psicólogo, biólogo y epistemólogo, fundador y principal expositor de la corriente Constructivista.

Según Piaget; el conocimiento se construye mediante la asimilación y el acomodo, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, por ejemplo: en una puesta en escena los actores ensayan dos meses, se preparan un mes más con vestuario, luces, música y escenografía. Llegado el momento del estreno ocurre un incidente, como la caída de un actor, olvidar una entrada o diálogo, olvido de utilería, etc. Cualquiera de sus compañeros podría solucionar el problema, porque seguramente ya han pasado por situaciones similares (asimilación) y saben cómo responder ante el imprevisto, y al mismo tiempo darán una solución (acomodo) congruente para evitar que el público se percate del pequeño incidente, saliendo airoso de ese momento.

Según la teoría propuesta por Piaget los niños nunca dejan de aprender, el aprendizaje, es una constante a lo largo de su vida:

El objetivo principal de la educación en las escuelas debería ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho; hombres y mujeres que son creativos, inventivos y descubridores, que pueden ser críticos, verificar y no aceptar, todo lo que se les ofrece. (Guerri)

Piaget aspiraba a la educación de creadores, inventores, gente (hombres y mujeres) que haga un cambio en y para la sociedad en que vivimos. Incita a no repetir lo que otras generaciones han hecho, sino a hacer lo propio en tu tiempo y espacio.

Cuando eres niño, la pregunta más constante es ¿qué quieres ser de grande? La mayoría de los niños tiene respuestas comunes como: bombero, policía, maestro, presidente o astronauta. Los adultos quedan conformes con la respuesta de los infantes, pero si somos conscientes de las palabras de Piaget, nosotros deberíamos ser los primeros en incitar a los niños a experimentar y diseñar un futuro diferente para ellos.

Los niños son curiosos por naturaleza, mientras van creciendo muestran interés por las cosas que los rodean, preguntan y desean experimentar todo. Sin embargo, al momento de ingresar a la escuela, a muchos de nosotros se nos priva de esa curiosidad, se limita el nivel de interacción y con ello el aprendizaje.

Entonces ¿es necesario modificar el sistema de enseñanza y aprendizaje en las escuelas?, desde mi punto de vista sí. La teoría que ofrece Piaget abre el campo de estudio y experimentación incitando al alumno a ser creador e innovador de conocimiento y compartido.

En la segunda mitad del siglo XX, destaca un personaje poco convencional, Paulo Freire (1921-1997) de nacionalidad brasileña y abogado de profesión. Fue por la influencia de su primera esposa que deja de lado su carrera para dedicarse de lleno a la enseñanza, área en la que destacaría años después.

Freire propone una teoría denominada como **Práctica de una educación liberadora** (Carreño). La teoría se centra en denominar a la Educación como un acto de liberación que proporciona valores de justicia e igualdad para quien se educa, liberándose así del sistema opresor. También argumenta que es mediante la educación que creas conciencia de ti mismo y del entorno en que creces. De él tomo la siguiente frase: “El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas.” (Colaboradores de los proyectos Wikimedia)

Freire reclama directamente la acción de cada alumno mediante esta frase, invitando a no acumular información, pues no sirve de nada si no se pone el conocimiento al servicio de su sociedad cuya finalidad es crear un cambio social. Y es precisamente esta idea la que me recuerda el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “*Por mi raza hablará el espíritu*” (UNAM). Freire al igual que José Vasconcelos confiaba en que la educación haría libre a las personas y sabía que era el único camino que podría generar un cambio verdadero y definitivo en la sociedad. Ambos pensaban y eran conscientes que el conocimiento debía servir a la sociedad y no servirnos de él.

En su teoría, Freire, destaca un fenómeno denominado como **La cultura del silencio**, éste se refiere al alto nivel de analfabetismo que había en ese momento en Brasil. Él fue testigo de esta situación ya que lo vivió en carne propia; por lo mismo su reclamo es fuerte y claro: las ideas no deben consumirse, deben crear y recrear al servicio de la sociedad en que te desarrollas. Exige transformar la realidad mediante la reflexión, pues los hombres se educan en común para vivir y mejorar su sociedad.

Paulo Freire tiene una particularidad que destaca de entre los autores mencionados anteriormente, él propone un pensamiento crítico y reflexivo en cuanto al desarrollo oprimido de América Latina en tiempos modernos. No sólo propone una visión de la Educación, sino que la adapta y la pone a disposición de la sociedad en que se desarrolla el individuo.

No cabe duda que el camino es largo, difícil, intrincado y variable, no sólo por las múltiples teorías e innovaciones que los autores van exponiendo y adecuando conforme a las necesidades de la sociedad en que viven. Sin embargo, podemos encontrar puntos en común:

- El alumno: es sin duda la médula espinal de cada una de las teorías expuestas por los autores. Es en él que se vierten todas las esperanzas de la educación. Es a quienes se busca apoyar, incentivar y enamorar mediante la enseñanza, sólo para que al crecer pueda ser él mismo quien transforme su sociedad.

- El maestro: eje primordial en la enseñanza, y facilitador de conocimiento. Es el único formador de profesionales, sin él ninguno de nosotros podríamos haber aprendido a leer, escribir, sumar, o tener una carrera. Platón lo ubica como “guía y ejemplo” del alumno. Platón y Freire demandan del maestro algo más que una simple fuente del conocimiento, exigen un papel más activo, apasionado y capaz de transmitir e inspirar ese mismo amor del saber a sus alumnos.

- La educación transforma y mejora la sociedad: desde Platón hasta Freire, todos nuestros autores expresan esa firme convicción. De nada sirve acumular conocimiento si éste no sirve a nadie, si no genera ningún cambio en la sociedad o proporciona mejores condiciones de vida a sus semejantes. De la misma manera de nada sirve el conocimiento si no eres capaz de transmitirlo a las nuevas generaciones y usarlo para generar cambio.

La evolución del concepto educación es sumamente compleja, sin embargo, me aventuro a dar mi propia definición: Educar es ofrecer al alumno guía y apoyo para sacar lo mejor de él, buscando siempre sembrar la responsabilidad social que le compete como futuro profesionalista.

Todos en algún momento hemos sido alumnos y nuestros maestros nos han provisto de herramientas. Siguiendo la línea de Freire, ahora como profesionistas, nos compete aplicar esos mismos conocimientos para mejorar la sociedad en que vivimos.

1.3 Definición de maestro

¿Profesor, maestro o docente? Son las denominaciones con las que identificamos a esta figura de la Educación. Desde nuestro ingreso al preescolar, hasta el término de la Licenciatura o más, estos individuos (hombres y mujeres) han estado siempre con nosotros dentro del salón de clases, frente a un pizarrón o detrás de un escritorio, el maestro es pieza clave en la enseñanza y aprendizaje dentro de la escuela.

Definición de Profesor: “profesor, -ra m. f. educ. Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. // profesor, -sora sustantivo masculino-femenino, persona que se dedica a la enseñanza de ciencia, arte o técnica.” (Larousse Editorial)

Definición de Maestro:

Maestro se llama a la persona que brinda enseñanza, a la que enseña. Es una palabra de origen latino que deriva de magister o magis que significa “más”. También se utiliza el vocablo en referencia a una producción o una obra maestra que se caracteriza por sus virtudes. Maestro es la persona habilitada con los conocimientos y capacidad necesaria para impartir enseñanzas con contenido científico, matemático, histórico, técnico, lingüístico o artístico. Pero también nos referimos con el término maestro, a quienes además de transmitir conocimientos técnicos, tienen un comportamiento ejemplar y un modo de vida conforme a la ética, tanto en lo humano como en lo profesional. (Porporatto)

Definición de Docente:

Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que a su vez procede de docēre (traducido al español como “enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro, aunque su significado no es exactamente igual.

El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos enmarcados en una determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. De esta forma, un docente puede no ser un maestro (y viceversa). Más allá de esta distinción, todos deben poseer habilidades pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso de aprendizaje. (Merino y Pérez Porto)

Muchos pensábamos que las tres palabras eran sinónimos. Sin embargo, comparten una cosa en común, los tres deben poseer habilidades pedagógicas para garantizar la transmisión del conocimiento.

Docente y profesor imparte conocimiento, ambos se dedican a la enseñanza de la ciencia o arte, incluso la palabra *docente* deriva del latín y significa 'enseñar'. El docente y el profesor deben ser hábiles para lograr transmitir los conocimientos de cualquier área a la que se dedique.

Por otra parte, a la figura y significado de la palabra maestro se le atribuyen cosas superiores. Se hace referencia a una obra maestra, destacándola sobre las demás. Al maestro se le define como un modelo de vida, alguien digno de seguir e imitar. En el Maestro se reconoce una habilidad extraordinaria.

1.3.1 Formación del docente

El docente se forma y está en constante aprendizaje siempre. Como profesional el docente no puede darse el lujo de no actualizarse; está en constante búsqueda de cursos y actualizaciones pedagógicas, siempre debe estar aprendiendo nuevas técnicas.

Para la Secretaría de Educación Pública (SEP): "Los maestros son la columna vertebral del sistema educativo. Por ello, su profesionalización y formación continua son fundamentales para lograr una educación de calidad." (Secretaría de Educación Pública, "Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior")

Si consideramos la fuerte aseveración que hace la SEP con respecto a la labor del docente, podemos entender qué tan importante es su labor dentro de cada instituto o escuela. Pero los docentes no se encuentran debajo de las piedras, tampoco están sentados esperando a que los alumnos lleguen a sentarse a su alrededor a escuchar cátedra, no, los maestros también van a la escuela.

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) es una institución de educación superior creada el 25 de agosto de 1978. Su finalidad es formar profesionales de la Educación. Esta institución ofrece licenciaturas, posgrados y cursos de actualización docente, además de realizar investigaciones pedagógicas, todo esto para cubrir las necesidades del Sistema Educativo Nacional.

La UPN es la institución pública más importante de México en la formación de cuadros especializados en el campo educativo. La planta académica de la UPN en

todo el país genera conocimientos, estrategias y modelos pedagógicos para comprender y transformar la educación. El lema que distingue a nuestra Institución es: EDUCAR PARA TRANSFORMAR. (Universidad Pedagógica Nacional UPN)

Como todas las instituciones públicas y privadas, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) tiene una misión y visión que debe cumplir:

Misión

Es una institución pública de educación superior con vocación nacional y plena autonomía académica; se orienta a la formación y desarrollo de profesionales de la educación y a la generación de conocimiento de acuerdo con las necesidades del país considerando la diversidad sociocultural. A partir de sus funciones sustantivas se vincula con el sector educativo, con organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales, con el fin de atender la problemática educativa y el fomento a la cultura.

Visión

Es una institución pública de educación superior, autónoma y líder en el ámbito educativo, que ha ganado prestigio nacional y reconocimiento internacional debido a la calidad y pertinencia de su oferta educativa, la relevancia de su producción científica y su capacidad de intervención en esta área. Tiene un lugar estratégico en la discusión e instrumentación crítica de las políticas públicas educativas, y la atención a temas y problemas emergentes. Se distingue por su vocación social y su compromiso ético con la justicia, la equidad y su especial consideración a los grupos en situación de discriminación o exclusión social.
(Universidad Pedagógica Nacional UPN)

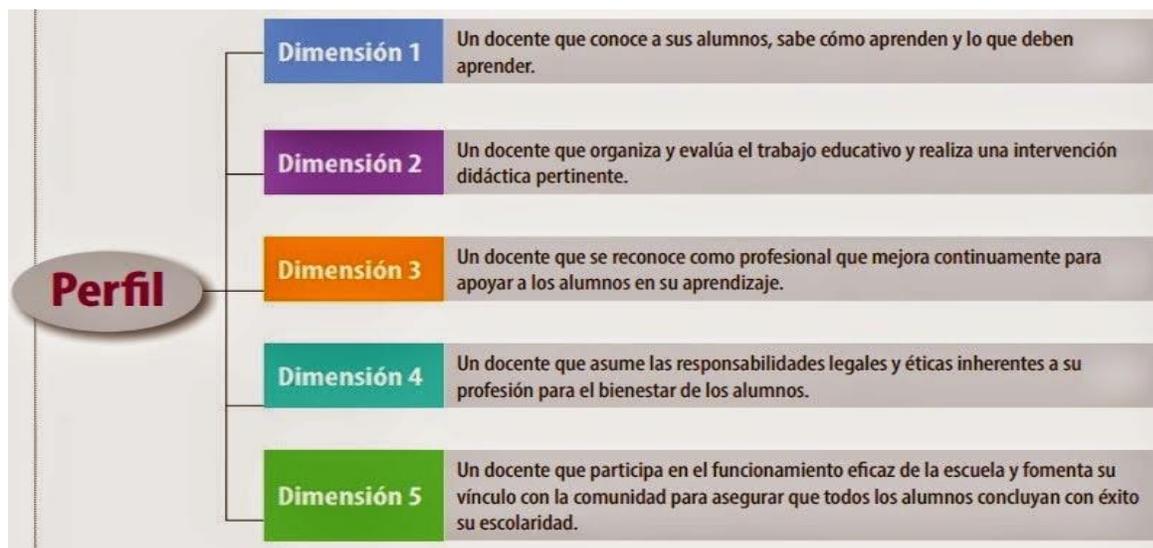
Como podemos constatar, en la lectura de la Misión y Visión de la UNP, esta institución fue creada con la firme convicción de servir a la Nación, formando a profesionales de la educación conforme a las necesidades del país.

Es autónoma y se distingue por su enorme vocación social y compromiso ético que la obliga como institución a estar a la vanguardia en políticas educativas, así como planes y programas diseñados para los niveles básicos de la educación.

1.3.2 Perfil docente

“La educación es uno de los factores más importante para la consolidación de la sociedad, ya que es mediante sus avances, propuestas y mejoras que provee de conocimiento, cultura y valores a la población. Además, es determinante en la contribución de la mejora social y el crecimiento económico del país.” (Secretaría de Educación Pública, Perfil docente)

La SEP delimita el perfil que deben cumplir los docentes, de esta manera busca definir las cualidades necesarias para la formación de futuros profesionistas.



(Secretaría de Educación Pública, *Perfil docente*)

Como podemos ver en la tabla anterior el trabajo del maestro no se limita simplemente a vaciar conocimiento en las mentes de sus alumnos, este debe cumplir cabalmente con estos cinco rasgos de idoneidad:

(...) Si una escuela dispone de docentes formados en zonas muy restringidas del conocimiento y de la cultura, la perspectiva que tienden a imponer en su práctica

de enseñanza es, generalmente, la de su especificidad. Formar a los docentes en perspectivas múltiples y en una visión más compleja del saber puede facilitar un acercamiento más enriquecedor e integrador respecto de los contenidos. (Gvirtz 44)

En el libro *El ABC de la tarea docente: curriculum y enseñanza* nuestras autoras complementan la visión y necesidades que requiere dicha actividad. Como ellas argumentan, un docente poco preparado frente a un grupo de alumnos puede ser escasamente productivo e incluso contraproducente, ya que será él quien deba ofrecer las perspectivas desde su experiencia y conocimientos previos.

La educación debe ser un diálogo entre alumno y maestro, siendo este quien lo guíe en el aprendizaje de su entorno social. El maestro debe proveer el andamiaje necesario para que sus alumnos descubran sus capacidades y así participar en el mundo de la cultura, política y la sociedad. “[...] El maestro y el profesor proveen las ayudas en el momento oportuno pero, a la vez, deben quitarlas para posibilitar el crecimiento, la autonomía y la independencia de los alumnos [...]” (Gvirtz 166)

La labor más importante del maestro es saber el momento preciso en que este debe retirar su apoyo para permitir que el alumno pueda buscar y crear su propio conocimiento. Si bien el maestro debe estar siempre al lado del alumno, es necesario motivarlo a continuar su búsqueda por los diferentes caminos que se abren frente a ellos y otros que deberán construir.

Gobierno, sociedad, padres de familia y directivos, esperan que el maestro “eduque” y “subsane” las muchas carencias acumuladas durante años, y han sido los maestros los designados para una labor que pareciera imposible de cumplir.

1.4 Contexto de la Educación en México

México es un país joven si lo comparamos con otros del continente europeo o asiático. Desde la época prehispánica los habitantes del valle de México han recibido educación. Hombres y mujeres eran educados conforme a su estatus, nivel económico y de género, designado de esta manera el papel que jugarían en la sociedad.

Con la llegada de Benito Juárez a la presidencia, el Estado da un fuerte golpe a la Iglesia católica al arrebatarle el derecho a educar a la población mexicana, así como el Registro Civil y los derechos de las haciendas. Al pasar los años, el Estado se da cuenta que es necesario trazar una estrategia para

darle forma a la educación, es así, como crea una institución dedicada específicamente a esta labor bajo la dirección de José Vasconcelos y en el año de 1919 nace la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La educación en México está garantizada mediante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en el artículo 3°. Este es un derecho que todos tenemos por el simple hecho de haber nacido aquí. La Educación comprende de tres puntos clave, debe ser: gratuita, obligatoria y laica.

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado - federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

(Secretaría de Gobernación)

Bajo esta premisa y con la primera oración en imperativo, queda claro que todo niño, niña, o adulto tiene derecho a la educación, recayendo en el Estado dicha obligación.

Para cumplir con la democratización de la administración educativa y con los postulados del Artículo Tercero Constitucional, era ya necesaria una acción a nivel nacional, pues no bastaba con sólo declarar la educación gratuita, laica y obligatoria: se necesitaba tomar medidas para realizarla. (Secretaría de Educación Pública, Historia de la SEP)

Es propuesta del Lic. José Vasconcelos iniciar la creación del programa de educación nacional cuya finalidad es reunir los distintos niveles educativos, reestructurar y depurar las direcciones de los planteles educativos ya existentes. De entre las muchas propuestas de Vasconcelos destaca el reparto de desayunos escolares y la creación de la Nueva Secretaría de Educación, así como la división de tres departamentos:

1. El Departamento Escolar en el cual se integraron todos los niveles educativos, desde el jardín de infancia hasta la universidad.
2. El Departamento de Bibliotecas, con el objeto de garantizar materiales de lectura para apoyar la educación en todos los niveles, y
3. El Departamento de Bellas Artes, para coordinar las actividades artísticas complementarias de la educación. (Secretaría de Educación Pública, Historia de la SEP)

La Secretaría de Educación Pública nace oficialmente el 3 de octubre de 1921, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es hasta el 12 de octubre del mismo año que el Lic. José Vasconcelos asumió la titularidad de dicha secretaría. “En materia de enseñanza técnica, Vasconcelos rechaza el pragmatismo de la escuela norteamericana ostentada por Dewey, lo que no significa rechazo al trabajo manual: éste se aprecia pero sin descuidar la necesidad del razonamiento y del conocimiento teórico.” (Secretaría de Educación Pública, Historia de la SEP)

Bajo estas consignas, pensamientos y directrices, Vasconcelos demuestra su compromiso con la Educación en México, no sólo como secretario de Educación Pública, sino como el rector de la Máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La SEP ha implementado diferentes programas a lo largo de su historia, actualmente está en vigencia el Programa 2011, tanto en instituciones públicas como privadas. En caso de haber cursado algún nivel básico del año 2011 al 2019, son producto de este sistema.

[...] el sistema educativo debe organizarse para que cada estudiante desarrolle competencias que le permitan conducirse en una economía donde el conocimiento es fuente principal para la creación de valor, y en una sociedad que demanda nuevos desempeños para relacionarse en un marco de pluralidad y democracia internas, y en un mundo global e interdependiente. (Secretaría de Educación Pública, "Plan de estudios. Educación Básica en México 2011")

Los alumnos formados bajo este esquema no cimientan su conocimiento en la memorización de conceptos, ahora ellos deben ser capaces de buscar la solución y aplicar las competencias para la

vida (es el conjunto de habilidades, conocimientos y aptitudes para insertarse en la sociedad) para dar una solución a sus necesidades.

Nos enfrentamos a un mundo globalizado e interdependiente, esto no solo por el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en el aula, sino porque los niños y jóvenes están literalmente a 'un clic' de cualquier parte e información del mundo. La tecnología viene a ser parte primordial de la educación y el método de enseñanza de las nuevas generaciones de docentes.

Este nuevo concepto, hace referencia al trabajo colaborativo para construir el aprendizaje:

El trabajo colaborativo alude a estudiantes y maestros, y orienta las acciones para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, coincidencias y diferencias, con el propósito de construir aprendizajes en colectivo. Es necesario que la escuela promueva el trabajo colaborativo para enriquecer sus prácticas considerando las siguientes características:

- Que sea inclusivo.
- Que defina metas comunes.
- Que favorezca el liderazgo compartido.
- Que permita el intercambio de recursos.
- Que desarrolle el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad.
- Que se realice en entornos presenciales y virtuales, en tiempo real y asíncrono.

(Secretaría de Educación Pública, "Plan de estudios. educación básica en México 2011")

Sin lugar a duda, el plan 2011 es muy ambicioso. Promueve el trabajo colaborativo como principal enriquecedor del conocimiento, define puntos específicos que debe cumplir, los cuales abarcan desde la inclusión hasta la responsabilidad y corresponsabilidad en la generación del aprendizaje. El trabajo por competencias transforma al maestro en una guía como lo especificaba Platón y John Locke. Deja de ser proveedor de conocimiento y pasa a ser el compañero del alumno.

La SEP define a las competencias como: “la capacidad de responder a diferentes situaciones, e implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes)” (Secretaría de Educación Pública, "Plan de estudios. Educación Básica en México 2011")

“Los aprendizajes esperados gradúan progresivamente los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que los alumnos deben alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos, al logro de los Estándares Curriculares y al desarrollo de competencias.” (CICE). Con la implementación del plan 2011, la SEP busca ponerse a la vanguardia en métodos educativos a nivel mundial y reestructura sus planes para ofrecer mayor competencia a los alumnos de nivel básico. Su objetivo es hacer competentes a los alumnos, ya que son ellos junto con la guía del maestro, quienes deben forjar su propio conocimiento.

1.4.1 Consejo Técnico Escolar

En cada una de las instituciones educativas habremos de encontrar siempre un Consejo Técnico Escolar, pero ¿qué son y qué función ejercen dentro de la institución?:

El Consejo Técnico Escolar (CTE), son reuniones de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) que se realizan previo al inicio del ciclo escolar, así como el último viernes de cada mes; estas las conforma el director del centro educativo y la totalidad del personal docente del mismo, con el objetivo de plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de las y los alumnos. (Secretaría de Educación Pública, "¿Sabes qué es el Consejo Técnico Escolar (CTE)?")

Como puntualiza la cita anterior el CTE está conformado por el director y la plantilla completa de docentes que labora dentro del centro educativo. Las reuniones que llevan a cabo tienen la finalidad de exponer situaciones y/o problemáticas que se pudieran presentar con los alumnos o la institución.

Es mediante la reunión mensual (último viernes de cada mes) que se busca impulsar la mejora y logros educativos, resolver y atender casos particulares de rezago en lectura, escritura, matemáticas o cualquier otra materia. Sin embargo, estas acciones requieren del involucramiento y participación

de toda la plantilla docente para llevar a cabo una adecuada ejecución y obtener así los resultados deseados.

En el CTE se busca reflexionar sobre la situación de cada escuela, con el fin de analizar, compartir puntos de vista, estrategias, materiales y lecturas que ayudarán a la toma de decisiones para establecer una sola política de escuela siempre en beneficio de niñas, niños y adolescentes. (Secretaría de Educación Pública, "¿Sabes qué es el Consejo Técnico Escolar (CTE)?")

La labor más importante que lleva a cabo el CTE, la realiza al inicio del año escolar. En este regreso de labores, de manera conjunta, la plantilla de maestros y el director deben trazar su propia Ruta de Mejora (RM). Aquí ambas partes deberán priorizar las necesidades de la Institución educativa a la que pertenecen.

1.4.2 Ruta de Mejora (RM)

La Ruta de Mejora (RM) es una estrategia implementada por la SEP, cuya finalidad es proveer de autonomía a las Instituciones Educativas para priorizar y resolver sus necesidades, mediante el análisis, la reflexión y colaboración.

La Ruta de mejora escolar es un planteamiento dinámico que hace patente la autonomía de gestión de las escuelas, es el sistema de gestión que permite a la escuela ordenar y sistematizar sus procesos de mejora. A medida que en la escuela y en cada grupo se ponen en marcha nuevas acciones o se presentan hechos o circunstancias imprevistas, es importante que el CTE revise la ruta para identificar y analizar la necesidad de replantear o reprogramar las tareas y compromisos, reduciendo al mínimo el resultado adverso de contingencias. (Secretaría de Educación Pública, *Ruta de Mejora*)

El encargado de realizar el análisis es el CTE. La Ruta de Mejora se redacta en las primeras reuniones de dicho Consejo. Cada uno de los maestros deberá exponer las necesidades y/o carencias que ha detectado dentro de la Institución.

En el desarrollo de esta actividad el CTE podrá tener una perspectiva más amplia y se dará cuenta que probablemente no es el único que desea priorizar alguna situación en particular. El siguiente paso será jerarquizar las necesidades encontradas.

Al igual que muchas otras actividades la RM también debe ser evaluada. El último viernes de cada mes el CTE se reúne para analizar y compara los resultados obtenidos con la RM establecida al inicio del ciclo escolar. Se deben promover las acciones con las que han obtenido resultados y modifican las que no han dado fruto.

La RM no es inflexible, por el contrario, debe modificarse mes con mes para ajustarla a las nuevas necesidades, logros alcanzados o situaciones persistentes, y que son observadas por los docentes.

1.4.2.1 5 pasos para redactar la Ruta de Mejora

Si bien el cuerpo docente es quien redacta la médula espinal de la RM, no podemos dejar de lado que esta consta de cinco pasos que debemos realizar para su correcta redacción y ejecución.

Planeación. Es el proceso sistemático, profesional, participativo, corresponsable y colaborativo, que lleva a los Consejos Técnicos Escolares (CTE) a tener un diagnóstico de su realidad educativa, sustentado en evidencias objetivas que le permitan identificar necesidades, establecer prioridades, trazar objetivos y metas verificables, así como estrategias para la mejora del servicio educativo.

Implementación. Es la puesta en práctica de las estrategias, acciones y compromisos, que se establecen en la Ruta de mejora escolar, para el cumplimiento de sus objetivos. Cada integrante del colectivo docente reconoce y asume la importancia de las tareas que habrán de llevar a cabo.

Seguimiento. Son las acciones que determina el colectivo docente para verificar cuidadosa y periódicamente el cumplimiento de actividades y acuerdos, para el logro de sus metas.

Evaluación. Es el proceso sistemático de registro y recopilación de datos (cualitativos y cuantitativos) que permite obtener información válida y fiable para tomar decisiones con el objeto de mejorar la actividad educativa.

Rendición de cuentas. Es la práctica en la que el director de la escuela, con el apoyo de los maestros, elabora un informe dirigido a los miembros de la comunidad escolar que contemple los resultados educativos, de gestión escolar y lo referente a lo administrativo y financiero; dicho informe será del conocimiento de la autoridad educativa, a través de la supervisión escolar.

(Secretaría de Educación Pública, *Ruta de Mejora*)



(Secretaría de Educación Pública, *Ruta de Mejora*)

Si bien la Ruta de mejora invita a la actualización y análisis de las necesidades y carencias de las instituciones, esto no deja de lado que los docentes también deben actualizarse. Para ello existe una evaluación que corresponde al perfil profesional. Especifica las características que debemos cumplir si se desea estar frente a grupo; su objetivo es certificar la competencia y capacidades que los aspirantes deben tener.

Al haber participado en múltiples Juntas de Consejo Técnico, he sido testigo de las muchas y variadas dificultades que mis compañeros han experimentado, tales como: indisciplina en el aula, faltas de

respeto por parte de los alumnos, dolor de garganta por hablar fuerte todo el día, etc. Todos mis compañeros habían sufrido algún percance pero al escucharlos y repasar en mi cabeza mis clases, me di cuenta que a mí no me sucedía nada de lo que decían.

Desde mi experiencia, afirmo que estas son problemáticas recurrentes en todos los niveles educativos básicos y en todas las asignaturas. Dicha situación generó en mí las siguientes preguntas. ¿Cómo puede mejorarse la labor de un docente? ¿Qué me hace diferente a mis compañeros dentro del aula? ¿Puede un egresado de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro mejorar la práctica docente? ¿Cómo puedo apoyar a mis compañeros para cumplir con sus objetivos?

En la búsqueda de las respuestas a las preguntas ya hechas, he buscado implementar los conocimientos adquiridos en la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

2. DE LA FORMACIÓN TEATRAL AL AULA.

2.1 Dirección

La profesión de director no es para cualquiera. Históricamente este concepto segregador aún constituye el pilar básico en la organización teatral. “Mi experiencia me dice que no se puede crear un director, un director nace. Posiblemente se pueda crear una atmósfera favorable en la cual él pueda desarrollarse. Pero tomar un hombre común y corriente y hacerlo un director, es sumamente difícil. El verdadero director encierra dentro de su propia persona, un director-maestro, un director-artista, un director-escritor, un director-administrador. (Ceballos 18)

Dentro de la jerarquía teatral el director es el centro, la cabeza, el principio de la creación. Es la figura que marca el paso que los actores deben seguir, incluso es él mismo quien selecciona y traza la obra que se presentará, pues es ésta la que sirve a sus propósitos artísticos, éticos y/o personales. Durante días, meses, incluso años, la idea creativa de este ser puede estar dando vueltas en su cabeza: dibujando escenarios, vistiendo y retocando a cada uno de los actores, con la única finalidad de verter en ellos la esencia de los personajes que él ya conoce íntimamente y que junto con los actores deberán desarrollar.

Cuando un director decide poner en escena una obra de teatro lo hace con la firme convicción de haberla estudiado lo suficiente, incluso podría recitarla de principio a fin sin temor a equivocarse. En su cabeza la obra ya tiene vida, ya respira y hasta se mueve; sólo falta que los demás se den cuenta. La labor del director es sumamente complicada. Para nadie (en el medio) es un secreto que puede ser el ser más odiado o el maestro perfecto; puede ser una luz al final del camino o un engreído insufrible al cual hay que seguirle la corriente.

El director planea hasta el último detalle, sin embargo, no trabajamos con robots y, a pesar de la propuesta de Gordon Craig y la creación de la “supermarioneta”, algo siempre puede cambiar, salir de balance, ver y aceptar nuevas propuestas. Eso es lo más emocionante de este trabajo, nada está definido y todo es perfectible.

Los ensayos tienen una finalidad, no es para repetir una y otra vez la misma escena, (esto sólo se lleva a cabo cuando en la obra se han agotado todas las posibilidades) los ensayos sirven para buscar, crear, imaginar, jugar, tirar y levantar las escenas una y otra vez, y en cada edificación encontrar más opciones. Es ahí donde comienza el verdadero trabajo del director.

Yo pienso que uno debe partir por el miedo a la palabra “dirigir”. La mitad de dirigir es, por supuesto, ser un director, lo que significa hacerse cargo, tomar decisiones, decir “sí” o “no”, tener la última palabra. La otra mitad de dirigir es mantener la dirección correcta. Aquí el director se convierte en un guía, lleva el timón, tiene que haber estudiado las cartas de navegación y tiene que saber si lleva rumbo norte o rumbo sur. No deja de buscar, pero no de manera azarosa. No busca por la búsqueda en sí misma, sino porque tiene un objetivo. Aquel que busca oro puede formular cientos de preguntas, pero todas ellas lo conducen al oro. (Arrojo 19)

Las palabras de Peter Brook resuenan en mi cabeza, pues hace aún más complicada la labor del director, ¿en un mundo de ciegos el tuerto es el líder?, ¿este debe ser el director? Hombres y mujeres fuera de serie, diferentes al resto de la población, maniacos del control y creativos por convicción.

Como directora de teatro estuve al frente de muchos proyectos, tanto dentro como fuera de la Ciudad de México. Pero como maestra he sido testigo de las múltiples carencias que tiene el sistema educativo y aún más de las personas (docentes) que la imparten.

En mis años de experiencia como maestra frente a grupo, he notado que existe una diferencia muy significativa entre mis compañeros y yo. Hace algunos años el director del Colegio Carmel, me hizo una observación, dijo: “Tú no eres una maestra, tú eres un director frente a tu grupo, ellos son para ti tus actores.” Esa visión hizo para mí un gran cambio y marcó una amplia brecha entre mis compañeros y yo. Ahora podía entender por qué era diferente.

Dolores de garganta, falta de presencia escénica, imagen personal, código lingüístico, etc. Conocimientos básicos que aprendí cuando cursaba la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro. Algo muy simple para mí y totalmente ajeno y desconocido para mis compañeros. Gracias a que yo tenía conocimiento de esos recursos pude salir muy bien librada y de manera sobresaliente en mi

labor diaria. Consciente de mis aptitudes pude desarrollar una serie de actividades para transmitir mis conocimientos a mis compañeros. Es así como surge la idea de este trabajo.

2.1.1 El salón de clases, mi espacio escénico.

Los directores de escena estamos gloriosamente obligados o destinados a ver más allá de lo que otros ven. Debemos encontrar el lugar adecuado, el adorno correcto, sabemos dónde y cómo colocar los elementos para que formen un todo.

El espacio escénico es más que un lugar, tangible o intangible, éste se forma con la complicidad del o los actores y el público. Hablando de espacios escénicos, podemos encontrar una gran variedad: frontales, arena, herradura o semicircular; cada uno con una utilidad y funcionalidad distinta, dependiendo de las necesidades de la obra o la puesta en escena.

Como maestros somos conscientes de la limitación de los diferentes y muy diversos espacios, los cuales varían de tamaño de y/o dependen de los recursos económicos con los que cuenta el colegio. Pocos Colegios o Escuelas tienen un espacio definido para impartir la materia de Teatro, la mayoría adapta un salón abandonado o incluso usa el mismo espacio de clases (obligándonos a apilar las bancas al fondo); en algunas ocasiones debemos hacer uso del patio escolar y compartirlo con Educación Física, esquivando algunos pelotazos.

Mientras que un director imagina y designa un espacio, crea una escenografía e ilumina una escena, el docente debe trabajar con lo que tiene a la mano. El salón de clases es el escenario del docente, desafortunadamente, él no lo puede cambiar, no puede tirar los muros, no puede crear una caja negra, no puede colocar luces, el docente, tiene un solo espacio, y generalmente, ese espacio es frontal. Aunado a esta imposibilidad de modificar el espacio, debemos tener en cuenta que el alumno pasa todo el día en el mismo salón.

Los salones de clase (casi en su totalidad) tienen la misma disposición de un teatro frontal. Los alumnos al igual que los espectadores se sientan en butacas o bancas y esperan ver salir al o los actores, en el caso de la escuela, al maestro. Toda la acción ocurre de frente, el maestro se mueve de un lado a otro, algunas veces sólo llega y se sienta, ya sea en la silla o sobre el escritorio, termina la clase y se retira a otro salón, el cual tiene la misma disposición y al que entra a desempeñar la misma labor.

Bertolt Brecht fue uno de los teóricos más importantes e innovadores dentro del teatro, propuso 'el rompimiento de la cuarta pared'. En el teatro tanto los actores como los espectadores se encuentran en dos dimensiones paralelas, mismas que no interactúan nunca. Brecht propone eliminar esa barrera y transgredir esas realidades; los actores ahora pueden interactuar con el público, dialogan con ellos y los cuestionan.

La condición indispensable para que se produzca el efecto de distanciamiento consiste en que el actor emplee un claro gesto demostrativo para señalar lo que tiene que mostrar lógicamente, debe abandonarse a la idea de que existe una cuarta pared imaginaria que separa al escenario del público, creando la ilusión de que el proceso escénico se está desarrollando en la realidad, sin la presencia del público. (Ceballos 26)

La invitación de Brecht, creo yo, va más allá de romper una pared imaginaria, invita a hacer cómplice al espectador, hacerlo partícipe de las historias que se cuentan; de la misma manera es labor del maestro enamorar, inmiscuir y hacer reflexionar a sus alumnos.

Los maestros debemos atrevernos a romper la cuarta pared que nosotros mismo hemos creado, mediante el pedestal o el escritorio en el salón de clases. ¿En qué nos puede beneficiar? Yo creo que, en muchas cosas, comenzando con una mejor comunicación con nuestros alumnos. Al romper la cuarta pared estamos rompiendo también con los estereotipos que tiene el maestro como figura inalcanzable, personaje perfecto que nunca se equivoca.

La diversificación de espacios también es necesaria. ¿Cuántos escenarios podemos construir? eso depende de la pericia e ingenio de cada maestro. El acomodo del espacio dependerá del uso y las necesidades planteadas para ese día de trabajo en particular.



("Pin en Telones para Teatros")



("Clases tradicionales | Euroinnova")

La disposición de un teatro arena o tipo herradura puede proporcionar al maestro dominio completo de la escena, ya que él podrá estar dentro o fuera del círculo monitoreando las actividades. Si el maestro se coloca dentro podrá tener una mayor interacción con cada alumno, colocándose frente a él o a su lado creará un lazo de confianza y apoyo. Si decide trabajar desde fuera, los alumnos tendrán un poco más de libertad al no sentirse observados, sin embargo, la labor del maestro será siempre estar pendiente de las necesidades que presente cada grupo. Este tipo de espacios fomenta la participación de todos ya que todos se sienten integrados en la dinámica.



("Teatro de Epidauro")



("Carrera de maestra de kínder en México")



("Mobiliario escolar")

El maestro debe tener control total de lo que pasa en el salón, debe estar al tanto de lo que sus alumnos pueden hacer o no dentro del mismo. "El espacio escolar, su marco general, su mobiliario y los objetos van a delimitar la comunicación entre los alumnos y entre el docente y el discente." (Bayón 73)

Las bancas, mesas o sillas pueden ser colocadas de diferentes formas para crear nuestro propio espacio. "A través del tipo de espacio, de la ubicación del mobiliario podemos deducir el tipo de comunicación que se establece en el aula." (Bayón 60) Para poder ser dueño de nuestro espacio, primero debemos sentirnos parte de este. El director lee, analiza y construye su escenario en función a las necesidades de la obra. De la misma manera cada maestro debería analizar y construir su espacio con base en sus necesidades y no aceptar simplemente lo que te ofrece la institución educativa.

“Hagamos de los espacios, lugares dinámicos de trabajo, donde los elementos tengan una funcionalidad, fomenten la experimentación y la imaginación. No debemos olvidar la estética, crear ambientes agradables y bellos.” (Bayón 73). Si bien es cierto que no podemos llegar a tirar las paredes y levantar nuevos salones, sí podemos generar un cambio. Adecuar los espacios, colocar a los estudiantes de formas diversas, incluso podemos aprender a manejar niveles, no siempre deben estar sentados, callados y escribiendo.

“El uso del espacio es algo automático en nuestra vida cotidiana. El niño aprende pronto a mantener la distancia adecuada en cada circunstancia según se sienta atraído.” (Valín 88). Cuando aprendemos a caminar no tenemos noción de la cercanía de los objetos, chocamos con todo lo que están a nuestro alrededor hasta que por fin logramos dominarlo, de la misma manera es necesario crear ese espacio personal dentro del salón de clases.

Un director de Teatro está consciente de los múltiples espacios que puede crear, porque su búsqueda consiste siempre en innovar, encontrar alternativas aún a pesar de las mismas deficiencias que pudiera presentar el espacio. El director es creativo y atrevido. El maestro debe atreverse a transgredir dicho espacio, a manipularlo a su conveniencia y beneficio, sin miedo. Al principio seguramente se equivocará, pero aprenderá de sus errores, eso nos ha pasado a todos los directores.

Utilizar patios escolares o lugares abiertos también permite un juego más amplio y de mayores posibilidades. Los espacios pueden ser utilizados como escenografía, lograr una acústica diferente o crear una atmosfera para una determinada escena. Una vez más, todo radica en la pericia, imaginación y disposición que tenga el docente.

Para innovar un espacio no es necesario tirar muros físicos, o pintar espacios de color negro, o pedir un teatro con una gran parafernalia (sería extraordinario), basta con conocer tu espacio, tu salón y con base en ello, reinventarlo cada día.

2.1.2 Creación de atmósferas.

En el teatro la creación de atmósferas es primordial; cuando un director crea una atmósfera, piensa en el ambiente que percibirán los espectadores: atmósferas lúgubres, solitarias, frías o cálidas, cargadas de tensión, tristeza o amor. Los espectadores percibimos dichas atmósferas y somos capaces de identificarlas completando nuestra experiencia y haciendo más verídica la ficción que compartimos con el actor.

El director ha pasado mucho tiempo delimitando la atmósfera y se ha hecho muchas preguntas, principalmente: ¿qué quiero transmitir? y ¿cómo quiero que se sienta el espectador? Continuando con la premisa del maestro-director, debemos pensar que él también se ha hecho estas preguntas y ha buscado darles una correcta solución: “[...] debemos crear un ambiente seguro y familiar donde se potencie el aprendizaje y las relaciones con los otros.” (Bayón 72)

El maestro también es creador de atmósferas, sin embargo, debido a su poco conocimiento o experiencia y que lo hace de forma intuitiva, en la gran mayoría de ocasiones pierde la atención de sus alumnos olvidando el principal motivo: transmitir su conocimiento a los alumnos o su público.

La atmósfera siempre deberá estar delimitada por el maestro, trabajándola desde el primer día de clases. Para dicho evento el docente debe tener en consideración cómo quiere presentarse ante sus alumnos, teniendo consciencia en su forma de pararse, el tono de voz que utilice, incluso su forma de vestir. Todos estos elementos ayudarán a la creación de la atmósfera con la que sus alumnos lo identificarán ayudándolo a generar un ambiente agradable y respetuoso en el que ambas partes se sientan cómodos.

Las actitudes de los alumnos dentro del salón de clases, deben ser el principal detonador para identificar el tipo de atmósfera que estamos propiciando. Si un profesor llega todos los días al aula enojado o gritando y a la mínima provocación reparte castigos sin sentido, es muy probable que los alumnos lo rechacen y que su comportamiento dentro del aula no sea la adecuada. Podremos decir que la atmósfera que se está creando no es la correcta, pues se percibe llena de hostilidad y agresión.

Como profesora soy consciente de que ningún grupo es igual a otro, ningún nivel es igual a otro y tampoco los alumnos de un mismo grupo son iguales al resto de sus compañeros del mismo grupo. Por tal motivo, la consciencia, experiencia y pericia del maestro deberá ponerse en alerta y deberá modificar y/o adecuar cualquier situación que se presente dentro de cada aula. Mientras que con algunos grupos es necesario crear un ambiente de confianza, otros necesitarán más disciplina. No podemos trabajar igual con todos, cada grupo tiene su personalidad y por ende, su propia atmósfera. “[...] donde la desmotivación, el comportamiento de determinados alumnos, la diversidad, etc. pueden llegar a crear un clima caótico, donde el esfuerzo del profesorado no está en consonancia con los objetivos y resultados que se obtienen. Esto es una de las causas del preocupante alto índice de docentes ‘quemados’”. (Bayón 35)

Los maestros varían sus estrategias dependiendo el grupo, grado o nivel en que impartirán su clase, sin embargo, sí hay una constante, el maestro. El maestro cambia de salón, no de personalidad. Cada maestro es libre de imprimir su 'toque personal', eso que hace que los alumnos te identifiquen entre los demás, que se convierte en tu código icónico: "a través de mediadores gráficos: pizarras, carteles, diapositivas...etc. El lenguaje visual, predomina en muchas ocasiones sobre el lenguaje oral." (Bayón 40)

Los alumnos al igual que el público (en el teatro) perciben la atmósfera que se crea dentro de un salón de clases, por lo tanto, se puede manipular el estado de ánimo de un grupo completo dependiendo de lo que el maestro quiera lograr con sus alumnos, un elemento a considerar es el ritmo de la clase.

El maestro que nunca cambia de ritmo, y que su '*timing*' es siempre el mismo, se torna aburrido y monótono. De nada sirve el intentar crear una atmósfera dinámica y con actividades lúdicas, si el maestro mantiene el mismo ritmo aburrido en la clase. Para no caer en esto, modula la voz, haz pausas, genera preguntas y permite la participación de tus alumnos. No solo crearás un mejor ritmo, la atmósfera dentro del salón también cambiará.

Para generar un código icónico personal es necesario que sea simple, de lo contrario no cumplirá con su cometido. Puedes elegir una imagen, una palabra, una acción, un sonido, o la falta del mismo. Apóyate de aquello que los alumnos reconozcan y respeten de ti como persona. Recuerda que, si exageras o no eres auténtico, en vez de convertirse en un auxiliar puede caer en burla. "La enseñanza es una actividad en cierta medida impredecible. La práctica del docente en el aula no puede predecirse completamente, pues son muchos los factores que intervienen en una situación de diálogo, en la conducta de un alumno o en la de todo un grupo." (Gvrvitz y Rosas 181)

La creación de atmósferas, el ritmo creado dentro del salón y la definición de un código icónico facilitarían en mucho la labor diaria del maestro, si es que éste pudiera acceder a estas herramientas. Como egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, los conozco y los aplico y estoy segura de que estas herramientas harían lo mismo por otros.

2.1.3 Liderazgo en el escenario y su importancia dentro del aula.

Me ha resultado muy difícil poder comenzar este apartado; definiciones de liderazgo hay muchas. En mi búsqueda me he topado con diversos cursos, textos y discursos, hasta videos motivacionales que te dicen cómo ser un buen líder, ofrecen libros y trípticos con tips básicos para convertirte en

el “líder perfecto” en tan sólo 10 pasos... de entre todas, me quedo con la siguiente: “El **liderazgo** es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos.” (Colaboradores de los proyectos Wikimedia, “Liderazgo”)

Leído en el papel, suena bastante fácil, casi podríamos decir que cualquier persona puede y es un líder, pero de la palabra al hecho, hay mucho trecho. Entendiendo y aplicando los diferentes conceptos de la cita anterior, puedo asegurar que el maestro debe ser un líder; debe tener las habilidades de dirigir e influir la forma de ser y de actuar de sus alumnos, es decir, debe influir de manera positiva en su vida diaria, dentro y fuera de la escuela y su futura vida profesional.

El líder se sabe líder; no necesita confirmación de ninguna revista, curso o libro. Esto se debe a que su liderazgo es reconocido por los demás. El director de teatro debe ser un líder nato, los actores deben observar en él cualidades suficientes para aceptarlo como guía inapelable, de la misma manera el maestro debe despertar ese sentimiento de respeto y guía para con sus alumnos. “En las aulas no formamos artistas, sino profesionales de ciertas disciplinas artísticas, con los conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan desempeñar, como cualquier otro profesional preparado bajo este enfoque, una tarea específica en el medio laboral.” (Monroy Bautista y Ruíz Lugo 5)

La labor del líder va más allá de decirle a los demás qué y cómo hacer las cosas. Como maestro y líder, nuestra principal labor es inspirar. Un maestro líder dentro del aula inspirará a sus alumnos, busca dejar en ellos la semilla que los hará ser mejores. “[...] uno de los objetivos del teatro es que el espectador salga transformado. El profesor busca también una transformación en el alumno.” (Bayón 55)

Cuando un director de teatro elige una obra, piensa en la escenografía, busca actores capaces y realiza ensayos, todo lo hace con la firme convicción de crear un espectáculo que cambie el pensamiento de la gente que asistió a la presentación. Su misión es hacer reflexionar al espectador, el director ambiciona (secretamente) que este salga del teatro transformado en una mejor persona. La labor del maestro indudablemente debe ser la misma. “Todos tenemos una necesidad para crear representaciones, para imaginar nuestras propias actuaciones. Somos autores, directores y escenógrafos de situaciones concretas. Es un hecho natural, el drama es propio del ser humano.” (Bayón 56)

Es imprescindible que el maestro sea un líder para sus alumnos. Si bien es algo que puede ir puliendo con los años, es necesario que exista una base para poder trabajar sobre ella. “Todo está en que el educador sepa dosificar enseñanzas y aprendizajes sensoriales, sensitivos, mentales y creativos.” (Acha 50)

La labor del director de teatro y del maestro dentro del aula, son sumamente parecidas. Ambos deben ser guías y compañeros en el descubrimiento de las cualidades que puedan alcanzar actores o alumnos, “La relación enseñanza/aprendizaje cambia con el tiempo y materia, profesor y alumno, actividad y sociedad.” (Acha 32)

Una obra de teatro se presenta en cartelera por determinado número de funciones o temporadas y pasamos casi el mismo tiempo preparando todo para el glorioso día del estreno. Esperas que les agrade a los asistentes, que se levanten y aplaudan eufóricamente el trabajo que has preparado. Los maestros esperan el inicio del ciclo escolar, se han preparado por más de dos semanas en juntas, planeaciones anuales y semanales, sin olvidar la cantidad de años que llevan frente a grupo y la experiencia que esto significa.

Mientras que un director prepara una temporada, el maestro se prepara para la presentación de 200 funciones ya vendidas desde inicio de ciclo escolar. Sabemos, como actores o directores, que mantener la atención del público es sumamente difícil, un bostezo o el rechinado de la butaca que denota aburrimiento es algo impensable durante el desarrollo la obra. Ahora traslademos esa misma situación al salón de clases.

Los maestros deben captar y mantener el interés de los alumnos durante 200 días hábiles de clases, deben reinventarse y reinventar las actividades de cada día o cada función. Pocos actores se podrán decir capaces de semejante actividad. En el caso del nivel secundaria (nivel en el que he trabajado el taller) el maestro debe realizar 600 funciones a lo largo de un ciclo escolar, 600 veces debe reinventarse para lograr en sus alumnos un aprendizaje, generar un cambio y ayudarlos a encontrar su vocación.

2.2 Actuación

De la misma manera en que no podemos tomar a cualquier persona y convertirla en un director de teatro, tampoco cualquiera puede convertirse en actor. No sólo por la destreza con la que manejan el escenario, el dominio del pánico escénico o las múltiples habilidades que deben tener o aprender dependiendo del personaje que interpretarán.

El trabajo del actor es una de las actividades más complejas que pueden existir. El actor mismo es un ser complejo. Un ser con personalidad propia, capaz de coexistir con uno nuevo una y otra vez. ¿Bipolares? ¿Esquizofrénicos? Ninguno de los dos, él es algo más complicado de explicar, él es un artista. “Para la formación actoral, como para cualquier actividad humana, se requiere de creatividad, vocación y aptitudes particulares para su desempeño, sin embargo, éstas no pueden suplantar el entrenamiento específico ni los conocimientos y técnicas de una profesión. La sola inspiración no puede sustituir a la formación.” (Monroy Bautista et al. 16)

Debido a las características ya mencionadas anteriormente, podemos comprender la complejidad que requiere el dominio de la actuación. Conuerdo en que para realizar cualquier actividad es necesaria la vocación, sin embargo, para ser actor hace falta más que eso.

La cita anterior habla de la técnica de una profesión, y se refiere a las múltiples aptitudes que debe desarrollar un actor, entre las cuales podemos encontrar: canto, baile, maquillaje, presencia escénica, proyección vocal, doblaje, empatía, actitud, dominio de imagen, disciplina acrobática, clown, etc.; pero esto no se puede llevar a cabo sólo con la intención o la inspiración de querer serlo, debe haber una extenuante y continua preparación para alcanzar el objetivo.

Como directora de teatro celebro y admiro las múltiples habilidades y destrezas que los actores han pulido y perfeccionado con los años; ahora bien, imaginemos el resultado de poner al alcance de los maestros dichas habilidades. ¿Cómo podrían beneficiar al docente que está frente a grupo? ¿Qué tipo de beneficios podría tener el maestro al aplicar las habilidades de un actor? ¿Qué ventajas tendrían en el proceso de enseñanza?

Como egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y actualmente profesora de nivel secundaria, he aplicado estas y otras habilidades en mi trabajo con los alumnos, dentro y fuera del aula y puedo decir desde mi experiencia que los logros obtenidos han sido muy favorables para ambos. “La carrera de teatro debe formar a gente de teatro creativa y pensante, que incida en el arte mexicano de nuestro tiempo, y no a actores o dramaturgos en abstracto.” (*La Literatura dramática y el teatro hoy: Memoria del coloquio* 37)

Un actor puede manejar perfectamente el ritmo de una escena, proyectar su voz sin lastimarse, lograr atraer y mantener la atención de su público, él sabe cómo narrar historias. Imaginemos a un maestro con todas estas habilidades, aplicándolas en su labor diaria, sin duda, los resultados serían extraordinarios.

2.2.1 Importancia de la presencia escénica dentro del salón de clases.

Cuando un actor sube al escenario no puede titubear. Debe tener plena conciencia y seguridad en sí mismo sabe lo que debe hacer, lo que debe decir, cómo debe moverse, entradas, salidas e interacciones con sus compañeros. Si un actor no sabe esto es muy probable que el día del estreno tenga muchos errores y esté muy inseguro.

Como público podemos observar la seguridad con que se mueve. Todos y cada uno de nosotros comunicamos cosas de forma inconsciente a los demás: “[...] lo que es imposible es no comunicar, siempre se comunica, no existe la neutralidad porque el lenguaje está unido al pensamiento y a la emoción.” (Bayón 42)

El actor está preparado física y emocionalmente para responder a las necesidades de la escena y ha logrado hacer propias las reacciones del personaje, engañando al público haciéndonos creer que son verdaderas. Un maestro dentro del aula debe ser un excelente actor, debe responder a las necesidades de su escena, debe convencer a sus alumnos de que él sabe lo que hace. “[...] el talento del actor no consiste en *sentir*, sino en expresar los signos externos del sentimiento del personaje que representa, al grado tal que sea capaz de engañar a quien lo contempla, y llegue a conmovirlo. *El actor representa, el público siente.*” (Monroy Bautista et. al. 23)

En el momento en que un maestro se para frente a su grupo comienza a comunicar, se hace notar en un momento, esa primera impresión se queda marcada en el tiempo. “La comunicación no verbal o lenguaje corporal es el intercambio de información que se realiza, consciente o inconscientemente mediante gestos, posturas y movimientos.” (Valín 74)

Durante tres años, los actores se preparan para desarrollar dicha habilidad. El actor debe potenciar la empatía, expresividad corporal, imaginación y claridad del mensaje para poder tener la anhelada conexión con el público. Los maestros que se encuentran frente a grupo (público cautivo) deben hacer lo mismo; sólo que ellos desafortunadamente lo hacen sin conocimiento, por lo tanto, los resultados obtenidos no siempre son los esperados. “Ambos, profesor y actor deben estar concentrados en su acción para que cualquier elemento sirva de estímulo. ¿Concebimos un maestro de nuestro tiempo sin ponerse al día? El docente exige de una formación continua.” (Bayón 27)

La presencia escénica es la cualidad de *imponer* frente a un grupo de personas no sólo es pararte bien frente a ellos. Es imponer liderazgo y seguridad ante un grupo. Y aunque la mayoría no sabe cómo expresarlo en palabras, sí podemos identificar con sus acciones a alguien que no lo tiene. “Las posturas son las actitudes, posiciones del cuerpo o formas de estar que adopta una persona.

Pueden expresar rasgos de nuestra personalidad, estados emocionales, relaciones con un interlocutor, etc.” (Valín 83)

Es importante dejar una excelente primera impresión a los que van a ser nuestros alumnos, pues de ello dependerá la construcción de nuestra relación. “[...] docentes y alumnos no “hablan” sólo con la palabra, sino también con el cuerpo, con los gestos, con las distancias y con las acciones.” (Gvirtz 115)

La empatía y actitud positiva que logremos afianzar con nuestros alumnos ayudará en el desarrollo de la clase. Es mucho más fácil trabajar con un grupo que te respeta y ve como un líder, que con uno que no te reconoce como autoridad. Si bien es importante dejar en claro que tú eres quien marca el ritmo y prioridades en el aula, no olvides que estás trabajando con seres humanos pensantes y capaces de tomar decisiones, por lo tanto, siempre deberás dirigirte a ellos con respeto y tomando en cuenta sus emociones.

“(...) el actor ha de trabajar sobre su instrumento, constituido por él mismo, de tal modo que sus músculos, sus nervios, su voz y sus órganos están en la disposición adecuada para la escena.” (Monroy Bautista et. al. 18) El maestro al igual que el actor deberá trabajar en su instrumento, deberá entrenarlo para convertirse en un parteaguas en la vida académica de sus alumnos. Él deberá prepararse para salir a escena y enamorar día tras día a su público cautivo.

2.2.2 Movimiento, gesto y corporalidad en el aula.

El director elige la obra, cita a los actores y les explica el concepto; ellos tendrán un mes para crear al personaje y memorizar los diálogos, después de este tiempo, se reunirán nuevamente director y actores para comenzar a trazar la obra. Cada uno de ellos recibirá indicaciones de cómo moverse y lugares dónde sentarse o pararse. El actor deberá conocer su espacio y así lo hará propio.

El maestro se encuentra en la misma situación, será citado por el director de Colegio, se le dará un tiempo para preparar su plan anual, se le citará nuevamente en la Institución y se le dará un espacio, un salón de clases o una sala de maestros, él también deberá conocer perfectamente su espacio de trabajo. Actor y maestro deberán estar conscientes de su espacio y es necesario que ambos lo conozcan y que se desenvuelvan libremente dentro del mismo.

El maestro que conoce su espacio se mueve libremente en su entorno, denota plena confianza y su cuerpo lo transmite, por lo cual sus movimientos se vuelven naturales. Un maestro que se desplaza por el salón es capaz de percibir el ambiente que se produce dentro del mismo. Se hace consciente

del ánimo de sus alumnos y con ello puede cambiar su discurso, reinterpretando su mensaje cuantas veces sea necesario, teniendo como resultado la empatía e interés de los presentes.

“Es el cuerpo del actor en su totalidad el que transmite. Debe tener en cuenta: el gesto, la voz, las acciones físicas, la respiración, las relaciones con otros objetos, la atención, la imaginación, las circunstancias dadas del personaje, el espacio físico donde se desarrolla la acción... etc.” (Bayón 46)

Cuando un actor se encuentra en escena es su cuerpo quien emite la mitad del mensaje, ya que su trabajo se percibe desde dos ángulos: voz y cuerpo. Desafortunadamente, el maestro que se encuentra frente a grupo generalmente transmite más con la voz que con su cuerpo. Si un maestro no sale de su zona de confort y rompe con la cuarta pared, estará confinado a una mínima parte del salón de clases, detrás de un escritorio alejado de sus alumnos.

Movimiento y corporalidad están unidos entre sí; el cuerpo habla por sí mismo y lo trasmite con nuestra postura y los gestos que hacemos. Si el maestro llega con los hombros caídos, encorvado y con la cabeza agachada, es imposible que sus alumnos creen que su maestro se encuentra bien.

La corporalidad del docente debe estar siempre en concordancia con lo que dice y hace, el cuerpo no miente, el actor puede engañar al espectador en una función, pero el maestro no puede engañar al alumno, y menos cuando este nos ha visto en varias funciones a la semana.

La comunicación no verbal es más antigua que la humanidad, es una forma ancestral de comunicación que aún es efectiva entre nosotros. Aunque desde hace milenios los seres humanos utilizamos el lenguaje hablado, no hemos renunciado al lenguaje corporal, que normalmente acompaña al discurso hablado, aunque este sea evolucionado, rico y selecto. (Valin 69)

El gesto es sin lugar a duda un elemento expresivo sumamente transparente y fácil de interpretar, “[...] puede apoyar lo que se dice, puede incluso contradecirlo, deja traslucir lo que se siente y los esfuerzos por ocultarlo, etc.” (Beverido Duhalt 39)

“Los gestos son movimientos que ejecutamos con alguna parte de nuestro cuerpo con la finalidad de expresar un mensaje. Las manos y la cara son las partes más expresivas de nuestro cuerpo y son las que más usamos para gesticular.” (Valin 74) Los gestos son reacciones involuntarias de las personas, las cuales ocurren en una fracción de segundo y denotan nuestro verdadero sentir y/o pensar. Es muy difícil engañar a una persona tratando de aparentar algo que no sientes o no piensas, los actores se preparan durante años y perfeccionan su técnica en el proceso. El maestro no necesita dicha perfección, sin embargo, si éste pudiera aprender las técnicas ya mencionadas, su labor y desempeño en el aula tendría menos riesgo de fallar.

2.2.3 La voz del actor-maestro.

Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha querido comunicarse con sus semejantes y prueba de ello son los múltiples lenguajes creados a través del tiempo. Un actor en escena puede o no hablar, su gesto y cuerpo pueden hablar por él, pero la palabra es sin duda el medio más importante para comunicar lo que el personaje nos quiere contar.

El actor es el vehículo del personaje prestando su voz para poder contar su historia y sus pensamientos. Cuando escuchamos declamar al actor que representa a Hamlet debemos sentir el enojo, la frustración, el deseo de venganza y la tristeza del personaje; cuando escuchamos las hermosas declaraciones de amor entre Romeo y Julieta debemos sentir el amor latente entre los amantes; incluso los aparentemente incongruentes diálogos de Esperando a Godot, tienen sentido al escucharlo interpretado en escena.

“(…) el cuerpo es *uno* de los instrumentos con que cuenta del actor, pero hay más: la voz, por supuesto, su capacidad visual y auditiva, *así como también* sus emociones, su carácter, sus manías, incluso sus enfermedades; es decir, todo lo que hace un individuo.” (Duhalt 19) Si todo lo anterior forma parte del actor, debe formar parte también del maestro-actor. Voz y cuerpo van unidos y son inseparables. Al igual que el actor, el maestro comunica con la voz además del cuerpo, en mi experiencia como maestra, he sido testigo de compañeros que se han quedado disfónicos o afónicos en el transcurso del día, ¿por qué ha ocurrido esto? La respuesta es simple, carecen de una técnica vocal de proyección.

Parte importante del entrenamiento del actor es enseñarle a hablar correctamente, modular la voz, usar tonos, subir y bajar el volumen de su voz y, sobre todo, mejorar la dicción. En pocas palabras aprende a hablar nuevamente. Sin duda, al inicio es algo ilógico para ellos (para nosotros), por la racionalización de saberse hablantes desde el año y medio y que no lo han dejado de hacer hasta el día de hoy.

El entrenamiento vocal de actores no es una clase de oratoria, tampoco de declamación ni mucho menos de canto; es un entrenamiento de técnica vocal en donde la técnica como receta infalible no existe, sino que se valida en cuanto proceso y material moldeable por quienes participan del mismo con sus capacidades y limitaciones particulares. (Monroy Bautista y Ruíz Lugo 7)

He de reconocer que a mí también me costó trabajo entender que no sabía hablar. Simplemente no lo podía comprender, era increíble que mi maestro Fidel Monroy Bautista, de expresión verbal, nos dijera a un grupo de compañeros y a mí que debíamos aprender a hablar y movernos correctamente.

Si para alguien que se prepara como actor es complejo comprender la incompetencia de la modulación, tono, dicción y proyección de voz, ¿qué tan difícil o extraño suena para un maestro de cualquier nivel? En mi experiencia es sumamente complicado explicarlo, pareciera que les hablamos en un idioma que no es de este mundo, y en cierto sentido, no lo es, es del nuestro.

Imaginemos que vamos a una conferencia o presentación de un libro y el autor habla con un tono muy bajo, al mirar a tu alrededor seguramente notarás que los que no escuchan se distraerán en algo más o simplemente abandonarán la sala o el lugar. Caso contrario, si el presentador se la pasa gritando, el espectador tendrá una idea errónea de que está molesto o es agresivo. La modulación de voz es una herramienta indispensable para aquél que se encuentre frente a un grupo de personas, no importa la situación, si la finalidad es mantenerlo atento.

Para mantener un volumen adecuado es necesario tener una buena columna de aire. Inhalar profundamente y llenar de aire los pulmones, para proyectar correctamente la voz y mantener así un buen volumen. “Utilizando la imagen, a una “columna de aire” endeble, corresponderá una voz débil y llena de fisuras, mientras que a una “columna de aire” bien formada y sólida, corresponderá una voz bien impostada y expresiva.” (Monroy Bautista y Ruíz Lugo 11)

El aparato respiratorio del actor no consiste únicamente de pulmones, el aire que entra y expulsa mediante las palabras y a la cual dan forma las cuerdas vocales. Es mucho más complejo que eso, porque además de todo, estas palabras deben estar impresas de cierta intensidad y con una excelente dicción. “A la hora de comunicar a través del lenguaje oral, debemos tener en cuenta también: la velocidad con que emitimos las palabras, la ausencia de las mismas, la repetición, las pausas, la continuidad o discordancia del flujo verbal y la acentuación.” (Bayón 66)

El actor no solo se preocupa de la forma, sino del fondo. Es imposible, impensable que un actor profesional no pueda llenar el espacio y envolver el escenario con su voz. El maestro también debe llenar su salón de clases y debe ser capaz de transmitir correctamente el mensaje a sus alumnos. La proyección, modulación y entonación son elementos indispensables al momento de transmitir cualquier mensaje. No es una tarea fácil para el maestro, sin embargo, con el apoyo o dominio de las técnicas de un actor su labor también sería más efectiva.

2.2.4 El vestuario del maestro

Un tema escabroso y sumamente delicado, ya que se tocan fibras muy sensibles. La vestimenta es una extensión de nuestra personalidad, a través de las prendas que elegimos enviamos mensajes a las personas con las que interactuamos. Así que ¿Cómo decirle a alguien que no está vestido para la ocasión? ¿Cómo influye tu vestuario en la percepción de los demás? ¿Puede nuestra vestimenta abrir o cerrar oportunidades? “Nuestro aspecto físico incluye la forma de movernos, nuestra ropa y forma de vestir, nuestro olor, los objetos que utilizamos, los adornos de nuestro cuerpo como el maquillaje, joyas, bisutería, tatuajes, piercings, etc.” (Valin 93)

Cuando un actor comienza a diseccionar a su personaje, este lo conoce de pies a cabeza, el toque final de credibilidad frente al público es el vestuario. De la misma manera en que el hada madrina llega con Cenicienta, la viste, peina y calza; en el teatro, los vestuaristas hacen la misma magia al momento de vestir, calzar y peinar a cada actor para convertirlo en el personaje.

En la cabeza del director, el personaje ya tiene una imagen determinada, sabe el color de su cabello, ojos, piel, altura, complejión, edad, etc. y con base en ello, se da a la tarea de buscar a quien lo encarnará. Del grupo de actores que asistirán a las audiciones, el director lo buscará hasta dar con la imagen que se ha creado.

El vestuario es un indicador de la época y el lugar en que se desarrolla la obra. El vestuario es tan importante que se usa para delimitar épocas y clases sociales. Adolescentes, adultos jóvenes, ancianos, niños, niñas y bebés tienen un código de vestir, propio o impuesto por sus padres y/o la sociedad, situación que se va modificando en relación con su desarrollo, gustos, modas o búsqueda de pertenencia.

“Una característica de la adolescencia es pertenecer a un grupo determinado, para ello se adoptan signos que identifican al individuo con el grupo, como pueden ser: la forma de vestir, de peinarse, los distintos adornos corporales, la forma de actuar, etc.” (Valin 94) No hay nadie más observador y crítico de moda que un alumno. Sin temor a equivocarse pueden decirte qué marca de ropa usas, la variedad y número de zapatos con los que asistes a la escuela, si cambiaste de peinado, lentes o si tu camisa es de la temporada pasada. Pueden identificar al maestro auténtico del excéntrico, y así somos catalogados. Tu imagen es tu carta de presentación.

Los maestros somos observados día a día por alumnos, padres de familia, compañeros de trabajo, autoridades escolares e incluso somos duramente juzgados por la sociedad. Al ser figuras clave en el desarrollo y educación de los futuros ciudadanos, se espera cierta imagen personal con la que

debemos cumplir. Los maestros somos figuras de autoridad, ejemplo de comportamiento, trabajo, disciplina e imagen ante nuestros alumnos.

Desde mi experiencia laboral, el cuidado y aspecto personal es algo a lo que pocos maestros dan importancia. Esto va más allá de estar al tanto de las nuevas tendencias de moda o colores para la temporada. Cuando te ves bien, te sientes bien. "(...) la cabeza alta, los hombros hacia atrás sacando el pecho y la espalda erguida, muestran alta autoestima, fuerza, confianza en uno mismo y sensación de triunfo." (Valin 93)

No debemos confundir el vestir correcta o adecuadamente para cada ocasión, con estar a la moda, ya que considero, tampoco sería el camino más viable. La industria de la moda es una de las más prolíficas económicamente; y no sólo por ofrecer artículos como: ropa, zapatos, lentes, abrigos, bolsos, trajes, etc. (cosas que utilizamos cotidianamente). Esta industria va un poco más allá, ellos nos venden la idea del cómo nos vamos a sentir al vestir lo que ofrecen.

Al momento de comprar o medirnos ropa, nuestras emociones y estados de ánimo influyen poderosamente. Nadie compra ropa con la que se sienta incómodo o no se pueda mover libremente. La misma regla debería aplicar al resto de nuestra vida, respetando siempre las normas sociales de los lugares a los que se asiste.

La imagen que proyectas es proporcional a la confianza que recibes. Si deseas ser acreedor de confianza, respeto y credibilidad, es necesario mandar las señales correctas y eso se consigue portando un vestuario acorde a lo que deseas recibir. El vestuario sí influye en cómo te perciben los demás.

Poner atención a pequeños detalles como: mantener limpios los zapatos, cambiar las prendas decoloradas o manchadas, elegir correctamente la talla (no esperar a adelgazar algún día), saber la medida correcta del largo de un saco, pantalón o una falda; utilizar colores neutros como negro, gris o azul, revelan mucho profesionalismo y cuidado de la imagen. Mantener el cabello corto en el caso de los profesores, el cabello peinado, limpio y recogido de las maestras, además de un maquillaje discreto y en tonos neutros dará una excelente presentación para quienes nos vean todos los días.

El cambio y atención a pequeños elementos como los antes ya mencionados les dará mucha más confianza al estar frente a un grupo de alumnos, sin importar el nivel en que se labore. Si te vistes para la ocasión estarás preparado para la ocasión. Las oportunidades pueden estar a la vuelta de la esquina. Entendamos que somos la imagen que proyectamos, las oportunidades se abrirán o cerrarán definitivamente dependiendo de cómo te presentes.

Una verdad de la que pocos se atreven a hablar, pero de la cual debemos ser conscientes, es que una vez que te identifican como maestro, ese estigma te seguirá por siempre a donde sea que vayas. Todos los que sepan de tu profesión, depositarán en ti todas aquellas cualidades idílicas que un ser humano llamado maestro debe poseer.

2.3 El maestro dramaturgo

¿Qué es un dramaturgo? Comencemos por definirlo, según el diccionario:” Dramaturgo (griego: δραματουργός, de δράμα; drama y ἔργον; tarea) es un escritor de textos literarios compuestos para ser representados en un espacio escénico. A estos textos se les da el nombre de obras teatrales u obras dramáticas.” (Colaboradores de los proyectos Wikimedia, Dramaturgo)

Si nos remontamos al inicio del teatro, “En la antigua Grecia (donde el teatro cumplía una función social y religiosa) dramaturgos, actores y coreuta eran considerados, durante las representaciones, como personas sagradas al servicio de Dionisio.” (*La Literatura dramática y el teatro hoy: Memoria del coloquio 67*)

Unificado ambas ideas podría decirse que el dramaturgo es un ser que cuenta historias y que hace mucho tiempo era considerado como sagrado e importante. “Esto se debe a que las historias son la unidad más pequeña a través de la cual los seres humanos comunican su experiencia y el conocimiento que poseen sobre el mundo. (Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey 5)

Las primeras historias fueron transmitidas de persona a persona, probablemente de generación en generación e incluso entre diferentes tribus nómadas quienes se encontraban y compartían algún acontecimiento importante. El problema de este tipo de comunicación era la variabilidad de los acontecimientos y la falla de memoria del narrador al comunicar los hechos, situación que hasta nuestros días sigue ocurriendo.

Los dramaturgos son maestros en el arte de la narrativa. Si bien el director y los actores son capaces de darle vida a las historias, no sería posible si la historia no existiera. En lo personal, leer teatro es extraordinario y es muy diferente a cualquier tipo de narrativa; en el teatro no hay un narrador, cada personaje es creado por el dramaturgo, este les da una identidad propia, un cuerpo y un alma, ellos son los primeros creadores en la escena.

La narrativa ha sido un elemento primordial en la educación y conversión de algunas culturas y pueblos indígenas, prueba de ello fueron los griegos quienes, a través de las obras de teatro durante

la celebración del dios Baco, educaban a su población analfabeta, mostrando lo aterradores, crueles, o benévolos que podían llegar a ser los Dioses (Edipo Rey); o los españoles en México, quienes se vieron en la necesidad de hacer representaciones para que los indígenas aceptarían la nueva religión.

En el instante en que el narrador comienza a compartir su historia, este se empodera: toda la atención está en él. Su público está pendiente de sus manos, del tono de su voz, de sus movimientos y si el narrador es bueno, será capaz de dibujar imágenes casi vivas en la mente de aquellos que lo escuchan.

El narrador se ejercita a través de la experimentación vocal para crear matices y sonidos que seduzcan al espectador, construye la empatía que aproxima a las personas a la historia para cumplir el objetivo de atrapar o enganchar, pero no se olvida de la base fundamental y las estructuras básicas al momento de la narración (acción del *Storytelling*). (Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey 7)

La narración va más allá de una simple acción de ‘contar’, ha sido y es una herramienta útil para la ecuación y transmisión de conocimientos; Entonces, ¿el maestro también debería ser un narrador? ¿qué herramientas de la dramaturgia le podrían servir en su labor diaria? ¿qué características del dramaturgo podrían servirle dentro del aula?

Los maestros que se encuentran frente a grupo hacen lo mismo diariamente, sólo que ellos no disponen de las habilidades de un dramaturgo. Narrar y comunicar deberían ser las principales herramientas del maestro. Si este lograra dominar dichas habilidades, habría un cambio muy significativo en su labor diaria. “Es así como los educadores están utilizando la narración con el fin de estimular la habilidad del pensamiento crítico en los estudiantes para fomentar la autoevaluación y transmitir experiencias reales relacionadas con la práctica de cualquier disciplina.” (Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey 6)

El maestro debe servirse de la narrativa y debe convertirla en una herramienta. Hablar sin emoción o intención alguna da por resultado un texto flojo, sin fondo ni forma. El maestro deberá aprender a dosificar los momentos de tensión, modular su voz y entonación, debe encantar al espectador, creando así un vínculo de complicidad entre ambos.

Convertir a un maestro en narrador no es una tarea fácil, al igual que un dramaturgo, deberá estudiar a sus personajes (alumnos); tendrá claro su tema, es decir, la historia o narrativa para

envolver a su público y deberá hacer uso de otros recursos como: la modulación del tono de voz y tiempo, creando así un interés en aquello que este narrando para su audiencia. Si pudiera darles un consejo les diría: grábate contando la historia que quieras, cuando termines, mírala y date cuenta de los errores que cometes, las palabras que repites, las muletillas que utilizas, los ademanes que tienes. Si te agradas a ti mismo, tendrás un peldaño ganado, de lo contrario, observa bien y modifica lo que creas necesario.

Envolver, emocionar y/o mantener atento al espectador durante 60 minutos no es tarea fácil, en diversas ocasiones la prueba y error otorgan al dramaturgo este efecto. Una obra de teatro necesita varios borradores, varios intentos de escribir y reescribir la misma obra hasta estar satisfecho con el resultado. Lo mismo ocurre en el aula, el docente deberá hacer varios intentos, reescribir su historia diariamente si es necesario, pero al igual que el dramaturgo, nunca dejará de intentarlo hasta conseguir su cometido.

2.3.1 La narrativa en el aula o simplemente, *Storytelling*.

Comencemos por definir el concepto de *Storytelling*:

Storytelling (narración) es el arte del uso del lenguaje, la comunicación, la emotividad, la vocalización, la psicología del movimiento (ademanes, gesticulación y expresión) y la construcción abstracta de elementos e imágenes de una historia en particular para un público específico. Un aspecto crucial de la narración es la retroalimentación o conexión con el auditorio para demostrar un suceso visual determinante que brinda detalles de la historia de una manera creativa.

(Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey 6)

Dramaturgos, antes casi siempre invisibles y poco reconocidos por el público, es con ellos con quienes comienza la labor de narrar historias y de quienes los maestros podrían aprender, aprovechar y aplicar su conocimiento y experiencia en la creación, estructura y narración de las mismas.

El concepto antes citado hace referencia al trabajo y especialización del dramaturgo. La propuesta del *Storytelling* es utilizar la narración como herramienta de aprendizaje, en otras palabras,

transformar al maestro en un narrador del conocimiento, sin importar el área en que se desarrolle, la narrativa se puede utilizar en diferentes ámbitos de la educación:

En el *storyteller* recae la responsabilidad de mantener la curiosidad y la fascinación del auditorio para construir ambientes o atmósferas que dibujen la historia con palabras. Debe convertirse en líder del desarrollo del aprendizaje del estudiante a través del vínculo establecido con los fragmentos del relato para que exista la conexión emocional-intelectual del contenido de la exposición narrativa.

(Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey 9)

Pero un dramaturgo no sólo es un escritor especializado, ellos son grandes observadores y conocedores del espíritu humano, se han adentrado en el alma de espectador y han sabido colocar los hilos de tal manera que, al mover a un personaje, hace que todos los espectadores vibren con él. No sólo se trata de narrar historias, eso cualquiera lo puede hacer, es necesario conocer la estructura del texto, desarrollar la trama, crear a los personajes, llevar al espectador a la cima del clímax y rematar con un final digno de antología, esos son los grandes narradores.

Como docentes debemos comprender que la “estructura” es esencial en la creación de cualquier narración; inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Si nuestra historia carece o cojea de cualquiera de estos elementos tengamos por seguro, que el mensaje no será comprensible o llegará incompleto al auditorio presente, dejando más dudas que respuestas.

El *Storytelling* ofrece una herramienta mediante la cual el docente puede hacer de los conocimientos un camino agradable y lúdico. La finalidad no cambia, pero el método es innovador (al menos para ellos). El docente deberá analizar los objetivos de su asignatura y adecuarlos a la creación de su narración. ¿Cómo lograr que la narrativa cumpla su propósito?

El docente deberá seleccionar los temas, historias o ejemplos que sirvan para dicho objetivo, manteniendo el vínculo e interés de su público. Deberá utilizar las habilidades de un actor y el desarrollo y creación de historias de un dramaturgo.

“La estrategia del *Storytelling* en la educación se posiciona al ascenso de la interacción, al ejercicio del pensamiento, valoración y apreciación de la cultura y en la motivación a la acción u operación del estudiante para adaptar la información a la experiencia, el trabajo, la vida y la sociedad.”

(Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 10) Conforme al ideal del *Storytelling*, será mediante la narración de historias que el maestro logrará hacer reflexionar al

alumno, influir en él de forma positiva motivándolo a realizar un cambio en su pensamiento y futuras acciones, una tarea muy similar a la de un dramaturgo al escribir una obra de Teatro. Lo que debemos relacionar del *Storytelling* y la dramaturgia es la interpretación, el “*feeling*” que cada docente puede imprimir a su historia, sin importar el ámbito o tema en que se desempeñe. La narración bien utilizada siempre será motivo para recordar.

3. A ESCENA... APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE DIRECCIÓN, ACTUACIÓN Y DRAMATURGIA CON UN GRUPO DOCENTE.

3.1 Colegio Carmel ¿Quiénes son?

Es una Institución privada del sector educativo, ubicada en Rancho Estanzuela 130, Haciendas de Coyoacán, 04970 Ciudad de México, CDMX. Se fundó en junio de 1982 y ofrece atención desde nivel maternal a secundaria. Es una Institución laica, mixta y bilingüe.

El Colegio Carmel busca integrar al alumno a su medio social, proporcionarle las herramientas necesarias para tomar decisiones óptimas para la vida. Tiene una visión humanista, por medio de los valores morales sustentados por Roger y Maslow que la escuela sustenta.

El modelo educativo planteado por el Colegio busca desarrollar personas integrales, competitivas, capaces, con habilidades, aptitudes y actitudes que les permitan responder a las necesidades planteadas por su entorno social. Busca educar seres: integrales, reflexivos, respetuosos, responsables, cultos, puntuales, con gratitud, críticos, analíticos, seguros de sí mismos, solidarios, generosos, organizados, honestos, pensantes y disciplinados. (Colegio Carmel de la Ciudad de México)

Nuestro Modelo Académico se basa en: APRENDER A APRENDER, APRENDER A HACER, APRENDER A SER Y APRENDER A CONVIVIR.

Misión

Nuestra misión educativa se centra en esfuerzos entre alumnos, maestros, padres de familia y todas las personas que integran nuestra comunidad educativa, buscando el mayor aprovechamiento de nuestros educandos para formar individuos con valores fundamentales en una educación integral que comprende los principios básicos de la educación. (Colegio Carmel de la Ciudad de México)

Como lo especifica la SEP, escuela, padres de familia y alumnos deben formar una triada de apoyo al último eslabón, siempre buscando el mejoramiento y aprovechamiento de los conocimientos aportados por los maestros. Esta labor no es única del colegio, ya que todo centro educativo está obligado a cumplir con los estándares establecidos por la SEP.

Visión

Formar educandos con alto nivel académico con un definido marco de valores que genere individuos felices, con cualidades de líderes y ciudadanos que les conduzca a ser ejemplo en sus hogares, sociedad y país. (Colegio Carmel de la Ciudad de México)

La visión que ofrece esta institución es muy interesante, forma alumnos con muy altos valores y genera individuos felices. Los alumnos egresados de esta institución tienen una gran capacidad de desarrollo y solución de problemas y conciencia social; tal como esperaba Freire, ellos responden a las necesidades que se presentan en su entorno social y familiar. “Los sensibilizamos acerca de su entorno social. Como compromiso del futuro ciudadano fortaleciendo la responsabilidad del estudiante, así como su contribución en su círculo social pasar de espectadores a actores.” (Colegio Carmel de la Ciudad de México)

3.1.1 Maestro Carmel.

El rol del profesor que solicita el Colegio Carmel es el mismo que propone Jean Piaget y Aristóteles, debe ser una guía y apoyo en el desarrollo de sus alumnos, siendo obligación del alumno generar su propio conocimiento. “El rol del profesor y su formación desde la transmisión de contenidos a la orientación y apoyo del estudiante, generando las condiciones para que sea éste el que, de manera activa y experimental, construya su propio conocimiento.” (Colegio Carmel de la Ciudad de México)

Si bien estas son las características que específicamente solicita el colegio, durante mi estancia en el mismo, me queda claro que el problema no radicaba en el nivel de conocimientos de mis compañeros, si no en la forma de transmitirlos, es ahí donde mi experiencia y conocimientos adquiridos durante mi estancia en la Facultad de Filosofía y Letras, ayudaron a llevar a cabo el taller.

3.1.2 Evaluación del cuerpo docente del Colegio Carmel para la estructuración del taller.

En la plantilla docente del Colegio Carmel encontramos a profesionistas en cada una de sus áreas. Sin lugar a duda puedo asegurar que cada uno de ellos es experto en su materia y que imparten los contenidos especificados por la SEP. Son docentes comprometidos, que están en continuo aprendizaje.

Como parte de la Ruta de Mejora (RM) mencionada en el capítulo 1, el taller fue realizado para subsanar las necesidades observadas por el director del Colegio Carmel, necesidades y carencias de

los docentes dentro del salón de clase. Comencé el trabajo analizando las características de los docentes, para lo cual realicé un diagnóstico con los siguientes puntos:

TOTAL DE DOCENTES FRENTE A GRUPO
EDADES
GÉNERO
COMPLEXIÓN
PERSONALIDAD
AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE
MOTIVOS PARA TOMAR EL CURSO

En primera instancia me di a la tarea de delimitar al grupo con el que iba a trabajar, analicé los rasgos comunes que me permitirían trabajar más fácilmente con ello y por otro lado, debía identificar los aspectos que podrían significar un reto o una barrera que debía romper.

Una vez obtenidos los datos necesarios para el análisis, la tabla quedó de la siguiente manera:

TOTAL DE DOCENTES FRENTE A GRUPO	13
EDADES	29 a 48 años
GÉNERO	Mujeres: 11 Hombres: 2
COMPLEXIÓN	Chica: 5 Mediana: 6 Grande: 2
PERSONALIDAD	Abierta: 11 Cerrada: 2
AÑOS DE EXPERIENCIA	0-5 años: 6 5-10años: 5

	10 años en adelante: 2
INTERÉS O NECESIDAD	Interés: 3 Necesidad: 10

Como podemos observar en la tabla de arriba y en particular en el último punto, el taller se convirtió en una necesidad para mejorar su desempeño. A pesar de los buenos deseos e intenciones que pueda tener un docente, existen carencias que como egresados de la UPN o de cualquier otra Institución no pueden ser solucionadas con base en ensayo y error. Es urgente implementar un programa de actividades complementarias para proveer al maestro de herramientas suficientes.

Al profesorado no nos han enseñado a utilizar las palabras, ni a modular la voz de forma adecuada. El movimiento y la expresión de nuestro cuerpo nunca ha interesado en los currículos; sin embargo, son elementos que utilizamos a diario en nuestro trabajo de forma natural sin sacar de ellos el rendimiento adecuado. (Bayón 65)

Analizando los aspectos antes mencionados y tomando en cuenta las carencias y necesidades de los docentes, me di a la tarea de seleccionar una serie de ejercicios y actividades para cumplir con dichos objetivos, sin dejar de lado los aspectos recabados en la tabla.

3.1.2.1 Edades

Para la selección de ejercicios fue necesario tomar en cuenta las edades de mis compañeros, esto con la intención de elegir aquellas actividades y ejercicios que les pudieran ser fáciles de realizar si no a todos, sí a la gran mayoría. Es de suma importancia no pasar por alto esta situación, ya que no podemos ser irresponsables y poner en peligro la integridad física y salud de los integrantes.

En mi caso, para la realización del taller, me encontré con un grupo de personas jóvenes, lo cual agrega dinamismo y una participación más activa. Los profesores mostraron apertura, entusiasmo y cierto grado de curiosidad en las actividades.

Hay un dicho popular que dice: *perro viejo no aprende trucos nuevos*. Jamás he creído que esta afirmación sea inamovible, pero si la persona lo usa como pretexto o excusa, poco se puede hacer con su disposición de aprender cosas nuevas. En la plantilla docentes había dos participantes con

edades muy cercanas, 46 y 48, cuya participación fue siempre limitada y perezosa, ambos ponían de pretexto en su edad, en este caso, fue poco lo que se pudo lograr por su nula participación.

La edad no puede ni debe ser una limitante para el aprendizaje y realización de cosas nuevas, sin embargo, también es verdad que dependerá mucho de la disposición de la persona para aprender cosas nuevas.

3.1.2.2 Género de los docentes.

En la plantilla docente del Colegio Carmel era innegable y arrasador el porcentaje de mujeres que estábamos frente a grupo. Las mujeres han sido desde siempre las encargadas del cuidado y la crianza de los niños, por lo tanto, desde mi perspectiva, es comprensible que en una actividad como la docencia haya más mujeres que hombres.

Debido a que la mayoría en el taller eran mujeres la selección de ejercicios y participación entre ellas fue muy fácil de guiar. Ejercicios de contacto físico como abrazos, tomarse de las manos o ayudarse tocando o vigilando alguna parte de su cuerpo o respiración, no representaron ningún problema.

En el taller sólo hubo dos varones quienes también participaron en las actividades, situación que se tornó complicada en los ejercicios de contacto físico. En algunas ocasiones eran ellos quienes preferían no realizar ciertas actividades, generalmente eran aquellas que precisaban contacto físico. Para lograr su apoyo y participación decidí colocarlos con aquellas compañeras con quien notaba tenían una relación más cercana.

El análisis de los integrantes, pero sobre todo en el género, debe ser tomado muy en cuenta. Lo más importante y que debemos lograr con el taller es que los docentes se integren como equipo de trabajo y que se sientan cómodos con las actividades para que no tengan pretexto de no cumplir con los objetivos.

3.1.2.3 Complejión de los docentes.

Es primordial identificar la complejión de las personas con las que pretendemos trabajar. Es necesario primeramente pedir una valoración médica, que los docentes no tengan ninguna lesión y que se encuentren en buen estado de salud.

Debemos considerar también la participación de elementos con una complejión robusta; es muy probable que se sientan nerviosos, que su agilidad sea limitada o simplemente que no puedan

realizar ciertos ejercicios; si no consideramos estos elementos seguramente mermará mucho su trabajo y participación. Debemos tener cuidado de no hacerlos sentir incómodos o sesgados.

El peso no debe ser una limitante, pero debemos ser conscientes de los cuerpos con los que trabajamos y respetar la historia de vida de esa persona. De la misma manera debemos estar siempre pendientes de cualquier molestia, dolor o incomodidad manifestada por los docentes.

Como última observación, nunca debemos olvidar que todas las actividades que se van a realizar serán completamente nuevas, desconocidas y hasta irrisorias para quienes lo hacen por primera vez. Debemos ser conscientes que no todos responderán de la misma manera, por lo cual es imperante crear una atmósfera de respeto y confianza entre los participantes.

3.1.2.4 Personalidad.

Este tema viene muy ligado con el anterior. La personalidad de cada individuo podrá abrirnos camino a la experimentación o cerrarnos veredas. En mi equipo de trabajo encontré todo tipo de personalidades, unos muy abiertos y dispuesto a la experimentación y otros completamente cerrados cuyas emociones y deseos les cuesta expresar.

Debido a que la mayoría de los docentes del Colegio Carmel eran mujeres, no fue complicado trabajar en parejas o por equipos. Sin embargo, ocurrió algo muy común, los docentes hombres tenían cierta renuencia a trabajar con sus compañeras, sobre todo en los ejercicios que implican contacto físico. Quienes participan en el taller deberán siempre ser respetuosos con las emociones y personalidades de sus compañeros.

3.1.2.5 Años de experiencia docente.

Este puede ser uno de los puntos más difíciles de trabajar con los docentes, sobre todo cuando llevan varios años impartiendo clases. En mi experiencia es el grupo más reacio para modificar o nutrir sus estilos o métodos de enseñanza, debido a la creencia de que la experiencia hace al maestro.

Caso contrario con los docentes más jóvenes, ellos generalmente están a la expectativa por aprender cosas nuevas, de que alguien les muestre cómo hacer las cosas o que les provean de herramientas nuevas. Es muy importante analizar el grupo con el que vamos a trabajar para seleccionar las herramientas necesarias, dependiendo de las necesidades de cada equipo.

3.1.2.6 Interés o necesidad del taller.

Desde mi experiencia casi siempre vamos a encontrar a un grupo de docentes con poco interés, pero con muchas necesidades. En mi caso, mis compañeros mostraron mucha curiosidad por las *cosas mágicas* que realizaba dentro del aula. La curiosidad se convirtió en interés por aprender y aplicar mis habilidades y conocimientos.

Daniel Yáñez Ponce, director del Colegio Carmel, aprovechó esa curiosidad como incentivo y así intentar subsanar las múltiples necesidades que tenían cada uno de mis compañeros. Fue así como mi trabajo se incluyó en la Ruta de Mejora, mientras yo me daba a la tarea de diseñar dicho taller.

Si bien los puntos en la tabla son muy generales, me permitieron conocer la plantilla completa de docentes. Identificar las necesidades, características, edades e intereses me permitió desarrollar un taller que atendiera sus necesidades y les ofreciera soluciones a corto y largo plazo.

3.2 Ejercicios realizados en el taller

Mientras escribía los objetivos para dicho taller, vino a mi mente una pregunta personal a la que me costó mucho trabajo dar respuesta: ¿Cuáles de los muchos ejercicios aprendidos durante 4 años les podrían servir más a mis compañeros? Eran tantos que me fue difícil poder elegirlos y para facilitar mi tarea decidí agruparlos en tres secciones.

Para la estructura del taller decidí dividirlo en tres secciones:

Sección
Dirección
Actuación
Dramaturgia

Fue complicado elegir los ejercicios adecuados y necesarios para este grupo en particular, ya que ninguno de ellos conocía absolutamente nada de teatro y jamás en su vida habían realizado este tipo de actividades. Mi trabajo consistió en transmitir los conocimientos solicitados, como dice Grotowski: “Lo importante no son las palabras sino lo que hacemos con ellas. No es la forma de decir sólo la palabra, sino también cómo va a ser escuchada y captada por los demás.” (Bayón 47)

Mis palabras y ejercicios debían ser simples y fáciles de llevar a cabo por todo tipo de personas. Mi trabajo comprendía la unión de un grupo y sus personalidades. De tal forma que llené mi tabla con los objetivos que deseaba lograr en cada rubro:

Sección	Objetivos.
Dirección	Liderazgo Creación de atmósferas Manejo del espacio
Actuación	Postura y proyección Tono Dicción Vestuario Presencia escénica
Dramaturgia	Narración de historias

Antes de poder seleccionar cualquier actividad tuve que definir los objetivos que deseaba lograr, para posteriormente seleccionar los ejercicios con lo que pudieran lograr dichos objetivos. El siguiente paso fue la selección de los ejercicios, así como el tiempo en que debían realizarse.

3.2.1 Ejercicios de Dirección

Los ejercicios fueron pensados para realizarse una vez al mes (el último viernes de cada mes, en Junta de Consejo Técnico), el lapso determinado fue de dos horas.

Una de las principales cualidades de un director es el liderazgo, si sus actores no creen en él, es muy poco probable que el trabajo se lleve a buen término. El director debe mostrar dominio sobre el espacio. El director debe ser muy consciente de sus actores y las habilidades de cada uno.

La definición de la atmósfera y la delimitación del espacio son los dos primeros puntos base de la creación del director de teatro. Con el primero determina el proceder y actuar de su o sus actores, así como el sentimiento de su público. El segundo punto, ubica a los actores en un espacio determinado. Se coloca alrededor de ellos muros imaginarios, muebles, personajes, puertas, nada, etc., todo lo necesario para recrear el espacio del cual serán cómplices ellos y el público.

Si el docente desea convertirse en un maestro, debe poseer estos tres puntos: debe ser un líder, dominar su espacio y hacer sentir seguros a sus alumnos. Y para lograr dichos objetivos, seleccioné 3 ejercicios simples que los harán ser conscientes de sus carencias y los ayudarán a subsanar sus debilidades en el aula.

3.2.1.1 Liderazgo (el canto de la tribu)

Un líder nace, no se hace. Sin embargo, pocas personas son conscientes de dicha cualidad. “*El canto de la tribu*” fue un ejercicio que aprendí en mis clases de Expresión Verbal, impartidas por el maestro Fidel Monroy Bautista. Dicho ejercicio tenía como finalidad identificar al o los líderes del grupo.

El ejercicio consistía en realizar un círculo grande en el que todos nos pudiéramos ver de frente, posteriormente cada uno de nosotros debía hacer un sonido y una acción física (sentarse, saltar, girar, etc.) y esto debía ser por un minuto.



("People dancing")

Pasado ese tiempo, los alumnos debíamos imitar el movimiento que más nos gustara, para que, en no más de 30 segundos, el grupo completo realizara el mismo sonido y acción física.

Es imposible no identificar a los líderes ya que los sonidos y ejercicios propuestos por ellos son los que generalmente sigue el grupo. Es un ejercicio del cuál no se puede abusar, una vez que los alumnos conocen su propósito, pierde su utilidad. Sirve muy bien para identificar roles y unificar grupos nuevos.

El trabajo con los docentes fue difícil, al inicio había mucha expectativa con los ejercicios, sobre todo en el momento en que los coloqué en círculo; después de explicarles las reglas procedimos al ejercicio. En la primera ronda se inhibieron más de la mitad, pero en la segunda ronda salieron los líderes. Honestamente no me sorprendió ver quienes sobresalieron ya que eran ellos quienes

llevaban los eventos escolares y destacaban por su personalidad extrovertida. Estos líderes fueron capaces de motivar e invitar al resto del grupo para participar.

No solo en los grupos de alumnos hay líderes, entre los mismos docentes también los hay. En realidad, todos los maestros deben ser líderes (en mayor o menor medida) y quienes no lo sean deberán trabajar mucho para subsanar dicha carencia.

3.2.1.2 Creación de atmósferas. Ejercicios con música y/o sonidos.

Fue necesario hacer conscientes a los docentes sobre el significado de “creación de atmósferas” y el tipo de atmósferas que se estaban creando dentro de las aulas; comencé por explicarles ¿qué es una atmósfera? Llegamos a un acuerdo: crear un ambiente propicio para dar clase. Posteriormente pasamos al ejercicio que había preparado para la sesión.

Para esta sesión grabé el “sonido” de cuatro clases y solicité una grabadora para reproducir el audio. Coloqué a los 13 docentes en un círculo; les pedí que cerraran los ojos y se pusieran cómodos en sus sillas. Lo que mis compañeros no sabían era que los audios que iban a escuchar eran grabaciones de sus clases. Comencé con el audio en el que escuchaba más ruido hasta llegar al más tranquilo.

Sonido	Nivel
Salón de clases con niños gritando y corriendo dentro del aula.	4
Salón de clases con niños hablando entre ellos.	3
Salón de clases con un grupo de alumnos cuchicheando entre ellos.	2
Salón de clases con alumnos trabajando en silencio, de vez en cuando se escucha un sonido de goma, sacapuntas o de un libro.	1

Lo primero que noté fueron sus reacciones físicas: la incomodidad en su silla, las caras que hacían y las risas incómodas al escuchar los sonidos. Les pedí a 4 maestros que callaran el ruido, que imaginaran que estaban en clase y que eran sus alumnos quienes hacían esos sonidos. Yo pararía el

audio en el momento en que me convencieran de hacerlo, en caso de no lograrlo el audio se apagaría después de tres minutos.

Fue interesante ver las muecas que hacían los demás al escuchar los gritos que daban sus compañeros, cómo se llevaban las manos a los oídos para poder silenciar el ruido que producía el audio y el docente. Con este ejercicio los demás participantes se hicieron conscientes del ruido extra que provocaban sus compañeros al intentar disciplinar a los alumnos.

Continuamos con el siguiente audio, misma dinámica, se escuchaba el audio y el docente seleccionado debía callar al grupo. En esta ocasión el ruido era menor, por lo cual fue más fácil convencer al grupo de que guardaran silencio. Lo mismo ocurrió con el tercer audio.

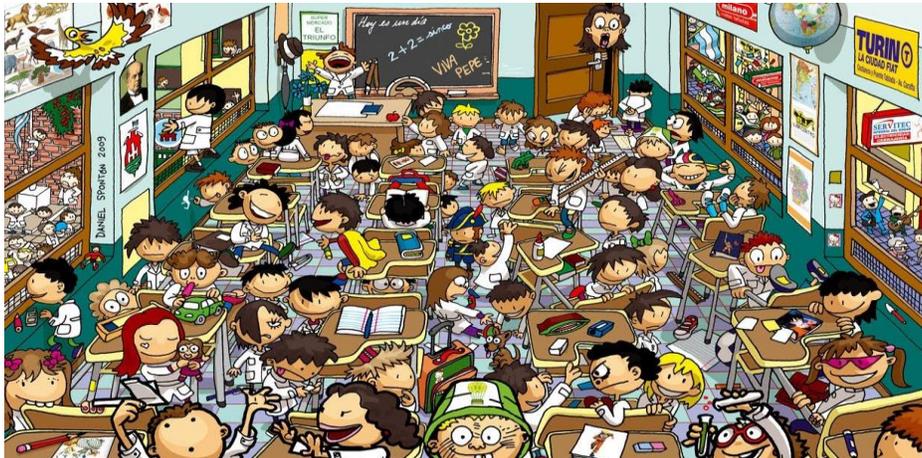
El cuarto audio los desconcertó, al principio no sabían si ya había puesto el audio, nuevamente se vio en sus gestos cierta incertidumbre, volteaban para todos lados, como buscando un indicio de cualquier sonido. Al escuchar el mínimo de ruido, el docente seleccionado no supo qué hacer. Todos empezaron a reír, levantaban los hombros y buscaban algo que hacer. Tuve que indicarles cuando el audio terminó.

Les pedí que abrieran sus ojos y me dijeran que habían recibido; con el primer audio se sintieron incómodos, desesperados, impotentes y estresados; el segundo fue menos estresante, me dijeron que había sido más fácil manejar ese nivel de ruido; el tercero fue muy fácil de dominar; con el cuarto audio expresaron que hubo una gran incertidumbre al inicio, el docente encargado de “callar al grupo” dijo que no sabía qué hacer.

No se puede apagar fuego con fuego y ellos fueron testigo de ello. Si el salón de clases es un caos, lo menos que debe o puede hacer un docente es entrar en esa dinámica para poner orden; el docente debe tomar su papel de líder y sosegar a sus alumnos. No por gritar más fuerte el docente muestra su liderazgo y dominio del grupo.

El docente debe saber que el silencio es su amigo, no es necesario pegar un grito al llegar al salón o pensar que si un grupo que está en silencio es sinónimo de catástrofe. Una acción tan simple como bajar el tono de voz hará que los alumnos también bajen el volumen de sus gritos, obligándolos a que ellos mismos se autorregulen.

El grito nunca es recomendable, primero porque dañas tu instrumento de trabajo que es la voz, y segundo porque pierdes autoridad frente al grupo al mostrarte como una persona histérica y sin control de su persona y del grupo.



(La vida es valiosa hay que cuidarla)

Hay diferentes formas de crear una atmósfera, una de ellas es mediante el uso de la música y la selección de esta dependerá de la actividad que vamos a realizar con el grupo. Si la actividad de ese día consta en leer o hacer un repaso de algún tema de forma individual, no podemos poner música con letra en español que los distraiga; para actividades repetitivas o monótonas como: pintar, pegar, cortar, etc. es necesario usar música que los motive y agilice dicha actividad.

Prueba de lo mencionado en el párrafo anterior es cuando vamos al centro comercial, la música que escuchamos dentro de la plaza o de la tienda nos hace sentirnos bien, alegres, motivados, por consiguiente, consumimos más. La música que escuchamos en un ascensor o en una sala de espera es relajante, sin sonido de voces. La música cambia cuando hay juegos de competencia o cuando entrenamos en el gimnasio, se torna fuerte, estridente, motivadora, inspiradora y te invita a no detenerte.

La música puede ser un excelente apoyo para los docentes, puede marcar el ritmo de las actividades o motivar ciertas emociones. Mediante la música el docente puede crear y modificar atmósferas, sólo debe delimitar correctamente la atmósfera que desea crear y no dejar que se salga de control.

3.2.1.3 Manejo del espacio. Caminar con los ojos vendados por el espacio.

El objetivo de este ejercicio era hacer consciente al docente sobre su espacio, es necesario que el docente conozca su espacio, su salón de clases. Pese a ser un ejercicio muy simple, resultó ser muy revelador para ellos. Se dieron cuenta de que no conocían tan bien su espacio como decían. Este ejercicio lo dividí en dos tiempos. Primero, sentados en círculo les pedí que me describieran su salón

de clases: ¿cuántas sillas había? ¿dónde estaba el escritorio? ¿dónde colocaban sus mochilas los alumnos? ¿dónde estaba el pizarrón, su escritorio y el bote de basura?

Al momento de la descripción del espacio, al docente se le escaparon algunos detalles que fueron completados por los demás compañeros, corrigiéndose entre ellos. Daban detalles nuevos, sobre las lámparas que habían sido cambiadas, la ventana rota por un pelotazo o el proyector descompuesto de un salón.

Después del análisis iniciamos el siguiente paso: los docentes debían entrar a un salón de clases con los ojos vendados sin tropezar. El salón debía tener las mochilas, libros y cuadernos como si fuera una clase normal. Una vez dentro del salón, el docente debía realizar tres actividades, con la única consigna de no chocar con las cosas:

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3
Entrar al salón, escribir la fecha en la esquina superior derecha del pizarrón. Colocar sus cosas en el escritorio y sentarse.	Desde su escritorio, pasar lista e identificar el lugar que ocupa cada uno.	Seleccionar el nombre de 5 alumnos a quienes el docente deberá llevar hasta su lugar una hoja con el nombre del alumno.

La Actividad #1 fue realizada por todos los docentes, quienes la llevaron a cabo sin problema. Recordemos que uno de sus principales errores (desde mi propuesta) es estar siempre detrás de su cuarta pared, sin interactuar con su público, que son los alumnos. Los docentes escribieron sin error la fecha en la parte superior y sin problemas llegaron a su lugar.



("El Salón de Clases archivos - Blog Legal en El Salvador, Gold Service Abogados de El Salvador")

En cuanto al resultado de las actividades restantes está por demás decir que la mayoría no logró el objetivo. El resultado no me sorprendió ya que como lo he dicho anteriormente, muy pocos docentes rompen la cuarta pared para interactuar con sus alumnos; para la mayoría de los docentes es innecesario traspasar esa barrera autoimpuesta, en gran cantidad de veces por miedo o por inseguridad.

En la Actividad #2 sólo cuatro de los trece docentes fueron capaces de identificar el lugar que cada uno de sus alumnos ocupa. La mayoría dijo que no pasaba lista, otros argumentaron que simplemente no era importante el lugar que ocupaba el alumno.

En la Actividad #3 hubo una variante, aquí ocho de trece docentes identificaron el lugar de algunos alumnos, entre los cuales se encontraban los más indisciplinados, los que se sentaban al frente o los que siempre participaban.

Al término de la actividad y al escuchar sus conclusiones, los docentes comprendieron la necesidad de poner atención al espacio, de desplazarse por el aula y dejar su zona de seguridad. Es necesario demostrar y hacer entender al docente la necesidad e importancia de la interacción e involucramiento con los alumnos, sin esta visión será muy difícil que el docente pueda trascender en su labor diaria.

3.2.2 Ejercicios de actuación

Los actores egresados de la Licenciatura de Literatura Dramática y Teatro son, sin lugar a duda, los profesionistas más completos y competentes que puedes encontrar en el medio debido a que su educación abarca la danza, el canto, la historia, la escenografía y la actuación. Para este trabajo exploraré 5 de las principales cualidades de un actor.

Los actores conocen su cuerpo, principalmente su aparato respiratorio por lo que manejan extraordinariamente su voz, y con ello, la proyección, tono y dicción. El actor debe cuidar y entrenar su aparato respiratorio ya que su voz es uno de los principales instrumentos de creación.

Sin embargo, no podemos dejar de lado la importancia de la presencia escénica y el vestuario. Al momento que un actor se prepara para salir a escena lo hace con toda su persona. Encarna al personaje y sale a escena. Si bien no es estrictamente necesario el uso de un vestuario es un complemento de caracterización para el actor.

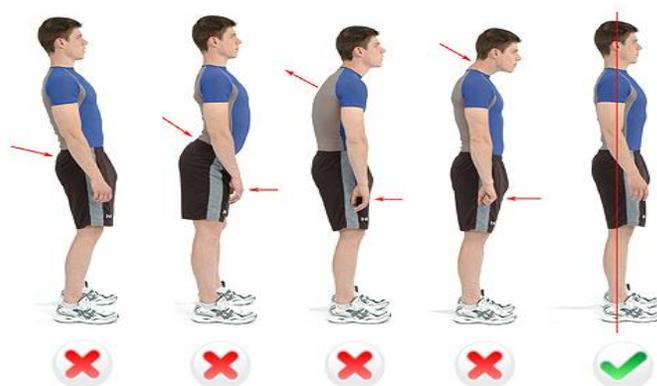
Por todo lo anterior el trabajo fue dividido en dos sesiones; en la primera abarqué: proyección, tono

y dicción de los docentes. En la segunda etapa me enfoqué en la caracterización del docente, por lo cual trabajamos en su vestuario y presencia escénica. Cada sesión duró de 2 horas, una vez al mes.

Si el docente fuera provisto de estas habilidades y técnicas que domina un actor, estoy completamente segura de que el desgaste vocal sería mínimo o incluso nulo. Los docentes deberán emplear los aprendizajes sobre presencia escénica y vestuario; con estas nuevas habilidades y conocimientos, el docente dejará de ser sólo un docente para comenzar su transmutación a maestro.

3.2.2.1 Postura y respiración

Uno de los primeros ejercicios que realicé en clase de actuación fue: “pararme derecha y corregir mi postura”. Mi objetivo aquel día con mis compañeros fue corregir su postura. Esta acción resultó bastante reveladora para algunos, ya que se dieron cuenta de la mala o pésima postura que han tenido por años. Las instrucciones fueron simples: “(...) la cabeza alta, los hombros hacia atrás sacando pecho y la espalda erguida, muestran alta autoestima, fuerza, confianza en uno mismo y sensación de triunfo.” (Valin 93)



("¿Cuál es la postura correcta? - Terapias Alternativas")

Uno por uno me acerqué a corregir sus hombros, espalda, abdomen, piernas y pelvis. Casi de forma inmediata mis compañeros sintieron la diferencia, algunos incluso se sintieron más altos; su actitud mejoró y se notó durante los ejercicios, proyectaban una mejor presencia y mayor disposición a participar; era momento de enseñarles a respirar correctamente.

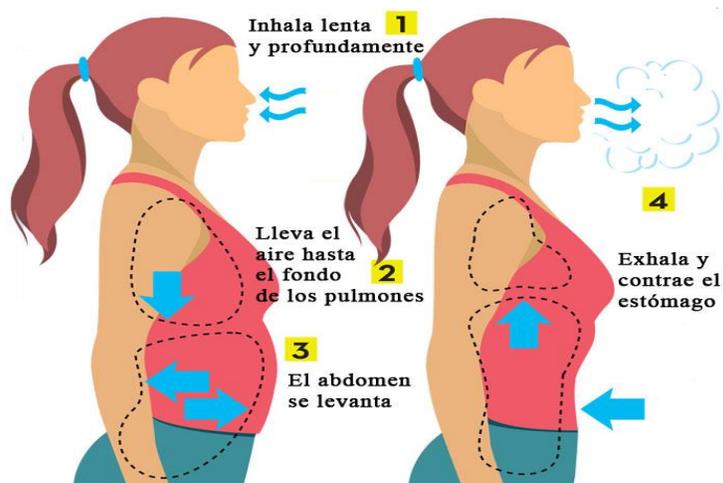
Lo primero que debe aprender a dominar el actor es la proyección de su voz ya que, como lo había mencionado antes, es impensable que su voz llene el teatro o espacio en el que se encuentre. Por lo cual, mi siguiente objetivo, era indispensable para mí: que los maestros aprendieran cómo hacer

una adecuada respiración para llenar correctamente los pulmones, dosificar el aire y proyectarán su voz llenando el salón.

La respiración es un proceso innato, natural, que realizamos a diario, lo hacemos de forma cotidiana e inconsciente. Sin embargo, el actor debe estar muy consciente de su respiración si es que desea proyectar correctamente su voz.

El ejercicio básico es el siguiente:

1.- Llenar los pulmones hasta el máximo posible, empezando por la base (el estómago) y después hacia arriba (pecho y clavículas, es ese orden); dejar salir el aire en la misma forma: impulsándolo primero con el diafragma, después con el pecho y por último con las clavículas. (Beverido Duhalt 121)



("Respiración profunda: clave para aliviar el estrés - Relajemos.com")

Para este ejercicio los docentes mostraron buena disposición, aunque hubo dos participantes que mencionaron sentirse un poco mareados, únicamente se sentaron en piso, tomaron un tiempo y continuaron con el ejercicio. Al finalizar la actividad externaron sus comentarios, algunos dijeron:

- ❖ que nunca habían hecho nada parecido
- ❖ que los ejercicios se parecían mucho a los realizados en clases de yoga
- ❖ los que se marearon no hablaron de un malestar, más bien de una rara sensación de respirar de más.

Este ejercicio es sumamente fácil de realizar una vez que se domina la técnica. Les recomendé realizarlo todas las mañanas, especialmente los días en que tienen una jornada muy larga. Es

necesario unir estos dos elementos: una correcta postura inicial y la técnica de respiración. El siguiente paso que debemos dar es mejorar la proyección.

3.2.2.2 Proyección.

Una de las principales razones para integrar este concepto y motivar a mis compañeros a que lo comprendieran y dominaran, eran los constantes gritos que provenían desde otros salones. Todos los días, al final de cada jornada laboral los maestros nos reunimos en un pequeño salón destinado para nosotros y, día a día escuchaba sus quejas, el dolor de garganta que tenían o simplemente decir que se habían quedado sin voz.

Cantantes y actores deben pulir y dominar la proyección de su voz. La voz es la principal herramienta del docente por lo cual debería tener el mínimo de entrenamiento con su voz. Sobre todo, si consideramos que, en un solo día (en su jornada laboral), llega a impartir hasta nueve clases; además, los tiempos para descansar su voz son muy breves.

Desafortunadamente los docentes no tienen conocimiento de las múltiples herramientas de las que son provistos los alumnos de actuación durante su estancia en la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro. El docente entra a escena sin conocimiento alguno de las técnicas y las consecuencias de no llevar a cabo una correcta proyección de voz.

Previamente, fue necesario corregir la postura de mis compañeros, posteriormente les enseñé cómo respirar correctamente, finalmente era momento de enseñarles a proyectar. “El cuerpo es como un globo con el que vamos a crear una figura: debe tener la cantidad de aire (presión) adecuada: si es excesiva podemos hacerlo reventar, si es insuficiente no lograremos los resultados buscados.” (Beverido Duhalt 37)

Fue preciso enseñar a los docentes cómo llenar correctamente sus pulmones y ser muy enfática en que el aire no podía quedarse en el pecho, además de solicitarles que mantuvieran el aire por unos segundos. Una vez comprendidos estos pasos, procedí a enseñarles cómo debía ser expulsado el aire.

Con la imagen del llenado de globo y de forma individual, con los pies en escuadra y recostados en el suelo, debían inhalar y exhalar sin levantar el pecho, pensando que al exhalar debían mantener en el aire una pluma invisible de ave, la cual se les podía volar si exhalaban muy rápido o muy fuerte. Todos pudieron hacerlo, al ser un trabajo individual fue fácil que se relajaran.

Como segundo ejercicio, conocieron los resonadores naturales que tiene su cuerpo. Ahora de pie, con la misma técnica de respiración y nuevamente de forma individual, cada uno exhaló emitiendo

el sonido de las letras: /M/ /N/ /L/. Por lo menos la mitad de los docentes estaban nerviosos y se volteaban a ver unos a otros. Se escuchaban risas nerviosas, dos de ellos, no quisieron intentarlo.



Con el tercer ejercicio trabajamos la proyección de voz con las vocales y los días de la semana; los docentes debían pararse frente a la pared, tomar aire y expulsarlo pronunciando las vocales. Al momento de pasar con los días de la semana, debían irse alejando de la pared, pero manteniendo su proyección. Este ejercicio causó muchas más risas entre los participantes, muy pocos lograron el objetivo.



(Canto-CEP Huascarán)

Para cerrar la serie de ejercicios les pedí colocarse en los extremos del salón e imaginaran su voz como una neblina que llenaba el espacio en cuanto pronunciaban palabras, y la otra, que su voz fuera como un flecha firme y fuerte que daba en el blanco al que le hablaban.

Este tema fue muy complicado de trabajar debido a las risas de vergüenza que se escuchaban. El

trabajo en solitario (respiración) no me costó trabajo, pero al momento de llegar a la práctica, pocos de ellos se arriesgaron a poner en práctica lo aprendido durante la sesión.

3.2.2.3 Tono, textos para leer

La cercanía, relación personal y/o laboral o incluso estados de ánimo de una persona suelen ser fácilmente interpretadas por el 'tono' en que dicen las cosas: "(...) el tono es una de las características del sonido y está determinado por la frecuencia de la onda sonora. A mayor frecuencia: tonos agudos, a menor frecuencia; tonos graves." (Monroy Bautista, Fidel y Marcela Ruíz Lugo 9)

Entre las múltiples habilidades y capacidades de un actor está el leer e interpretar un texto. En el momento en que el personaje es asignado al actor, este comienza a desmenuzarlo hasta ser capaz de comprender sus emociones, para dar el tono correcto a sus palabras. Leer e interpretar un texto se convirtió en el próximo objetivo a lograr con los docentes.

"El concepto de tono para el entrenamiento actoral, no se toma como el intervalo musical entre dos notas de la escala que siguen, sino como el grado de elevación del sonido, ubicado en una escala convencional continua que va del grave al agudo." (Monroy Bautista, Fidel y Marcela Ruíz Lugo 9)

Para ejemplificar y poner en práctica dicho concepto, realicé el siguiente ejercicio: entregué a cada uno de mis compañeros un texto de media cuartilla, sin ningún tipo de puntuación. Ellos debían leerlo y colocar los signos (comas, puntos, acentos, etc.). Posteriormente debían leerlo primero de forma individual y posteriormente grupal.

Cuando leyeron su texto se dieron cuenta de la variación de tonos que había en cada texto, según la puntuación que ellos le habían dado. Cuando todos terminaron de leer su fragmento, un maestro y yo les leímos el original, yo lo hice desde un tono más agudo y el profesor en un tono grave. Al terminar nuestra lectura les pregunté cuál de los dos cuentos era el original, el resultado fue casi 50/50.

Para terminar el ejercicio les expliqué que el cuento era exactamente el mismo, únicamente le había pedido a mi compañero que lo leyera diferente. De esta forma enfatiqué la importancia del tono de voz que debían tener sus clases si deseaban generar cierta actitud ante sus alumnos o sus clases.

Cuando un docente se presenta frente a un grupo es necesaria una voz firme, que proyecte seguridad y confianza, que imponga respeto. No es necesario fingir una voz que no tengamos. Si nos hacemos conscientes del tipo de voz que tenemos, únicamente será necesario adecuarla a un tono más grave si lo que necesitamos es respeto, o a uno más suave si buscamos confianza.

3.2.2.4 Dicción. Ejercicio con corcho o pluma

Era común encontrar a alumnos de Teatro con una pluma en la boca o un corcho de alguna botella y un texto en la otra mano, murmurando palabras apenas inteligibles. No es que estuviéramos locos (recurso sumamente valioso en licenciatura de Teatro), era uno de los ejercicios más comunes y efectivos para tener una correcta dicción.

Era necesario hacer que la dicción de los docentes mejorara, después de corregir su postura, enseñarles a respirar y proyectar, era preciso ayudarlos a corregir y mejorar su dicción. De la misma forma en que me fue necesario aprender a caminar correctamente, respirar y hasta desplazarme, igualmente me fue necesario aprender a hablar. El uso del corcho o de la pluma en la boca resulta ser un ejercicio simple pero efectivo, sobre todo si se hace de forma cotidiana.



("Vocalizar o no vocalizar: Técnica para hacer que nos entiendan - Sebastián Lora")

El calentamiento y ejercicios de gesticulación son el complemento perfecto; estos son ejercicios simples que constan en hacer gestos, estirar los labios, sacar la lengua, levantar las cejas, abrir la boca, abrir y cerrar los ojos, etc. Está por demás decir que este ejercicio resultó muy extraño e irrisorio para mis compañeros, quienes se veían unos a otros. Para realizar este ejercicio, recomiendo hacerlo de frente a la pared para evitar risas, comentarios o vergüenza. "Hacer toda clase de gestos con la cara, para poner en funcionamiento todos los músculos del rostro: frente, entrecejo, sienes, ojos, nariz, mejillas, boca, barbilla, quijada, orejas, etc." (Duhalt 118)

Durante la sesión, los docentes se reían y tapaban la cara para que los demás no los vieran hacer muecas, fue necesario llamarles la atención para que no se distrajeran. Ensayamos con el mismo texto con el que habían trabajado en la entonación. Durante la sesión fue poco el avance de los docentes debido al exceso de risas y vergüenza que sentían, sin embargo, durante esa semana, una

maestra se me acercó para darme las gracias y decirme que ella estaba haciendo sus ejercicios diariamente y que notaba mucha mejoría.



("Cómo hablar en público: no es "Qué", sino "Cómo"")

3.2.2.5 Vestuario. Fragmento de la película *El diablo viste a la moda*

Abordar este tema con mis compañeros fue difícil, no quería que se sintieran agredidos, criticados u observados. Como ya lo había anticipado, este tema toca fibras muy sensibles de la personalidad. Mi objetivo era dejar claro los elementos que debían mejorar y tener en cuenta para hacer un cambio a partir de esa sesión.

La tarea fue ardua, debía encontrar las palabras para hablar de su apariencia sin lastimar sus egos, pero quería lograr un cambio y era necesario dar un golpe de realidad para que fueran capaces de realizar una introspección. Llegó a mi mente el título de una película *El diablo viste a la moda*, cinta que se estrenó el 22 de septiembre de 2006; la trama gira en torno al personaje de Andy (Anne Hathaway) quien recién graduada se convierte en la asistente de la editora de una revista de moda, Miranda Priestly (Meryl Streep). La evolución que se observa del personaje me pareció muy inspiradora y adecuada para ejemplificar mi idea.

Como gente de teatro creemos que entre más excéntrica, rara, ecléctica, bizarra o poco convencional sea nuestra apariencia mayor es el interés que despertamos en los demás y, al igual que el personaje de esta película, nosotros salimos llenos de ideales que se derrumbaron ante

nuestra primera entrevista de trabajo.

En ningún momento se trata de modificar, cambiar o mentir sobre quiénes somos y cuál es nuestra esencia. De la misma forma en que un actor se viste para salir a escena, el docente debe saber que habrá un público que lo escudriñará de los pies a la cabeza en cuanto entre en el salón de clases.



("Pin on Why didn't I think of that?")

Para el ejercicio seleccioné la introducción de la película; la protagonista sale del baño con el cabello mojado y poco a poco va seleccionando la ropa para su entrevista de trabajo, a la par se ven a otras cuatro mujeres haciendo lo mismo: el tiempo, la dedicación y esmero que le imprimen a su imagen no es el mismo que el de la protagonista, resultado que al final importa muchísimo.

Actividad 1: Les pedí que escribieran en una hoja cuál era su rutina por la mañana, paso por paso, desde que despertaban hasta que salían de su casa, todo debía llevar cuantos minutos se tardaban en la actividad. Les pedí que me dijeran quién de ellos se sintió representado en la protagonista y quién en alguna de las otras mujeres. La respuesta no fue diferente a lo que esperaba, todos se identificaron con la protagonista.

El segundo fragmento seleccionado fue la transformación del personaje Andy. Ella reconoce que necesita un cambio, no solo de imagen, sino de pensamiento. El momento en que ella se mira diferente y hace un cambio en su imagen, la percepción de sí misma y la de los demás cambia.

Al término del fragmento les pedí que me dieran su opinión sobre el cambio del personaje, y por qué creen que lo haya hecho. Las opiniones fueron diversas, sin embargo, todos coincidieron en algo: el cambio fue muy bueno.

Actividad 2: Para cerrar la actividad, en la misma hoja, en la parte de atrás, les pedí que hicieran una

tabla comparativa, de un lado debían escribir aquello que les gustaría cambiar de su imagen personal, ya sea física, anímica o emocional y en el otro lado debían escribir las cosas que necesitaban hacer para conseguir su objetivo.

Mientras los docentes escribían los cambios, observaba sus actitudes y movimientos: fui testigo de incomodidad en las sillas, de la introspección que estaban haciendo. Pude percatarme de que ambos ejercicios lograron hacer conciencia en ellos, tanto en su forma de vestir como en su cuidado personal.

De la misma manera en que el vestuario del actor lo transforma en el personaje que representa, el docente necesita vestirse para representar su personaje. No es necesario invertir una fortuna en nuestro atuendo, tener prendas de calidad y mantenerlas en buen estado nos dará como resultado una imagen elegante. El docente será siempre ejemplo de comportamiento, acción, palabra, e incluso de imagen ante sus alumnos. Fue muy grato ver sus atuendos y actitudes el siguiente lunes, ambas habían cambiado y los alumnos también lo habían notado.

3.2.2.6 Presencia escénica

Decidí dejar este tema como cierre de la segunda sesión de los objetivos propuestos para actuación. El reto al que me enfrentaba ahora era explicar de forma concreta lo que era tener presencia escénica y mostrarles cómo trabajarla.

Como último ejercicio: les entregué una hoja con nueve casillas, ellos debían leerlo de forma individual y responder honestamente cada pregunta. Las respuestas fueron personales y nunca les pedí que mostraran sus respuestas, únicamente los invité a reflexionar y modificar aquellos puntos en los que se sentían inseguros.

¿Soy líder?	¿Conozco el espacio en el que me desempeño?	¿Qué tipo de ambientes prevalecen a lo largo de mis clases?
¿Grito o proyecto mi voz dentro del salón de clases?	¿Siempre o casi siempre tengo dolor de garganta al final de un día de clases?	¿Mi voz se escucha fuerte y claro o parece que siempre estoy enojado (a)?
¿Mi uniforme está siempre en las mejores condiciones?	¿Procuro y cuido mi imagen tanto como me es posible?	¿Cómo me perciben mis alumnos?

De la misma forma que el liderazgo no se puede ocultar, la presencia escénica tampoco lo puede hacer. Con los años y experiencia, se van puliendo ciertas actitudes, formas o modos de presentarse ante un grupo. Si el docente fuera capaz de dominar y poner en práctica todos los elementos vistos en este apartado, su labor y presencia mejorarían infinitamente convirtiéndose en un gran maestro.

Una postura correcta, voz firme, conocimiento del espacio, proyección de voz y buena dicción, además de una imagen impecable, es lo que distingue a un profesional de entre un grupo de personas. La presencia escénica es sobresalir debido a las características que te hacen único

Después de completar la actividad, algunos de ellos decidieron hablar sobre cómo se sintieron. La mayoría de ellos dijo que debía mejorar muchas cosas en su persona y en su clase. Dos de ellos mencionaron que no se habían percatado qué tan importante era su cuidado personal y que iban a hacer algunos cambios. La actitud que mostraron los docentes fue buena, todos hicieron consciencia de los cambios que debían hacer y además deseaban hacerlo.

3.2.3 Ejercicio de Dramaturgia. Cuenta cuentos.

Desde pequeños hemos escuchado todo tipo de historias, con personajes como: duendes, hadas, brujas, monstruos o fantasmas. No debemos menospreciar el valor de las palabras pues no en vano tuvieron que pasar millones de años para dominar y pulir dicha actividad.

La labor del dramaturgo es sumamente importante y complicada, él es el encargado de crear una historia, personajes, crear ambientes, tramar un conflicto y darle solución al mismo. La trama debe ser coherente, interesante, creíble. Pero la labor más importante del dramaturgo es atrapar al espectador, inmiscuirlo en la trama y hacerlo partícipe de las aventuras y sufrimientos de los personajes.

Cuando un niño escucha una historia puedes notar en su cara la emoción, tristeza, amor, temor, odio, esperanza, valentía, etc. situaciones que viven y sienten los personajes mientras transcurre la



("La hora del cuento – Deceroadoce.es | Tu guía de ocio familiar gratuita en Valencia".)

historia. El niño es capaz de vivir las emociones a la par de los personajes pero, ¿qué pasa cuando el niño crece?

Para esta actividad fue necesario que los docentes se convirtieran en cuentacuentos. Les entregué una copia del cuento “La historia de los dos que soñaron” de *Las mil y una noches*. La tarea parecía simple, ellos debían contar la historia.

Uno a uno comenzó a pasar al frente, sin tener mayor recurso que su voz, su persona y su imaginación. Cada uno le dio su propio toque a la historia, los docentes les pusieron voces a los personajes, se movieron por el espacio, simulaban las risas, etc. pero se olvidaron de lo esencial, la estructura de la historia.

Para contar correctamente una historia hace falta conocer la estructura: introducción, desarrollo, nudo y desenlace. Los movimientos, emociones, risas o tono que puedas imprimir a la historia no serán asertivos si primero no identificas la estructura.

Pese a que cada uno buscó hacer su mejor esfuerzo, debo decir que ningún docente logró contar la historia correctamente. Algunos no dieron la suficiente intención al inicio; otros olvidaron el desarrollo y se enfocaron en el final, y muy pocos lograr explotar el clímax de la historia. Lo que resalta de esta actividad es el uso de herramientas como: tono, modulación de voz, proyección, uso del espacio e interpretación. Ese fue un avance que les reconoce a todos.

Después de analizar su desempeño y explicar sus errores, fue necesario hacer conscientes de la importancia y valor de conocer la estructura de cada texto. Si los docentes pretenden hacer uso de la narrativa e implementarla como herramienta, es imprescindible hacer uso efectivo de la misma, cualquiera puede contar historias, pero no cualquiera puede ser narrador de historias.

CONCLUSIONES

A partir de mi experiencia como docente de secundaria en el Colegio Carmel de la Ciudad de México y como maestra de maestros en la misma institución, al redactar este trabajo me gustaría compartir las siguientes conclusiones:

➤ **Docente, profesor y maestro.**

Pese a que son sinónimos de la misma labor, la dedicación no es la misma. La labor, empeño y entrega de cada uno, es lo que hace la diferencia. Docente y profesor son aquellos que cumplen con su deber (en el mejor de los casos), se adhieren a planes y programas, entregan en tiempo y forma y cumplen con una jornada laboral.

El maestro buscará siempre ser mejor, no para él, sino por sus alumnos. El maestro se convertirá en ejemplo, en una figura de respeto, confianza y sabiduría, e invariablemente destacaría de entre los demás. El maestro no buscará reconocimiento, sin embargo, éste le será otorgado por los demás. Por lo anterior, afirmo que no cualquiera puede ser maestro.

El maestro debe tener vocación por la enseñanza, ser tolerante, estar comprometido con su misión, sobre todo, debe estar abierto a dar y recibir conocimiento, no importa del lugar o persona que venga.

➤ **Las carencias del docente.**

Desafortunadamente el docente tiene muchas carencias, y más aún, pocas veces se abre a recibir enseñanza de alguien externo, sea cual sea su origen, al menos esa fue mi experiencia.

Métodos, planes y programas evolucionan, se ajustan a los cambios, retos y necesidades educativas globales, y me resulta insólito, imposible, saber que quienes son los encargados de aplicar esos cambios no aceptan renovar sus métodos de enseñanza, no podemos esperar resultados diferentes aplicando las mismas estrategias.

Si deseamos un cambio profundo y verdadero es de suma importancia transformar al profesor, proveerlo de herramientas que faciliten su labor, que mejoren y aumenten su desempeño, que no lastimen y desgasten su cuerpo. Técnicas de proyección de voz, de postura y presencia escénica, de una proyección de imagen acorde a su edad, congruente con su posición frente a los alumnos y dotarlos de confianza para ser merecedores de admiración.

Es difícil traspasar la barrera de algunos, durante el curso hubo cosas que mis compañeros no estaban dispuestos a hacer, sin embargo, al ver los resultados obtenidos por otros, los primeros se arriesgaron a intentarlo y lo lograron.

No se trata de convertirlos en directores, actores o dramaturgos semiprofesionales, la finalidad del taller fue darles herramientas suficientes para convertirlos en la mejor versión de ellos mismos.

➤ **Herramientas de Dirección que pueden ayudar al docente.**

Desde mi experiencia como docente dentro del aula y fuera de ella como observadora, puedo asegurar que estas son la base para delimitar la dinámica de clase. De la misma forma en que un director se presenta el primer día a sus actores, el maestro debe hacerlo a sus alumnos.

El director de teatro es el líder, la cabeza, el principio de la acción; él analiza la obra, el espacio, los actores y el público al que va dirigido su mensaje. El maestro debe hacer lo mismo; debe ser el líder y la cabeza, no por título sino por convicción de sus alumnos, ellos le otorgarán ese reconocimiento. Sus alumnos deben confiar en él y en sus habilidades. El maestro debe dirigir a sus alumnos, tanto como el director a sus actores.

El espacio está delimitado por el director, en su cabeza él ya es capaz de ver colores, formas, escenografía, etc. El maestro debe hacer lo mismo dentro del salón de clases, es necesario que conozca cada centímetro y recoveco del salón. El maestro que conoce su espacio se mueve libremente en él.

La mayor virtud de un director es la capacidad de visualizar todo en un sólo conjunto; el director no puede imaginar por partes. El docente debe aprender a mirar su salón y a sus alumnos de la misma forma, su espacio no puede ser un obstáculo, sus alumnos no pueden ser un impedimento, ambos forman parte de un todo en el que el maestro es totalizador de acciones y movimientos en un determinado tiempo y espacio.

➤ **Herramientas de un actor que pueden ayudar al docente.**

Las habilidades que poseen los actores son muchas, van desde: presencia escénica, gesto, movimiento, voz, proyección y vestuario, entre otras. Debido a que el actor trabaja directamente con su cuerpo, este está constantemente en búsqueda de perfeccionar su herramienta.

El actor se prepara para salir a escena, el docente no se prepara. Al trabajar con los docentes del Colegio Carmel pude darme cuenta de la poca o nula importancia que le daban a prepararse para asumir su papel ante sus alumnos. En el taller fue necesario enseñarles nuevamente a caminar, a desplazarse por el espacio, a pararse correctamente, fue primordial reeducar su cuerpo para mostrarse ante sus alumnos.

En el taller los docentes también tuvieron un trabajo de proyección de voz. Este punto fue el más solicitado tanto por ellos como por el director de la Institución. El mayor problema al que me enfrenté fue a la vergüenza que implicaba la realización de los ejercicios. Sin embargo, los resultados obtenidos fueron bastante satisfactorios para todas las partes, mis compañeros, el director y yo.

Como último punto, pero no menos importante, tocamos el tema del vestuario. Fue un tema difícil de abordar sin que mis compañeros se sintieran criticados, agredidos o inseguros. Lo resolví comparando al docente con el actor que se viste, maquilla y peina para salir a escena. Fue muy gratificante ver cambios en su peinado y vestimenta. El tema lo hicieron propio haciendo los cambios necesarios acorde a su personalidad.

➤ **Herramientas del Dramaturgo que pueden ayudar al docente.**

¿Quién mejor y más capacitado que este personaje para escribir historias? La narrativa es una herramienta didáctica muy útil si se lleva a cabo de la forma correcta. Cualquiera puede contar una historia, sin embargo, no cualquiera puede hacerlo de la forma correcta.

El docente puede adquirir esta maravillosa destreza y usarla como herramienta en sus clases. Aprender de la estructura de una historia permitirá darles cadencia y entonación a las historias, atrapando así el interés y atención de los alumnos. La técnica del *Storytelling* es tan eficaz que incluso instituciones como el Tecnológico de Monterrey lo ha comenzado a impartir como taller de actualización para sus propios docentes.

➤ **Invitación a las nuevas generaciones del Área de Teatro**

Hacer teatro es maravilloso: el proceso de creación, selección de actores, creación de espacios, selección de música, ensayar muchísimas horas para presentar el producto final. Amo hacer teatro. Sin embargo, durante mi largo andar en la docencia, he sido testigo de las múltiples penurias, insuficiencias y vacíos que padecen los docentes.

Las destrezas y maestría que hemos pulido durante años, mediante ensayo y error, nos provee de innumerables ventajas respecto a estos grandes seres llamados docentes. Existen instituciones privadas, como el Tecnológico de Monterrey, que se han dado a la tarea de invertir en talleres para proveer de herramientas “novedosas” (*Storytelling*), que no es más que cómo contar historias.

En las calles se ven anuncios que prometen enseñarte cómo hablar en público y perder la vergüenza; cómo mostrar confianza y liderazgo frente a tu grupo de trabajo. Coaching empresarial, laboral e incluso a nivel educativo, nos está comiendo el mercado.

Nuevamente cito el lema de la UNAM: *Por mi raza hablará el espíritu*. Como egresados de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro poseemos cualidades que poca gente tiene. Invito a los egresados a voltear a otro lado y abrir nuevos mercados o aprovechar los que ya existen. Hasta antes de la realización de este taller y la redacción del mismo, puedo asegurar que no dimensionaba las aportaciones y cambios que hice para con los docentes del Colegio Carmel. Orgullosamente puedo decir: ya hice la diferencia.

BIBLIOGRAFÍA

Acha, Juan. *Educación artística escolar y profesional*. Trillas, 2010.

Arrojo, Víctor. *El director teatral ¿es o se hace?: Procedimientos para la puesta en escena*. Inteatro, editorial del Instituto Nacional del Teatro, 2014.

Bayon, Pilar. *Los Recursos Del Actor En El Acto didáctico*. Ñaque, 2003.

Carreño, Miryam. "TEORÍA Y PRÁCTICA DE UNA EDUCACIÓN LIBERADORA: EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO DE PAULO FREIRE". *secretariado de publicaciones universidad de sevilla*, agosto de 2010, institucional.us.es/revistas/cuestiones/20/art_10.pdf. Accedido el 26 de septiembre de 2021.

Ceballos, Edgar. *Principios de dirección escénica*. Escenología, 1992.

CICE. "Plan de estudios 2011. Educación Básica - Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa". <http://comisioniberoamericana.org/>, comisioniberoamericana.org/gallery/plan_estudios11.pdf. Accedido el 21 de marzo de 2018.

Colaboradores de los proyectos Wikimedia. "Dramaturgo - Wikipedia, la enciclopedia libre". *Wikipedia, la enciclopedia libre*, 3 de febrero de 2006, es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo. Accedido el 30 de diciembre de 2021.

---. "Liderazgo - Wikipedia, la enciclopedia libre". *Wikipedia, la enciclopedia libre*, 5 de agosto de 2004, es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo. Accedido el 22 de octubre de 2021.

---. "Paulo Freire - Wikipedia, la enciclopedia libre". *Wikipedia, la enciclopedia libre*, 25 de junio de 2005, es.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire. Accedido el 26 de septiembre de 2021.

Colegio Carmel de la Ciudad de México. "Colegios en Coyoacán | Colegio Carmel de la Ciudad de México". *Colegio Carmel*, www.carmel.edu.mx. Accedido el 31 de diciembre de 2021.

Duhalt, Francisco Beverido. *Taller de actuación*. Escenología, 1997.

"Educadores: Síntesis de la historia de la Educación". Share and Discover Knowledge on SlideShare, es.slideshare.net/peremarques/educadores-sntesis-de-la-historia-de-la-educacin. Accedido el 26 de septiembre de 2021.

"Educar". Etimologías de Chile - Diccionario que explica el origen de las palabras, etimologias.dechile.net/?educar. Accedido el 26 de septiembre de 2021.

"Etimológicamente el término educación proviene del latín educare | PDF | conocimiento | vida". Scribd, es.scribd.com/doc/60516965/Etimologicamente-el-termino-educacion-proviene-del-latin-educare. Accedido el 26 de septiembre de 2021.

Guerri, Marta. "50 frases de Jean Piaget sobre la infancia y la educación". *www.psicoactiva.com*, 9 de abril de 2013, www.psicoactiva.com/blog/frases-de-jean-piaget. Accedido el 25 de septiembre de 2021.

Gvirtz, Silvina. *ABC de La Tarea Docente, El - Curriculum y Enseñanza*. 3ª ed., Aique, 2000.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. "EDU Trends". *Observatorio de Innovación educativa del Tecnológico de Monterrey*, 10 de febrero de 2017, static1.squarespace.com/static/53aadf1de4b0a0a817640cca/t/61128fe338c80e6d294f3ced/1628606439003/10.+EduTrends+Storytelling.pdf. Accedido el 10 de octubre de 2021.

Larousse Editorial. "Profesor". *TheFreeDictionary.com*, 2016, es.thefreedictionary.com/profesor. Accedido el 26 de septiembre de 2021.

La Literatura dramática y el teatro hoy: Memoria del coloquio. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.

Merino, María y Julián Pérez Porto. "Definición de docente — definicion.de". *Definición.de*, 2008, definicion.de/docente. Accedido el 26 de septiembre de 2021.

Monroy Bautista, Fidel y Marcela Ruíz Lugo. *Didáctica del entrenamiento vocal de actores*. Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.

Monroy Bautista, Fidel et al. *Propuesta para la formación de actores (Una alternativa formal)*. Escenología, 1996.

Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. *EduTrends*, vol. 4, n.º 10, febrero de 2017, págs. 5-28.

Porporatto, Mónica. "Significado de maestro - qué es, definición y concepto". *Que Significado*, quesignificado.com/maestro. Accedido el 26 de septiembre de 2021.

Secretaría de Educación Pública. "Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior". *gob.mx*, 1 de mayo de 2016, www.gob.mx/sep/articulos/estrategia-nacional-de-formacion-continua-de-profesores-de-educacion-basica-y-media-superior-22969. Accedido el 26 de septiembre de 2021

---. *Historia de la SEP*. www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Historia_de_la_SEP. Accedido el 21 de marzo de 2018.

- . *Perfil docente*. servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/content/ba/docs/parametros_indicadores/I_Perfil.pdf. Accedido el 26 de septiembre de 2021.
- . "Plan de estudios. educación básica en México 2011". *gob.mx*, 15 de abril de 2015, www.gob.mx/sep/documentos/plan-de-estudios-educacion-basica-en-mexico-2011. Accedido el 26 de septiembre de 2021.
- . "¿Sabes qué es el Consejo Técnico Escolar (CTE)?" *gob.mx*, 9 de enero de 2018, www.gob.mx/sep/articulos/sabes-que-es-el-consejo-tecnico-escolar-cte?idiom=es. Accedido el 26 de septiembre de 2021.
- . *Subsecretaría de Educación Básica*, 2014, educacionbasica.sep.gob.mx/escuela_al_centro/documentos/cte/RM2014_2015.pdf. Accedido el 26 de septiembre de 2021.
- Secretaría de Gobernación. "Artículo 3o.-". *Orden Jurídico Nacional*, www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/3.pdf. Accedido el 26 de septiembre de 2021.
- Torres, Arturo. "Las 80 mejores frases de Platón y su filosofía". *Psicología y Mente*, 23 de noviembre de 2016, psicologiymente.com/reflexiones/frases-de-platon. Accedido el 26 de septiembre de 2021.
- Unam. *unam.mx*, www.unam.mx/acerca-de-la-unam/identidad-unam/lema. Accedido el 25 de septiembre de 2021.
- Universidad Pedagógica Nacional UPN. "Misión y Principios". *INICIO*, 2019, www.upn.mx/index.php/conoce-la-upn/mision-y-vision. Accedido el 26 de septiembre de 2021.
- Valin, Antonio. *Expresión corporal y técnica práctica*. Librerías deportivas Esteban Sanz Martínez, 2010.

IMÁGENES

"CARRERA DE MAESTRA DE KÍNDER EN MÉXICO". *Tú Trámite Fácil*, tutramitefacil.com/carrera-de-maestra-de-kinder. Accedido el 31 de diciembre de 2021.

"Clases tradicionales | Euroinnova". *Euroinnova Business School*, www.euroinnova.edu.es/blog/clases-tradicionales. Accedido el 31 de diciembre de 2021.

"Cómo hablar en público: no es "Qué", sino "Cómo"". *Emprendices*, www.emprendices.co/como-hablar-en-publico-no-es-que-sino-como. Accedido el 31 de diciembre de 2021.

"¿Cuál es la postura correcta? - Terapias Alternativas". *Formación de Terapias Alternativas y Cursos de Medicina Natural | Kyreo*, www.kyreo.es/2017/03/01/la-postura-correcta. Accedido el 31 de diciembre de 2021.

"Es posible manejar la ansiedad con una técnica de relajación". *El Blog de la Obesidad*, imeoobesidad.com/blog/es-posible-manejar-la-ansiedad-con-una-tecnica-de-relajacion. Accedido el 31 de diciembre de 2021.

"La hora del cuento – Deceroadoce.es | Tu guía de ocio familiar gratuita en Valencia". *Deceroadoce.es | Tu guía de ocio familiar gratuita en Valencia. – Agenda con las mejores propuestas de ocio familiar gratuito en Valencia. Qué hacer con niños en Valencia y alrededores. Teatro, cines, talleres, sorteos, espectáculos y actividades al aire libre.*, www.deceroadoce.es/cuentacuentos-valencia. Accedido el 31 de diciembre de 2021.

"MOBILIARIO ESCOLAR". *Toys 2 Teach Tienda Material Didáctico y Juguetes Educativos*, www.toys2teach.mx/MOBILIARIO-ESCOLAR,60. Accedido el 31 de diciembre de 2021.

"People dancing". *GraphicRiver*, graphicriver.net/item/people-dancing/684098. Accedido el 31 de diciembre de 2021.

"Pin en Telones para Teatros". *Pinterest*, www.pinterest.com.mx/pin/332492384966876813. Accedido el 31 de diciembre de 2021.

"Pin on Why didn't I think of that?" *Pinterest*, co.pinterest.com/pin/34340015893178356. Accedido el 31 de diciembre de 2021.

"Respiración profunda: clave para aliviar el estrés - Relajemos.com". *Relajemos.com*, www.relajemos.com/respiracion-profunda. Accedido el 31 de diciembre de 2021.

"El Salón de Clases archivos - Blog Legal en El Salvador, Gold Service Abogados de El Salvador". *Blog Legal en El Salvador, Gold Service Abogados de El Salvador*, goldservice.legal/category/el-salon-de-clases. Accedido el 31 de diciembre de 2021.

Secretaría de Educación Pública. *Ruta de mejora*

escolar. basica.sep.gob.mx/escuela_al_centro/documentos/cte/RM2014_2015.pdf.

Accedido el 31 de diciembre de 2021.

"Teatro de Epidauro". *Geografía, Historia y Arte*, historiarrc.blogspot.com/2013/05/teatro-de-epidauro.html. Accedido el 31 de diciembre de 2021.

"Técnicas básicas de

canto". *WikiFoundry*, corhuascan.wikifoundry.com/page/Técnicas+básicas+de+canto.

Accedido el 2 de agosto de 2018.

La vida es valiosa hay que cuidarla. "31 Cosas cotidianas en una escuela". *Taringa!*, 12 de junio de 2011, www.taringa.net/posts/info/11066556/31-Cosas-cotidianas-en-una-escuela.html.

Accedido el 31 de diciembre de 2021.

"Vocalizar o no vocalizar: Técnica para hacer que nos entiendan - Sebastián Lora". *Sebastián Lora*, sebastianlora.com/blog/vocalizar. Accedido el 31 de diciembre de 2021.