

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

**EL TEATRO INFANTIL: *EL CIRCO DE LA INCLUSIÓN*
DE MARIANA LOZANO**

TESINA

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

**PRESENTA
LILIANA BRISEÑO ÁLVAREZ**

**ASESORA
MAESTRA MARÍA DE JESÚS NAVARRETE ANDRADE**

**Facultad de
Filosofía y Letras**

CIUDAD DE MÉXICO

2022

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

**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 está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

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

Agradecimientos y dedicatoria:

A la Universidad Nacional Autónoma de México, lugar de inspiración y orgullo, procuraré representarle dignamente.

Al Instituto Mexicano del Seguro Social, por brindarme un espacio para desarrollarme profesionalmente, noble institución amante del teatro.

A María de Jesús Navarrete Andrade, gracias por tu generosidad, inteligencia, paciencia y cariño, enseñar es una labor noble que llevas a cabo dignamente, con tu apoyo se han hecho posibles muchos logros, siempre estaré agradecida.

A todas las personas que colaboraron en este proyecto, muchas gracias.

Al Universo siempre generoso, a Swami quien me guía y protege.

A Gabriel, ser tu mamá ha sido la mejor experiencia, todos los días deseo ofrecerte mi mejor versión.

A Roberto, mis padres, hermanos y sobrinos, su amor fortalece mi espíritu.

ÍNDICE

Introducción.	1
Capítulo I	
Los valores	5
1.1 Historia de los valores	5
1.2 Educación en valores	11
1.3 ¿Por qué son importantes los valores en la educación?	19
Capítulo II	
Teatro Infantil	21
2.1 Antecedentes del teatro infantil	21
2.2 Breve historia del teatro infantil en México	25
2.3 ¿Qué es el teatro infantil?	32
2.4 Elementos del teatro infantil	34
2.5 El teatro didáctico	38
Capítulo III	
La Inclusión	43
3.1 La inclusión, un valor más en los escolares; y su contraparte, la exclusión	44
3.2 El bullying o acoso escolar	50
Capítulo IV	
Transmisión de valores por medio del teatro	58
4.1 Análisis del texto de la obra infantil: El circo de la inclusión de Mariana Lozano	60
Conclusiones	63
Bibliografía	68
Apéndice A	72
A.1 Entrevista	72
A.2 Texto de la obra	81
A.3 Material fotográfico	90

INTRODUCCIÓN

Es por sus antecedentes, desarrollo histórico, impacto que ha tenido a nivel mundial el *Teatro Infantil* como herramienta educativa, didáctica, de transmisión de información y de valores, medio de entretenimiento y goce estético; así como un gusto personal, que he decidido hacer este estudio. Lo dirijo también para aquellos que hemos decidido emprender un camino profesional dedicándonos a esta labor artística, debemos comprender que es nuestra responsabilidad revalorar las distintas tareas de los creadores durante cualquier puesta en escena, en este caso la dirigida a niñas y niños; ya que en la planeación de un montaje enfocado a este tipo de público hay implicaciones sumamente importantes a tomarse en cuenta, que van más allá de ser un espacio de entretenimiento o esparcimiento, hay que forjar caminos amables para ellos en un mundo tan adultizado.

El conocimiento adecuado sobre el gran valor que tiene el teatro como HERRAMIENTA educativa, no es solamente cuestión de formas y estilos en la praxis, o de cómo un chiste fácil o una mueca graciosa hace reír a un niño o cómo se maravilla con un elaborado vestuario; se trata de un instrumento pedagógico que puede aportar mucho más.

Es importante que las personas que decidimos hacer del teatro infantil nuestro *modus vivendi* conozcamos qué hay de trasfondo para lograr que un producto teatral como éste, amén de ser visualmente atractivo y entretenido, deje contenidos que impacten de manera positiva en el desarrollo del niño como estudiante y como ser humano.

Que se convierta en una herramienta indispensable de los profesores, maestros y autoridades educativas para llevar a buen puerto el contenido de los programas escolares, que sirva para la transmisión de valores, principios y una opinión

constructiva sobre la mayoría de las cosas que los rodean para formar seres humanos sensibles con cualidades de valor positivas para sí mismos y la sociedad en general.

Una parte fundamental para los estudiantes de teatro sería conocer el trabajo que realizan diversas instituciones públicas y privadas, para ampliar su campo laboral y crear proyectos que resulten afines a los objetivos y metas institucionales.

Por ejemplo, algunas personas desconocen que el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuenta con una División de Desarrollo Cultural que depende de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales. Esta área se encarga de la planeación y programación de los servicios culturales que se ofrecen a derechohabientes y público en general, de acuerdo a la infraestructura, recursos técnicos, materiales y humanos con los que disponen en sus Centros de Seguridad Social, teatros cubiertos, teatros al aire libre, centros de artesanías y su Sala de Exposiciones (ubicada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México) y en cada sexenio deben apegarse al Plan Nacional de Desarrollo, quien en este periodo de 2019-2024 tiene como principal objetivo que México sea un país más próspero, justo e incluyente para todas y todos a través de sus diversos programas y políticas sociales.

Si bien no es el tema principal de este estudio, lo menciono porque hace un par de años, en una búsqueda que se realizó para localizar compañías que tuvieran algún montaje con tema de inclusión, nos topamos con una escasa oferta por parte de las compañías profesionales de teatro y mayor oferta por parte de agrupaciones no profesionales en las que se incluían hasta talleres o pláticas al finalizar su propuesta de montaje.

Es complejo encontrar compañías artísticas que dediquen específicamente su labor a la promoción de valores, me parece que antes de seleccionar alguna obra se debería indagar un poco más, observar a nuestros niños, preguntarnos qué es lo que hace falta, cómo podemos contribuir en el proyecto para mejorar su entorno, debemos

comprometernos con todas aquellas instituciones que tienen la gran labor de educar a nuestros niños y niñas. No solo hay que pensar en ellos únicamente como el público del futuro, sino de nuestro presente.

Es por lo anterior que decido tomar como objeto de estudio, el montaje de la obra *“El circo de la inclusión”* de Mariana Lozano, de cómo realiza el planteamiento de la transmisión de valores y de cómo podemos lograr cumplir nuestros objetivos, ya que los valores en su carácter de tópicos universales no deberían perderse de vista ni en formadores educativos ni en autoridades, mucho menos en los padres de familia o tutores de un infante.

Con este argumento se desarrollan los temas que conforman esta investigación dividida en cuatro capítulos, los cuales versan sobre la historia de los valores, cómo se dividen y organizan, y qué importancia tienen para el ser humano y para la educación.

Asimismo, hablaremos de cómo vincularlos a la actividad teatral infantil y cómo desarrollar con ésta propuestas escénicas que en consecuencia, muestren lo valiosa y vigente de esta herramienta educativa que tanto al público como a creadores escénicos nos brinda tantas satisfacciones, al ser una fuente de empleo, una actividad de sano esparcimiento y conocimiento que, aunque redundemos, servirá a las futuras generaciones para formarse como seres humanos valiosos para sí mismos, su entorno y la sociedad.

También mencionaremos cómo la exclusión, la discriminación y el *bullying* o acoso escolar se han vuelto un tema importante y objeto de urgente atención en las escuelas precisamente por la pérdida de valores a los que la sociedad se enfrenta.

El hacer teatro infantil, como dije, no es buscar la sonrisa fácil en un niño o creer que éstos saben menos, es ir más allá, es tener conocimiento y manejo de un tema, de cómo comunicarlo, saber de técnicas teatrales enfocadas al público infantil, de mostrarle a éste el trasfondo que implica un valor, etc. Para lograr este objetivo se

requiere saber acerca de las etapas del desarrollo de un niño y de lo que necesita en cada una de ellas. Como profesionales de teatro, necesitamos crear procesos para realizar puestas en escena de teatro infantil, cosa que no es nada sencilla: lograr “echarse a la bolsa a un niño” implica estudio y conocimiento, y mucho más para el hecho de formarlo, educarlo e interesarlo.

Hablar de teatro y lograr que nuestras propuestas artísticas hagan eco en la vida de un niño o niña tiene su ciencia, cumplir con el objetivo de formar y educar en valores mediante las artes en general es una labor titánica; por lo que debemos evitar engendrar productos de calidad ínfima, que sean a su vez una “vacuna” para el niño que podría generar desinterés o aversión hacia las disciplinas artísticas, sin importar cuáles sean.

Esto solo se puede lograr con un producto bien pensado y elaborado, la cual sería mi última razón para hacer este estudio, para que con él comprobemos que educar en valores con un producto bien elaborado y con contenidos complejos, atractivos, sólidos, vigentes y de interés para el niño sigue siendo una gran herramienta dentro de la labor educativa a través de las artes.

Los actores son magos que dicen y hacen cosas extraordinarias. El teatro puede ayudarlos en la adquisición de nociones espaciales y temporales; palabras, formas, colores y sonidos que lo auxilien a lograr una mayor confianza en sí mismo. Al presenciar historias contadas de manera estética e identificarse con los personajes, desarrollan la capacidad de sublimar su egocentrismo, asimismo estimulan su natural disposición a imaginar y crear. Pero hay que recordar que no son tontos y advertiran cualquier error; porque su percepción se centra en elementos separados y lo que se dispara del conjunto será lo que perciban con más claridad. Si lo percibido es un error, el teatro tiene una gran responsabilidad.¹

¹ Merlín, Socorro. A los niños el mejor teatro, sugerencias para la escena. México CONACULTA Alas y Raíces a los niños, 2000, p.25.

CAPÍTULO I

LOS VALORES

Para iniciar este primer capítulo abordaremos la definición de *Educación con valores*, por qué son importantes y necesarios en la educación. De ese modo profundizaremos poco a poco en el desarrollo de los temas que dan el enfoque central de nuestro estudio.

1.1 Historia de los valores

Hablar de este tópico es muy complejo, ya que en el transcurso de la historia se han estudiado desde diferentes perspectivas y disciplinas como la Filosofía, la Ética o la Sociología, y por lo mismo han existido diferentes puntos de vista acerca de su existencia.

El tema de los valores tiene su apogeo a finales del siglo XIX y principios del XX iniciado por el alemán Hermann Lotze y los austríacos Franz Brentano, Alexius von Meinong y Christian von Ehrenfels. Son en estos siglos donde el pensamiento filosófico comienza a reestructurarse con nuevas teorías en Europa Central, Francia, los países anglosajones, Italia y el mundo hispanoamericano. Platón y Aristóteles, así como otros muchos filósofos se dedicaron al estudio de los valores desde el punto de vista ético, económico y estético.

A la culminación de la modernidad y la entrada del postmodernismo se originó un nuevo modo de pensamiento acerca de los valores.

El post de moderno- escribe Vattimo- indica una despedida de la modernidad que, en la medida en que quiere substraerse a su lógica de desarrollo y sobre todo a la idea de “superación” crítica en la dirección de un nuevo fundamento, torna a buscar precisamente lo que Nietzsche y Heidegger buscarán en su peculiar relación “crítica” respecto del pensamiento occidental.²

² GERVILLA, Castillo, Enrique. *Educación en la postmodernidad*, Madrid, 2010, p. 80.

En la postmodernidad nació la Axiología, disciplina filosófica que se encarga del estudio de los valores. Está compuesta por las palabras griegas *axos* y *logos* que significan “valor” y “ciencia”. La Real Academia Española solo lo define como: teoría de los valores. La axiología fue la disciplina que detonó el origen de diferentes modos de pensar acerca de los valores y sus conflictos.

Los valores constituyen un tema nuevo en la filosofía: la disciplina que los estudia -la axiología- ensaya sus primeros pasos en la segunda mitad del siglo XIX. Es cierto que algunos valores inspiraron profundas páginas a más de un filósofo, desde Platón en adelante, y que la belleza, la justicia, el bien, la santidad, fueron temas de viva preocupación de los pensadores en todas las épocas.³

Es importante tomar en cuenta la transición de la modernidad a la postmodernidad, pues es en ella donde comienza una serie de discrepancias acerca de lo que para cada individuo significa un valor. En la modernidad el valor era considerado único por la universalidad, no cabía otro pensamiento.

A finales del siglo XIX los pensadores filosóficos como: Locke, Kant, Nietzsche, Ortega, etc. comenzaron a cuestionarse si el valor era creado o descubierto por las personas. El problema en cuestión se centraba en dar respuesta a las siguientes preguntas:

¿Tienen valor las cosas porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? ¿Es el deseo, el agrado o el interés lo que confiere valor a una cosa o, por el contrario, sentimos tales preferencias debido a que dichos objetos poseen un valor que es previo y ajeno a nuestras reacciones psicológicas u orgánicas?⁴

Es a partir de estas preguntas que nacen dos teorías: el objetivismo y el subjetivismo. Por un lado estaban los pensadores que apoyaban el objetivismo o a lo que también llamaban absolutismo, éstos defendían la idea de que la existencia del valor es independiente del sujeto, si el valor existe en cuanto tal al margen de la

³ FRONDIZI, Risieri, Introducción a la axiología. México, Fondo de Cultura Económica, 1995 (Breviarios, 135). p. 11-23

⁴ GERVILLA, Castillo, Enrique, op.cit. p. 124.

conciencia valorativa. Por el otro los que apoyaban el subjetivismo (o lo que también llamaban relativismo) que defendían la idea de que la existencia del valor solo es posible en las reacciones fisiológicas o psicológicas del sujeto que valora. En el primer caso el sujeto descubre el valor; y en el segundo lo crea. Entonces y por consecuencia a lo mencionado, cabría hacernos el siguiente cuestionamiento: ¿Los valores valen por sí mismos o valen porque nosotros decimos que valen?.

A partir de estos cuestionamientos es como se inicia la entrada a la postmodernidad que logró transformar el pensamiento del valor único y universal por el racionalismo. El objetivismo argumentaría la dificultad del conocimiento y su fundamento afirmando que los valores absolutos son abstracciones de experiencias subjetivas, es decir, que son dadas por las experiencias de la persona y por los hechos y que solamente se debe creer en el ser absoluto, los valores se aceptan por fe o no hay modo de que la razón sea fuertemente razonable. Los objetivistas creen que los valores están otorgados por el Universo.

Uno de los principales filósofos que defendía la postura del objetivismo fue Max Scheler⁵, él decía que los valores son esencias dadas *a priori* inmediata e intuitivamente en los sentimientos espirituales (y no en la inteligencia). Son hechos o realidades ofrecidas por sí mismas, sin deducción ni raciocinio alguno, a la intuición de los sentimientos espirituales. Se trata de realidades autónomas, independientes.

Hay una especie de experiencia, cuyos objetos son enteramente inaccesibles a la razón; para esos objetos la razón es tan ciega como puede serlo el oído para los colores; pero este tipo de experiencia nos presenta objetos efectivos y el orden eterno que existe entre ellos, a saber: los valores y el orden jerárquico de éstos. El orden y las leyes de esos valores se hallan determinados con tanta evidencia y precisión como el de la lógica y el de la matemática; es decir, que hay conexiones y oposiciones evidentes entre valores y posturas valorativas, y entre los actos del preferir que se estructuran sobre ellos. En virtud de estos valores y es posible y necesaria una verdadera fundamentación de las decisiones morales y de sus leyes.⁶

⁵ Filósofo alemán de gran importancia en el desarrollo de la fenomenología, la ética y la antropología filosófica.

⁶ DERISI, N. Octavio. *Max Scheler ética material de los valores*, p. 61.

El subjetivismo en cambio afirma que el valor elimina toda obligatoriedad de los valores; desaparece la distinción entre el bien y el mal “objetivos”. Esta concepción rompe con las normas axiológicas para dar comienzo a la postura en la que el hombre los valora desde su intelecto, es decir, desde la razón. Uno de los principales filósofos que defendía esta postura fue Nietzsche⁷ quien negaba la existencia de un ser supremo y se enfocaba en el análisis de las actitudes morales positivas y negativas. Así en esos siglos los pensadores filosóficos ahondaron en esas cuestiones a la aparición de la axiología y con ello comenzaban a considerar como fundamento del valor al hombre.

Las indecisiones intelectuales del valor acompañado con las circunstancias sociales y políticas hicieron que el hombre observara numerosas posibilidades de pensamientos, su visión ahora era más amplia con relación a los valores ya que se pensaba que el hombre era el centro de todo valor y pensamiento.

Estas dos concepciones de pensamientos han sido hasta nuestros días conflictos inherentes positivamente, con esto nos referiremos a que las discrepancias en el significado de los valores han existido y existirán de manera objetiva o subjetiva.

Tales conflictos, sobre qué es un valor y su tasación en cuanto tales, radican en cómo enfocar la razón para que una u otra opción sea aceptada universalmente.

Unos sostienen hasta a puñetazos que los valores son eternos. Hablan de sus valores, evidentemente. Si ponen tanto coraje en la contundencia física, se debe a que los valores no disfrutan de contundencia racional. Nadie pretende convencer de la exactitud de un razonamiento matemático a bastonazos; el solo razonamiento se basta. Sobran los golpes. Cuanto más desnudos andamos de razón más uso hacemos de la tranca⁸

⁷ Filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX.

⁸ GERVILLA, Castillo, Enrique, *op. cit.* p. 128.

Este importante movimiento originó que el hombre moderno centrara su atención en él mismo, descubrió la naturaleza de las cosas y adoptó nuevas culturas. Si observamos nuestra actualidad, estas dos teorías siguen presentes coexistiendo y se ocupan de tal manera que las personas pueden creer en la existencia de un ser supremo (cualquier religión), es decir, los valores universales que son los valores morales. Por ejemplo, sabemos que el acto del robo está mal y existe un castigo, este pensamiento esta compartido universalmente. Luego entonces, en otro ejemplo, el admirar un cuadro en alguna exposición no será lo mismo para una persona que para la otra, pues cada uno decidirá qué valor otorgar de acuerdo con su manera de percibirlo o incluso de acuerdo con su estado de ánimo. En estos dos ejemplos se observa al objetivismo y el subjetivismo en función.

Ahora bien, los valores también son jerarquizados, elegir unos en detrimento de otros es el fundamento de la preferencia o elección. Hablar de la jerarquización de los valores es importante pues nos muestra la manera en que las personas deben adoptarlos para lograr conformarse en su totalidad como individuos en la sociedad y conseguir sus objetivos. Sin embargo como la propia esencia del valor, su jerarquización es subjetiva, pues la persona decidirá, de acuerdo con sus necesidades y al valor que haya sido otorgado, el orden de importancia en que los colocará.

En el siguiente listado se enuncian en orden de prioridad ascendente los cinco tipos de valores para lograr la armonía del hombre⁹:

- 1 Valores corporales
- 2 Valores intelectuales
- 3 Valores morales
- 4 Valores estéticos
- 5 Valores religiosos

Este orden nos muestra la jerarquía y la gran importancia que tiene cada uno. El orden ascendente indica que en primer lugar tenemos los valores corporales que son a

⁹ Categorización de valores según Gervilla (2003) basada en su Modelo Axiológico de Educación Integral.

los que debemos dar prioridad, por ejemplo: el alimento, salud, vestido, descanso; con estos valores logrados podemos avanzar a los siguientes llegando así hasta los religiosos que son los que lograrán que el hombre este conformado. Es importante describir cada uno de ellos para entender mejor por qué están formados en ese orden de importancia:

- *Los valores corporales*, son aquellos que hacen que el hombre cuide su salud, que mantenga en buenas condiciones su cuerpo, que se ejercite física y mentalmente.
- *Los valores intelectuales*, son aquellos que hacen que el hombre mantenga su memoria activa, por ejemplo; leer un libro, realizar juegos de destreza, escribir lo realizado en el día, etc.
- *Los valores morales*, son aquellos que nos permiten lograr una armonía con nuestro entorno, por ejemplo; la honestidad, el respeto, la gratitud, la lealtad, etc.
- *Los valores estéticos*, son los que nos hacen ver de manera objetiva y subjetiva la belleza de nuestro entorno, por ejemplo: la naturaleza, una escultura, etc.
- *Los valores religiosos*, son los que al realizar de forma adecuada los anteriores nos permiten llegar a una plenitud, sentir paz en nuestra vida y lograr la felicidad que se busca.

Esta jerarquización siempre ha existido, sin embargo, la manera del ser humano para llevarlos a cabo ha sido diferente debido a su diversidad de pensamientos y prioridades y asimismo al de los científicos y pensadores que se han dedicado a estudiarlos a lo largo de la historia.

Los siglos XIX y XX fueron de constantes transformaciones, desencantos, pérdida de ideales y aún en esta época continúan las dudas que en aquellos años iniciaron, solo que ahora se adoptan de acuerdo con las conveniencias individuales o colectivas.

Llámense objetivos o subjetivos, a lo largo de la historia, éstos se han condicionado por nuestra manera de pensar y de actuar; y esto mismo nos ha permitido o no vivir en armonía con nuestro entorno. Solo el extremismo y la radicalidad pueden hacer de la pluralidad la causa del enfrentamiento entre los humanos y el entorno; o en su defecto con la naturaleza.

1.2 Educación en valores

El tema de la educación es muy importante para los valores. Entendemos por educación de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española: crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y jóvenes.

Etimológicamente las raíces de la palabra educación se remontan a los verbos latinos *educare* y *ex ducere* (o también *educere*). *Educare* significa: criar, alimentar, nutrir, cuidar; acentuando el aspecto orientativo y directivo desde fuera hacia dentro, con la finalidad de conducir al ser humano a otra situación mejor. Y *ex ducere* cuyo significado es: sacar de, extraer, llevar, conducir desde; en el sentido de actuación desde dentro hacia fuera, pretendiendo desarrollar las potencialidades ya existentes en el ser humano. En los dos casos la educación es un proceso perfectivo.

La educación la podemos dividir en dos vertientes: la familia y la escuela (instituciones formativas y disciplinarias). Como ya vimos, lo que genera una formación en valores del modo apropiado nos da como resultado una persona productiva para la sociedad. Para lograr esto es importante decir cómo se puede realizar el proceso y trabajo de formación en valores en la familia y en la escuela.

La familia es el primer núcleo en donde aprendemos los primeros valores. Un niño bien educado es un niño sincero, generoso, ordenado, que al crecer será capaz de elegir sus metas y que puede responsabilizarse, en el mejor y más deseado de los casos, de sus actos y su vida.

Cuando en nuestro hogar se comienza a enseñar la importancia de los valores es necesario hacer un hábito de ellos, no se necesita que los niños sepan *ipso facto* lo que es un valor político o social, pero sí pueden aprender lo más sencillo, como ser respetuosos, obedientes, tener buenos hábitos de higiene, no desperdiciar la comida, levantar sus juguetes y cuidarlos, etcétera. Esto les enseñará a ser responsables; decir la verdad, a ser honestos y reflexionar sobre sus actos y consecuencias.

Los valores en el hogar son los más importantes para enseñar, por eso es muy significativo que los padres los conozcan y busquen los métodos más adecuados de enseñanza. No se necesita ser un profesional inculcar con pequeños actos los valores más indispensables de acuerdo a la edad del niño, más adelante él mismo encontrará su propio camino para adoptarlos.

Por otro lado, la educación en valores en la escuela es el complemento de lo que se ha enseñado al niño en casa. En la escuela se refuerzan las formaciones intelectuales, morales y afectivas que nos han inculcado en el hogar y se les enseñará a formar nuevos a partir de los procesos de enseñanza/aprendizaje que en este caso ya tocarán a los profesionales de la educación.

Las acciones del maestro en la educación de y con valores deben mostrar al niño a guiarse libre y razonablemente, ayudarles en sus experiencias personales para que ellos descubran el aspecto de hacer el bien en las personas, en las situaciones y en las cosas.

Y así como es importante mostrar ejercicios para potencializar cada valor, de igual forma se debe enseñar la capacidad para anteponer algunos por otros, ser conscientes de que a veces las circunstancias harán que se tenga que renunciar a algo pero que eso no significa que nos detengamos en alcanzar nuestros ideales.

Los valores están, existen, si no los queremos llevar a cabo es porque no queremos humanizarnos, no podemos ser ciegos ante ellos. Habrá algunos a los que les daremos más importancia de acuerdo con nuestras circunstancias, pensamientos y formas de vida, pero si lo hacemos con la idea firme de lograr un bien para nosotros y para los demás, automáticamente sabremos ocuparlos con y en nuestro entorno. El resultado ideal y esperado de una educación fundada en valores bien cimentados debe ser el de una buena persona para la sociedad.

En la actualidad se puede ver una carencia de valores en todos los aspectos de la vida humana, con el modo de hablar, de relacionarse, de respetar al otro y aceptar enteramente su ser en este mundo compartido, mucho de todo esto se debe al adelgazamiento del estado, el deterioro de las prestaciones sociales, la crisis económica en cada familia, la falta de sinceridad por parte de las religiones y sobre todo el incremento exacerbado del consumismo.

Hemos otorgado tanto valor a lo superficial, a los aparatos tecnológicos como forma de relacionarnos entre nosotros, que en ocasiones olvidamos todas las ventajas que nos han traído, nos ensimismamos en el mar de información que en ocasiones termina alejándonos de los otros.

Por ello, es importante retomar la educación en valores, buscar los medios adecuados para que los niños los aprendan o los ejerciten, con la meta de saber que cuando se sientan confundidos, atemorizados, inseguros de saber qué hacer ante situaciones a las que se enfrentarán de acuerdo a su etapa de desarrollo, los valores sean sus herramientas principales que les permitan discernir con sensibilidad a beneficio de un todo (de ellos, de los otros y de su entorno).

En la actualidad hablar de una educación en valores es hablar de una crisis global, es hablar de las preocupaciones acerca de una pérdida de identidad, de sentido del vivir, de la fe y de la epistemología. La pérdida de identidad se da por la ausencia de un sentido claro de pertenencia y por la carencia de proyectos comunes

unificadores; de fe por la incapacidad de creer en algo, por la imposibilidad de cambio y la falta de confianza en el futuro; y de la epistemología por la supremacía del conocimiento.

El desencanto que existe en la actualidad acerca de la vida es producto de la pérdida de valores (por muchos y diversos motivos), el poco compromiso en la sociedad de muchos padres con sus hijos, de los profesores para con los alumnos y de los alumnos hacia los profesores son resultado de la nula importancia que las personas dan a los valores y que se ha fortalecido de forma negativa al paso del tiempo.

La ciencia y la tecnología han jugado un papel muy importante en la educación contemporánea, el abuso ante la inmediatez de tener la información deseada en las computadoras, para la búsqueda o la resolución ortográfica debilita su capacidad de pensamiento y razonamiento, no obliga a los niños (y al ser humano en general) a esforzarse.

Para llevar a cabo una educación en la que los valores sean un punto preponderante para el desarrollo del individuo, es necesario tener claro qué son los valores que, como hemos visto, adquieren muchos y muy importantes significados. Los pensadores filosóficos los han descrito a partir de su visión, el resultado a favor de la educación es el observar en dónde coinciden todos estos puntos, puesto que son los que conformarán la construcción armoniosa de un ser en su totalidad.

Si entendemos que están originados y orientados para lograr la plenitud en el ser humano, entonces, podremos entender lo que no debe confundirnos para lograrlos, para lo cual enunciaremos ciertas condiciones para lograr este objetivo:

- Pensar que solo la acumulación de conocimientos históricos y actuales va a inculcar en el alumno los valores.
- Pensar que es necesaria la pertenencia a un grupo de manera aislada y

realizar en él actividades sin tener claro el objetivo o qué es lo que se desea lograr.

- Pensar que solo la relación del profesor con el alumno va a generar la formación de valores y excluir por ello los conocimientos y habilidades.

Por lo anterior diremos que no son el resultado de una aparente comprensión y mucho menos de una información pasiva ni de actitudes sin significado. Los valores van más allá. Se trata de la relación entre la realidad objetiva y los componentes de la personalidad, lo que se expresa a través de conductas y comportamientos en una determinada situación; por lo que su objetivo es alcanzar un aprendizaje consciente y significativo en lo racional y emocional. Integrarlos al proceso de enseñanza/aprendizaje de manera intencionada y consciente significa no sólo pensar en el contenido como conocimientos y habilidades, sino en la relación que éstos poseen aunados a los valores.

El conocimiento posee un contenido y el valor un significado en la realidad, el cual debe saberse interpretar y comprender adecuadamente a través de la cultura. Con todo esto, el aprendizaje de los conocimientos se debe entender como aquellos que necesitan saber todos los significados del valor, y éste debe entenderse como el resultado que se empleará en su entorno con la sociedad.

Para que se le dé la importancia que se debe a la educación en valores es necesario que las dos partes, tanto los profesores como los alumnos, reflexionen acerca del proceso educativo. El profesor debe valorar el método de enseñanza/aprendizaje y no verlo como una simple norma que cumplir, sino pensar en los diferentes métodos que puedan garantizar una aprehensión de valores en el alumno, como la comunicación, las relaciones interpersonales, así como a analizar de manera reflexiva a la sociedad, la humanidad y la naturaleza para poder tomar parte en la introducción de la enseñanza. En consecuencia, los alumnos deben ser capaces de observar y analizar los métodos que ocupará el profesor para concientizarlos y poder emplear lo aprendido fuera de las aulas.

En el proceso y la realización de una auténtica formación de este tipo es muy importante que no solo se tenga clara la comunicación y la participación en clases como métodos de enseñanza, sino que se profundice en los conocimientos, en el aprendizaje como educador, es decir, que se tenga claro el diseño curricular después de haberlo analizado y comprendido para poder llevarlo a cabo.

La *Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria* de 2016, publicada por la Secretaría de Educación Pública, incluye la materia **Desarrollo artístico y creatividad**, como parte del segundo componente curricular *Desarrollo personal y social*:

Esta área de desarrollo incluye la experimentación y el disfrute de diversas manifestaciones artísticas, que en conjunto han dado resultados que son ejemplos destacados de producciones originales – musicales, sonoras, visuales, plásticas, dancísticas y teatrales – que muestran los alcances de la creatividad humana en las artes... De ahí que la finalidad sea que los alumnos aprecien la belleza a través del arte y cultiven el deseo de procurarla en todos los aspectos de su vida¹⁰.

Es importante que la educación que se imparta no solo aporte los conocimientos para incorporarse a la vida real, lo ideal es que el profesor se involucre de manera afectiva (en estricto orden profesional) y efectiva con sus alumnos, apoyado con ciertas dinámicas que hagan que el alumno se involucre en el proceso de aprendizaje, pues es la única manera de concientizar en valores. De esta forma las crisis que se viven por el deterioro de la enseñanza (y que han tomado parte en diferentes campos: la religión, la política, la economía) podrán disminuirse y así tomar nuevo vigor y formar parte de los procesos en la educación.

¹⁰ <https://www.gob.mx/cms/uploads/docs/Propuesta-Curricular-baja.pdf> [Consulta 18 septiembre 2021]

La postmodernidad ha acentuado los conflictos que se viven en muchos campos de la vida, y no solo es el tema de la transformación, de cómo ha sufrido cambios la educación en nuestros tiempos, sino la rapidez con la que se ha presentado.

Hoy en día los jóvenes son de pensamientos postmodernistas, mientras que los padres de familia y profesores aún mantienen el pensamiento modernista. Esto ha ocasionado enfrentamientos generacionales muy amplios entre ideas axiológicas objetivas doctrinales y subjetivas afectivas, dando como resultado la falta de interés en la familia, que en ocasiones implica que se huya de ésta. Lo mismo pasa en la escuela, los jóvenes desertan porque se enfrentan a ideas que no comparten debido a que ellos ahora viven y conviven con una cultura distinta, y al no concordar prefieren ir a buscar otro tipo de identificación.

Un sistema educativo pensado al margen de la axiología es casi imposible, y en todo caso será perfectamente adecuado a las dictaduras que se valdrán de la neutralidad, como una ideología, para encubrir su estructura totalitaria.¹¹

Lo que sucede en la educación contemporánea es que, debido a la adopción de los dos planos de pensamientos, objetivos y subjetivos (emoción y razón), ahora existe una gran confusión entre el alumnado y la población escolar en general. En este punto el problema no se trata del fundamento axiológico, sino de qué valores están fundamentando la educación, por lo cual el problema educativo podría argumentarse a veces como un problema axiológico.

El hecho es que, aún si los valores son objetivos o subjetivos, la educación será impartida de cualquiera de estas dos formas. Si son subjetivos, la educación se enfocará más en el significado etimológico “*educere*”: sacar, extraer; modelo de desarrollo: hacer crecer lo que el alumno ya posee. Si por el contrario son de carácter objetivo, la educación se enfocará en la etimología “*educare*”: guiar, orientar y que se

¹¹ GERVILLA, Castillo, Enrique, *op. cit.* p. 128.

da en un modelo directivo de llevar al alumno a una meta valiosa, previamente determinada. Por otra parte, si los valores poseen una parte subjetiva y otra objetiva, entonces el modelo será de integración.

La cuestión sobre si el hombre crea el valor o lo descubre ha sido hasta el día de hoy uno de los conflictos más grandes que existen, impactando directamente en la educación, razón por la cual se puede observar que está existiendo una gran confusión a la hora de educar en valores, ya que si no se tiene claro un modelo educativo a partir de un pensamiento ordenado, crítico y objetivo, vinculado a su vez con un pensamiento subjetivo, no podremos aún hablar de una inclusión de valores en el ser humano.

Después de haber mostrado que en la postmodernidad el racionalismo era el fundamento del valor, ahora el conflicto se presenta en ella, pues se ha rebasado lo que llamamos razón. El extremismo en el que cayó la postmodernidad fue ocupar la razón en la ciencia y esto mismo ocasionó la pérdida de valores. Por ello, ahora vemos en las escuelas la dedicación que se emplea para la tecnología, que no está mal de ninguna forma, pero que en muchos casos crea seres mecanizados, despreocupados por su entorno, creando autómatas para los cuales los valores pasan a segundo término, fomentándose así otro tipo de intereses desvinculados de la formación de éstos. Por esta razón también existe cada vez más una desintegración social que se hace más notoria con el pasar de los años y que va acabando con vínculos familiares, filiales, afectivos, fraternales, etc. Lo mismo pasa con el desinterés por superarse como ser humano, aumenta la deserción escolar e incluso se generan casos de violencia extrema entre los individuos.

Nuestro conflicto en la actualidad es cómo llegar a un punto en el que rescatemos y re vinculemos la emoción y la razón en un mundo con nuevas tecnologías y lo que nos está proporcionando cada día la ciencia, obviamente sin desacreditar los grandes avances que también van en pro de la humanidad, pues la meta en estricto sentido es el de un equilibrio entre ideal y razón, y cuyo objetivo sigue siendo el mismo desde hace siglos: alcanzar el bien.

Otro de los puntos del diseño del currículo de la reforma educativa 2016 es la filosofía de la educación, que orienta al Sistema Educativo Nacional a partir de principios y valores fundamentales, ya que educar a partir de valores implica formar a todos en el respeto a lo diverso, en el aprecio por la dignidad humana, en el rechazo a la discriminación y en prácticas que promueven la solidaridad entre miembros de una sociedad.

Las profundas transformaciones sociales del siglo XXI obligan a la escuela y a las instituciones responsables de la educación a tener un papel cada vez más activo en el desarrollo de capacidades que les permitan a los niños y adolescentes establecer estilos de convivencia sanos, pacíficos y respetuosos.

1.3 ¿Por qué son importantes y necesarios los valores humanos en la educación?

Para finalizar este primer capítulo, tenemos que pensar en lo que hemos hablado de la gran relevancia de los valores en sí mismos y para los seres humanos a lo largo de la historia.

Por sus características propias para fomentar un buen desarrollo humano son tan necesarios que no podemos descartarlos, ni hacerlos a un lado en los procesos educativos y de enseñanza/aprendizaje, sin importar el nivel escolar del que se trate, son una herramienta muy importante para formar personas de bien, exitosas y plenas.

La enseñanza en valores, así como su uso y aplicación en la vida diaria, no solo de los niños si no de cualquier persona es de gran relevancia, ya que éstos logran penetrar en la formación humanística de las personas reflejandose en muchos ámbitos de su cotidianidad. Basta sólo con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de esto último, ya que una persona que está formada con valores bien enraizados refleja mucho de lo que es hacia su exterior.

Ejemplos de ello podríamos enumerar muchos y a la inversa lo mismo, ya que las personas carentes de valores también lo reflejan invariablemente.

... las características propias de los valores y su importancia pueden variar dependiendo del contexto, pero todos comparten cuatro puntos clave: su importancia varía en la vida de la persona a lo largo de la misma, pueden cambiar según la experiencia, mantienen una jerarquía (hay personas que consideran que el respeto está por encima de la generosidad, y viceversa) y suponen una satisfacción al practicarlos y vivir conforme a nuestras creencias.¹²

Concienticemos la educación en valores, buenos o malos. En el caso de la educación nos quedaremos con los buenos por el hecho irrefutable de que éstos quedan aprehendidos profundamente. Entendamos que serán parte de cada persona durante toda su existencia y que son tópicos universales que nos guían en la vida y a lo largo de todas nuestras acciones y decisiones, e incluso en nuestra lista de prioridades vitales. En la sociedad o colectivamente son un apoyo para avanzar en nuestro desarrollo como entes individuales, al igual que nos ayudan a entender que formamos parte de un mundo global, que innegablemente está lleno de valores.

Cerraré este capítulo y tema citando a José María Parra Ortiz¹³ quien nos habla de las tres condiciones que deben cumplirse para la educación eficaz en valores y que quedan perfectamente vinculadas con lo que hemos hablado al respecto de este tema¹⁴:

1. Unidad y congruencia en los valores de los agentes educativos (familia, escuela y estado).
2. Constancia de las costumbres y ejemplo en la convivencia.
3. Aspecto pedagógico: identifica la formulación de los valores de forma prescriptiva en los currículos para finalmente materializarse en el aula a través del proceso de intervención educativa de cada profesor.

¹² <https://ayudaenaccion.org/ong/blog/educacion/valores-humanos-mas-importantes/> Fundación Ayuda en Acción. C/. Bravo, Murillo 178. 28020 Madrid. CIF G-82257064 [Consulta 21 mayo 2020].

¹³ Profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid (Departamento de Didáctica y Organización Escolar), donde imparte la asignatura de Didáctica General, es colaborador del ICE de la UCM y de varios programas de doctorado y máster.

¹⁴ PARRA, Ortiz José María, *La Educación en valores y su práctica en el aula. Tendencias Pedagógicas*, Universidad de la Rioja, España, 2003.

CAPÍTULO II EL TEATRO INFANTIL

En este segundo capítulo mencionaremos algunos antecedentes históricos de cómo es que surge el teatro infantil en el arte dramático, para posteriormente definirlo y hablar de los elementos que lo conforman. Asimismo, analizar cómo es que esta forma artística escénica y de comunicación ha llegado a ser una herramienta invaluable en los procesos educativos y didácticos para entender por qué lo vinculamos a la educación en valores.

Como lo menciona la historiadora guatemalteca María Urrutia; especialista en temas artísticos:

Sin duda alguna, que al pensar en todas aquellas cosas que influyen en el comportamiento humano, no podemos dejar de mencionar, lo que es la Historia del Teatro Infantil. Es allí, donde comienza el modelaje de un niño sano, para la conformación de un adulto consciente. Y el Teatro Infantil, es el punto de partida para dejar que se exprese, esa maravillosa personalidad, tan inocente y maravillosa como es la de los niños.¹⁵

2.1 Antecedentes del teatro infantil

El definir dónde se dan con precisión histórica los inicios del teatro para niños es un tema que implicaría hacer un estudio aparte, ya que este género no tiene en sí una ubicación exacta en la historia que podamos corroborar con hechos que hablen y se vinculen particularmente con un “origen” escénico o de literatura, donde se verifique con exactitud cómo es que se creó, *ex profeso*, la “primera obra o representación” para un público de niños.

¹⁵ URRUTIA, María, Descubre todo sobre la historia del teatro infantil [en línea] En: Esta es la historia (2019). <https://estaeslahistoria.com/c-artes/historia-del-teatro-infantil/> [Consulta 17 jul 2020].

En las investigaciones que realizaron Miguel León -Portilla y Fernando Horcasitas, de las crónicas escritas por los españoles, principalmente las que están enfocadas en el teatro náhuatl, se encuentran valiosos testimonios de la vida cotidiana y la celebración de ritos-teatrales en los que eran participes todos los integrantes de cada familia para asegurar la continuidad de una costumbre, lo cual implica implícitamente la participación o asistencia de niños.

Siguiendo con nuestra comparación entre la evangelización de Europa y América hay que notar que los pueblos americanos de las altas culturas- por ejemplo, los mayas, aztecas e incas- vivían en un mundo de ritos de un dramatismo extraordinario (y aún de un teatro incipiente). La pompa ceremonial indígena era seguramente más elaborada que entre los pueblos de occidente y norte de Europa.¹⁶

La llegada de Hernán Cortés a Veracruz abrió otro horizonte, pues además de que los españoles conocían el teatro, Cortés tenía un gusto peculiar por los títeres, sabemos que nuestros pueblos mesoamericanos los manipulaban, pero siempre estuvieron relacionados con lo divino o sagrado. Fray Bernardino menciona en su *Historia general de las cosas de Nueva España*:

El qué hace salir, o saltar a los dioses es una especie de saltimbanqui. Entraba en la casa de los reyes; se paraba en el patio. Sacudía su morral, lo remecía y llamaba a los que estaban en él. Van saliendo unos como niñitos. Unos son mujeres: muy bueno es su atavío de mujer; su faldellín, su camisa. De igual manera los varones están bien ataviados: su braguero, su capa, su collar de piedras finas. Bailan, cantan, representan lo que determina su corazón de él. Cuando lo han hecho, entonces remueve el morral otra vez; luego van entrando, se colocan dentro del morral. Por eso dan gratificaciones al que se llama el que hace salir, saltar o representar a los dioses.¹⁷

¹⁶ HORCASITAS, Fernando, *Teatro náhuatl I. Épocas novohispana y moderna*, Universidad Nacional Autónoma de México, p.18.(2004).

¹⁷ SAHAGÚN, Fray Bernardo. *Historia general de las cosas de Nueva España*. Libro I. Ed. Robredo, 1938. México. Pag.134.

En 1523 llegaron los frailes franciscanos y utilizaron diversas estrategias para evangelizar a la sociedad, los niños toman un papel muy importante pues eran los más susceptibles para ser educados bajo los preceptos de la nueva religión. Participaban en los servicios religiosos como acólitos y dedicaban tiempo a conocer el evangelio.

Usaron el teatro como herramienta para la evangelización, pues había muchas similitudes en los ritos prehispánicos con las representaciones que se hacían en Europa, además la sensibilidad desarrollada que tenían los indígenas al presenciar o formar parte de los ritos dieron el plus deseado para el proceso de evangelización. La comprensión en las representaciones era todo un acontecimiento pues estaban acostumbrados a participar o prepararse para ganar la gracia de los dioses o aplacar sus enojos, muchas veces los protagonistas se poseían al grado de creerse dioses o los espectadores los creían divinos.

La mayoría de los indios que bailaban esta danza son supersticiosos en cuanto a lo que hacen, creyendo que es acto y acción real lo que sólo es una representación danzada. Cuando viví entre ellos era común que el que iba a representar a San Pedro o a Juan Bautista viniera primero a confesarse, diciendo que tenían que ser santos y puros como el santo a quién representaban, e igualmente preparados para la muerte. De igual manera, el que hacía el papel de Herodes, o de Herodías, o de alguno de los soldados que habrían de acusar a los santos en la danza, venía después a confesar su pecado y a pedir absolución, como si hubiera sido culpable de haber derramado sangre.¹⁸

Cuando los jesuitas llegan a la Ciudad de México ya se tenía un camino avanzado con la llamada “conquista espiritual”, a petición del virrey abrieron un colegio-seminario para niños criollos y aplicaron como en Europa su sistema pedagógico del cual el teatro formaba parte sustancial. Representaron *pastorelas* en lenguas indígenas como el náhuatl, el otomí o el purépecha, estas representaciones tomaron gran fuerza durante la Época Colonial en nuestro país.

¹⁸ HORCASITAS, Fernando, Teatro náhuatl I, Épocas novohispana y moderna, Universidad Nacional Autónoma de México, p.96 y 97, (2004).

Son pocos los momentos históricos que marcan con precisión una cronología de hechos en el desarrollo del teatro infantil en México, de lo que no podemos olvidarnos es la importancia que ha tenido el teatro guiñol, cuyos orígenes se remontan hacia la época de la Nueva España en el año de 1524, donde se sabe que también existían diversas compañías que iban a las ferias o los mercados, y se encargaban de ofrecer diversos espectáculos. Desde entonces, se enmarcan los cimientos de lo que se conoce hoy en día como el Teatro Guiñol en México.

En Tlaxcala nacen los títeres de los hermanos Aranda *“quienes abandonaron el cultivo de la tierra para iniciarse en la creación de una empresa dedicada a la fabricación y manejo de muñecos articulados con hilos, en 1850, María de la Luz Aranda se casa con Antonio Rosete y juntos formaron la Compañía Rosete Aranda que se inscribió formalmente como razón social en las Actas de la Nación”*.¹⁹ Posteriormente sus cuatro hijos heredan la compañía y son considerados la más brillante generación de titiriteros tlaxcaltecas, alcanzaron el éxito esperado, gracias al ferrocarril pudieron realizar giras a todos los estados de la república.

A principios de siglo XX ya eran reconocidos por la mayoría de los habitantes del país, a pesar de elevar sus estándares y dar funciones para importantes personajes políticos, nunca abandonaron el carácter popular de su repertorio ni el respeto por todos los públicos.

Aparecieron también ciertos intentos de ofrecer teatro a los niños, con obras y textos de los conocidos hermanos Grimm, Charles L. Dogson, Charles Dickens, Antoine de Saint-Exupery, entre otros. Pero fueron Jacinto Benavente y Eduardo Marquina quienes introdujeron un verdadero, pero aún incipiente, teatro para niños en

¹⁹ BRUN Josefina, El teatro para niños y jóvenes en México 1810-2010, Instituto Nacional de Bellas Artes, p.38 (2011).

España el 20 de diciembre de 1909.²⁰ También el conocido autor Ramón María del Valle-Inclán²¹ sorprendió con estupendas obras para los pequeños.

Hacia mediados del siglo XX y hasta nuestros días las formas teatrales para el público infantil han seguido desarrollándose de tal forma que alrededor del mundo existen muchas y diversas formas de hacerlas. Éstas serían motivo de otro estudio, pues van más allá de ser un mero entretenimiento, como he dicho anteriormente, también tienen fines lúdicos, educativos y didácticos; "...hasta hoy en día escritores y docentes reconocen las ventajas del teatro no solo para adolescentes y adultos, sino también para la infancia por los motivos educativos...".²²

2.2 Breve historia del teatro infantil en México

El desarrollo de esta forma artística en nuestro país, que a lo largo de los años ha tenido un valor y labor inestimables en pro de la educación, tiene sus antecedentes con textos del poeta José Rosas Moreno, que se llevaron a escena a finales del siglo XIX, y a quien se le ha considerado como el primer autor que escribió Teatro Infantil en México, el cual posee una colección de maravillosos textos que se publicaron en 1872.

También es importante destacar el programa educativo implementado por el Estado, iniciado por José Vasconcelos²³ en la Secretaría de Educación Pública, el cual dejó su cargo en julio de 1924, según nos dice Josefina Vázquez:

La tarea la emprendió Vasconcelos desde todos los ángulos: dio oportunidad a los pintores para realizar los primeros grandes murales; construyó el Estadio Nacional, donde habían de llevarse a cabo

²⁰ LLERGO Eva, Ignacio Ceballos, Letras de niños (9) Jacinto Benavente y su teatro de los niños [en línea], Instituto Cervantes Literatura [mayo 2016]

https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/mayo16/12052016_01.htm [Consulta 11 mayo 2020].

²¹ Fue un dramaturgo, poeta y novelista español, que formó parte de la corriente literaria denominada modernismo y se encuentra próximo, en sus últimas obras, a la Generación del 98. Se le considera uno de los autores clave de la literatura española del siglo XX.

²² MARTÍNEZ, Domínguez, Sofía, Temas para la educación, Revista digital para profesionales de la enseñanza, No. 7, marzo 2010, Federación de enseñanza de CC. OO. De Andalucía. ISSN:1989-4023, Dep. Leg. 2786-2008.

²³ José Vasconcelos Calderón, nacido en Oaxaca, 27 de febrero de 1882-Ciudad de México, fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano, falleció a la edad de 77 años en 1959.

espectáculos escogidos para el pueblo; inicio la publicación de millares de famosos clásicos que se distribuyeron por millares por todo el país...Había que demostrar al pueblo que sus obras – música, artesanía, etc.- tenían valor. Para devolverles algo que era más importante que todas sus riquezas: el auto respeto.²⁴

Durante su cuatrienio en la Secretaría de Educación Pública no hubo teatro escolar ni teatro estatal para niños o jóvenes, pero su postura respecto al teatro fue contundente, se opuso a un teatro hecho para burgueses por uno que expresara ideales colectivos.

En 1929 inicia un esbozo de teatro escolar con *El teatro de Periquillo*, con la llegada de Alfonso Pruneda como Director de Acción Cívica del Departamento del Distrito Federal, “Él a su vez nombró a la Dramaturga Amalia González Caballero de Castillo Ledón, responsable de la Sección de Actividades Recreativas de esa dependencia que inició a programar actividades itinerantes con ayuda del arquitecto Carlos Obregón Santacilia quien diseñó carpas desmontables para centros obreros, cárceles, escuelas y jardines públicos. Esta misión tomó por sorpresa a Ortiz Montellano, quien no tenía a la mano obras, textos o libretos apropiados para niños”.²⁵

En 1933 se creó un Laboratorio teatral dentro del Departamento de Bellas artes, Germán List Arzubide estaba al frente, sus principales objetivos eran mejorar los montajes existentes, además de escribir y realizar obras adecuadas para los niños, que tuvieran propósitos artísticos y didácticos alineados a la SEP, en los que se incluían espectáculos con temáticas sociales: campañas de alfabetización, salud e higiene.

Las presentaciones que se realizaban en el Palacio de Bellas Artes, con puestas en escena de autores anónimos y de pequeñas obras que eran escritas por los mismos docentes para las representaciones de éstas en contextos de los programas escolares: efemérides, festejos varios, y de los objetivos propios que tenía el Programa

²⁴ Josefina Vázquez, Nacionalismo y educación en México, p. 140.

²⁵ BRUN Josefina, El teatro para niños y jóvenes en México 1810-2010, Instituto Nacional de Bellas Artes, p.67 (2011).

de Teatro Escolar. Pero en algunas ocasiones éstas no eran lo suficientemente atractivas y resultaban hasta cierto punto aburridas para los niños por no ser realizadas por profesionales del teatro, y sobre todo por no ser pensadas en un contexto de lo que el desarrollo cognitivo, físico y emocional de los niños requería.

La dramaturga Concepción Sada presentó un proyecto ante la Sociedad de Autores, para la creación de una compañía profesional que se dedicara a escenificar obras de teatro infantil, pues consideraba que el principio de todo teatro era el texto, que no había una preparación del público especialmente para ver obras de dramaturgos mexicanos y que la única forma de tener un público cautivo era prepararlo desde la infancia.

Esta propuesta fue descartada por la Sociedad de autores, pero en 1941 surge la idea de crear teatro infantil subsidiado por el estado, cuando Benito Coquet se encontraba al frente de la Dirección de Educación Extraescolar y Estética, llega a sus manos este proyecto que aprueba y nombra a Concepción Sada, *Jefa de la Sección de teatro*, para desarrollar el proyecto de Teatro Infantil.

Pinocho en el país de los cuentos fue la primera obra estrenada bajo este esquema participativo a principios de 1942, la actriz Clementina Otero se hizo cargo de la dirección artística. Durante esa temporada llegaron otras más en las que figuraron textos de Magda Donato, Salvador Bartolozzi, adaptaciones de cuentos hechas por Celestino Gorostiza y textos de Emilio Abreu Gómez.²⁶

Para el programa de mano Concepción Sada redactó lo siguiente:

Es el teatro uno de los medios más eficaces para ayudar a formar toda conciencia personal. La inmediata comunicación que existe entre espectadores y espectáculo, hace esperar fundamentalmente una enseñanza directa de las experiencias humanas; de aquí que se haya

²⁶ Jonh B. Nombland, *Teatro contemporáneo*, p.50

pensado en formalizar una temporada de Teatro Infantil, con el fin primordial de ir dejando en la conciencia de la niñez la enseñanza de los valores morales y culturales de nuestro tiempo, usando los recursos de la imaginación infantil deja abiertos para lograr este propósito, toda vez que siendo un medio de sana diversión para los niños, va formando en ellos el gusto y la afición por este espectáculo (...) Tales propósitos de enseñanza son los que persigue la Secretaría de Educación Pública (...) afirmando a la vez el valor de los hechos humanos y culturales; amenazados gravemente por la criminal barbarie (del nazismo).²⁷

En ese momento el programa no fue del todo exitoso, pero gracias a estas iniciativas el desarrollo hacia la creación de un teatro infantil comienza a cobrar fuerza, las escuelas privadas comienzan a participar del mismo, aportando camiones que trasladaban a los niños al Palacio de Bellas Artes. A partir de este esquema colaborativo entre particulares y personal educativo del Estado se presentan diversas obras en este recinto.

Por muchos años más el teatro infantil en México siguió siendo un “producto” casi exclusivo del Estado que atendía las necesidades de los programas educativos culturales. Aún en la actualidad el Programa de Teatro escolar del INBAL sigue vigente bajo sus esquemas propios.

Con el devenir de los tiempos, diversas compañías enfocadas en atender al público infantil fueron surgiendo, así como otras empresas teatrales. Muchas se fueron desvinculando, aunque no del todo, de su participación con los programas del Estado. Cada vez que se realizan convocatorias para elegir a las obras que participarán de estos programas, muchos productos de buena factura y calidad quedan fuera por intereses ajenos a los de los mismos programas; pero es otro tema que no trataremos en este trabajo.

²⁷ Programa de mano de la obra Pinocho en el país de los cuentos SEP.1942

Como ya lo hemos mencionado anteriormente, uno de los máximos exponentes del Teatro Infantil en México es sin duda el realizado con marionetas, dónde el repertorio de los hermanos Rosete Aranda cobró gran importancia, sus representaciones estaban construidas a partir de las leyendas populares, así como también las costumbres nacionales y las costumbres religiosas.

En la manufactura de sus marionetas se incluían una gran cantidad de materiales, que iban más allá de la tela. Esto representó un completo cambio en lo que podemos referir a la construcción de títeres en México, debido a que la madera, las pastas y los hilos finos propusieron una dinámica muy especial en la movilidad de las marionetas creando la realización de cuadros y rutinas estilo circense, así como también escenas para bailarines, payasos, animales, trapecios, aros y cuerda floja.

Otro de los grandes nombres que no se pueden olvidar para los espectáculos de corte infantil en nuestro país es sin duda el de Enrique Alonso mejor conocido como “Cachirulo”, quien gracias a su programa infantil de televisión *Teatro Fantástico* transmitido por los años cincuenta se le consideraba, según algunos impresos de su época, como el *Patriarca del Teatro Infantil*.

Hay una gran cantidad de anécdotas que se podrían contar. Como la de la negativa de su abuela para que su madre o alguien en su familia se dedicara al medio del espectáculo: “¡No quiero maromeros ni cómicos en mi familia!”²⁸; pero que irónicamente y después de algún tiempo su nieto, el mismísimo “Cachirulo” creó toda una época en los espectáculos infantiles. En su inquietud por hacer teatro infantil, refiere que se dedicó a esta profesión después de haber estudiado contaduría para dar gusto a sus conservadores progenitores, ya que siempre tuvo la inquietud por hacer teatro infantil. Ésta nació de darse cuenta que no existía un teatro destinado propiamente para niños, “Entonces me quedó en la mente que, si algún día yo hacía teatro en serio, tenía que hacer teatro para niños porque hacía falta en México”.²⁹

²⁸ ALONSO, Enrique, “Apuntes para mi biografía” *Conocencias*, México, Escenología, 1998, p.17.

²⁹ ALONSO, Enrique, *Confrontaciones. El creador frente al público*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, vol. 19, col. Laberinto, 1987, p.20

La historia de este genio del teatro, la televisión y los espectáculos para niños, por lo amplio de su legado merece un trabajo particularizado, por lo que hasta aquí dejaremos la mención que hemos hecho de su persona y su trabajo.

Es importante mencionar que la influencia ejercida proveniente del teatro de guiñol se ha convertido en la fuente de inspiración para que una serie de teóricos como Peter Brook y Ramón del Valle Inclán realizaran el establecimiento de formas nuevas para hacer una representación de teatro infantil. En este ámbito cabe mencionar a otras compañías-empresas que han sobresalido, como *Marionetas de la esquina* y *La Troupe*.

Marionetas de la esquina es una compañía con aproximadamente 45 años de existencia que fue fundada por Lucio Espíndola y que hoy en día es dirigida por su cónyuge, Lourdes Pérez Gay. Tanto Lourdes, como Lucio son profesionales dentro del medio del teatro, a lo largo de su trayectoria fueron profesionalizándose para hacer crecer su compañía, la cual es una de las más importantes; reconocida y galardonada a nivel nacional e internacional. Esta compañía menciona en su página web como parte de su objetivo:

Un compromiso asumido desde el principio fue explorar el potencial del títere para alimentar la imaginación y transitar el complejo mundo emocional de los niños, con obras de calidad.³⁰

En 2014, La Compañía abrió su Centro Cultural “La Titería” con el objeto de implementar sus programas artísticos, educativos y sociales.

Por otra parte, y ya con casi 44 años de trayectoria, *La Troupe* ha fusionado el teatro guiñol junto a la actuación, desarrollando otro tipo de propuestas para niños, teniendo su origen hacia el año de 1978 cuando sus fundadores Silvia Guevara y

³⁰ Marionetas de la esquina [en línea] <https://www.marionetas.com.mx/nosotros> [Consulta 15 mayo de 2020]

Mauro Mendoza aún eran estudiantes de la Licenciatura en Arte Dramático de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA. Para Mauro Mendoza:

El producto escénico es lo más importante y el público sabe apreciar la calidad y la honestidad del trabajo artístico, al grado que un espectador que ve cualquiera de nuestros espectáculos no lo ve solo una vez, sino que vuelve tres o cuatro veces y luego invita a familiares o amigos, por eso decimos que nuestro trabajo es un teatro incluyente para espectadores de todas las edades, y en una familia coexisten todo tipo de espectadores. Un teatro para todos, de manera que no podemos defraudarlos.³¹

A principios del 2021 Mauro Mendoza Juárez falleció, encabezó las principales portadas culturales de los periódicos en México por su dedicación y aportación al teatro Infantil, fue una lamentable pérdida en medio de la pandemia global de la Covid-19, los que pudimos presenciar su entrega en el escenario y su incansable lucha por defender los espacios para el teatro infantil en las instituciones lo recordaremos siempre.

Para finalizar, en este tema citaremos algunas cifras tomadas de un artículo publicado en su sitio de internet de *Milenio Diario* acerca de la afluencia de público a espectáculos para niños del año 2014.³²

La Coordinación Nacional de Teatro informó que en el año 2014, tan solo en el Distrito Federal, la dependencia presentó 51 obras para adultos con 553 funciones. En julio ya tenían un corte de asistencia de 81,319 personas. En los montajes para niños hay una diferencia sustancial de enero a julio, pues de enero a julio acudieron 23,842 personas a ver las 185 puestas en escena en la materia.

³¹ Compañía Teatral La Troupe [en línea] <http://www.latroupe.com.mx/index.php?section=history&part=8>
[Consulta 15 mayo de 2020]

³² BALERINI Emiliano, Auge del Teatro Infantil [en línea] <https://www.milenio.com/cultura/auge-del-teatro-infantil>
[Consulta 22 mayo de 2020]

El Sistema de Teatros del Distrito Federal en ese mismo año reportó que programó 76 compañías para adultos, dieron 463 funciones en los recintos adscritos a su dependencia (Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Teatro Sergio Magaña, Teatro Benito Juárez, Foro A Poco No, entre otros espacios alternativos), acudieron 47,018 personas. En el 2013 la dependencia programó 202 obras para adultos, con 967 funciones para adultos, a las que acudieron 123, 748 personas. Se montaron 44 puestas en escena para niños que dieron 311 funciones a las que acudieron 30,357 asistentes.

De esta forma podemos darnos cuenta que aunque han pasado ya algunos años de esta nota, aún falta mucho por hacer en el campo del teatro para niños y que es una labor ardua que involucra tanto a nuestras autoridades educativas y profesionales del arte dramático, como a los docentes, para que esta gran herramienta educativa y de entretenimiento (vital para el ser humano por su carácter lúdico y didáctico) se mantenga vigente y a la vanguardia como en otros países del mundo, en los que el teatro para niños forma parte vital de una educación integral de la infancia.

2.3 ¿Qué es el teatro infantil?

El teatro infantil consiste en llevar a la escena representaciones de obras dramáticas cuyo público específico son los niños, Socorro Merlín lo describe así:

El teatro para niños es, ante todo teatro. Teatro bien hecho, respetuoso, estético a la vista y al oído, divertido, cautivador, para que los niños queden enamorados de él y convidados a regresar. (...) El teatro para niños es un trabajo profesional, de calidad, es un compromiso y una responsabilidad mayor que el teatro para adultos, porque éstos ya tienen parámetros para juzgar las obras y aceptarlas o rechazarlas. Los niños forman esos criterios con lo que se les ofrece.³³

³³ Merlín, Socorro. A los niños el mejor teatro, sugerencias para la escena. México CONACULTA Alas y Raíces a los niños, 2000, p.9

Es una labor ardua para los profesionales de teatro, pues además de valerse de todo su conocimiento y técnica teatral, debe hacer mucha investigación en psicología infantil y pedagogía. Pero ante todo deben tener amor y respeto por las infancias, deben observar a los niños, escucharlos, prestar atención a sus intereses y estar conscientes de que el teatro es una fuente de estímulo que los niños se apropian y lo transfieren a su vida cotidiana.

Sin duda, el teatro infantil debe ser más riguroso que el teatro para adultos, pues en la mayoría de las ocasiones tiene el privilegio de ser el primer acercamiento de los niños con las artes escénicas y esto es una responsabilidad muy grande, de esta primera experiencia se desarrollará un gusto y hábito por el teatro o los terminará ahuyentando.

La Dra. Merlín, otorga a esta disciplina su justo sitio y valor en el medio, que a menudo la estigmatiza como algo pequeño, fácil, poco serio, pueril, carente de contenido y poco profesional; y es lo que muchas veces se hace al generalizar y caer en un lugar común. Es en trabajos como éste donde se tiene que hacer una defensa en tono contrario, ya que se trata de trabajos de calidad, donde los temas que se abordan son valiosos en su contenido, investigación y tratamiento, lo cual ayudará a evitar que el infante reciba mensajes equívocos.

Entre los 18 meses y los dos años aparece en el niño el juego simbólico, éste permite al pequeño representar situaciones reales o ficticias que lo ayudan a comprender el entorno en el que vive. Por ejemplo, cuando un niño extiende los brazos y hace como si fuera un súper héroe o cuando una niña con una mantita entre los brazos hace como si acunara a un bebé. Este juego evoluciona a medida que se desarrolla el lenguaje y el niño crece, dando paso a un juego más complejo donde la relación del niño con sus iguales tomará cada vez más importancia, ayudándolo también en su desarrollo social.

Es a partir de los 4 años que entienden que una persona puede representar varios papeles y que cada uno requiere una actitud diferente. Alrededor de los siete años las reglas y normas que los maestros, padres o tutores empleen con los niños tomarán importancia en el juego, éstas le permitirán una mayor adaptación social. El niño aprenderá a base de prueba y error a aceptar las reglas que serán un paso importante para él con base en el respeto, sabrá que el mundo de las normas forma parte de la sociedad en la cual se verá involucrado en su edad adulta.

Cuando realizamos una búsqueda de conceptos o definiciones de Teatro Infantil, reafirmamos que la única diferencia es el público al que se dirige la puesta en escena, las características y elementos que en su estructura tiene el quehacer teatral son los mismos, me parece apropiado agregar que deberíamos comprometernos a transmitirles valores, principios y una opinión constructiva sobre la mayoría de las cosas que les rodean.

2.4 Elementos del teatro infantil

Como ya hemos mencionado, el teatro infantil debe echar mano de las técnicas de actuación y dirección para dar el discurso indicado, qué lenguaje utilizar y cómo poner el toque poético al que los niños son tan sensibles.

Entendamos primero que el término “lúdico” proviene de la voz latina *ludos* que significa juego, y que como nos plantea Jean Piaget en *La formación del símbolo en el niño*, el juego es la expresión y un requisito de los infantes, que para cada edad el juego se presenta de un modo específico y que siempre será el mismo. Siendo así, la parte lúdica en el teatro infantil es uno de sus elementos esenciales.

Por otra parte, Sigmund Freud explica que el juego ayuda a los niños a desarrollar la fuerza del ego. Que éste (el juego) es una fuente de placer y una respuesta catártica que reduce la tensión psíquica, la cual otorga al niño dominio sobre experiencias que le resultan agobiantes. En este sentido y atendiendo lo que es el teatro infantil y las

palabras de Piaget y de Freud, la Dra. Merlín nos dice que “El tratamiento del juego y la verdad es donde se manifiesta la poética de la puesta en escena, en el tratamiento del espectáculo, en su propuesta estética que respeta ante todo al teatro y a los niños.”.³⁴

Otro de los elementos a considerar como parte del teatro infantil son los contenidos, en los cuales se deben de tener en cuenta varios factores:

- Argumento. La trama debe ser sencilla y adaptada a un lenguaje comprensible de acuerdo a las edades, esto disminuirá la triangulación que se da con los acompañantes adultos que están a cargo del cuidado del niño y fortalecerá el disfrute de la función.
- Tipo de público al que va dirigida la puesta. Observar y escuchar a los niños, su entorno, lo que les gusta, apasiona, duele o preocupa, estos datos son de suma importancia para el siguiente elemento.
- Los temas para tratar en el discurso de nuestro texto, así como los objetivos particulares y generales que se pretendan cubrir con la propuesta de los contenidos (¿qué?, ¿para qué?, ¿desde dónde?, ¿cómo?). Preferentemente se debe realizar una investigación bien fundamentada para no transmitir información errónea y, en caso de ser necesario, que los actores puedan manejar cuestionamientos del público durante las funciones.
- Rango de edades del público objetivo.

La creatividad es otro de los elementos indispensables e imprescindibles del teatro en general, pero es en esta forma artística donde debemos desarrollarla con más rigurosidad, fuerza y vigor, ya que nos ayudará en gran medida a lograr que los objetivos que nos proponemos en nuestras puestas en escena, no sean efímeros y penetren en la psique del infante de forma perdurable, de tal forma que pueda aprender a detectar problemas y los resuelva siendo observador, analítico y crítico. Alvin L. Sinvers y Charles H. Vervalin en su texto, *Estrategias para la creatividad*, la definen de forma coincidente como el proceso de presentar un problema a la mente y reflexionarlo para encontrar una solución nunca hecha. Es decir, originar ideas nuevas, conceptos o esquemas.

³⁴ Merlín, Socorro. A los niños el mejor teatro, sugerencias para la escena. México CONACULTA Alas y Raíces a los niños, 2000, p.59.

Ahora mencionaré algunos de los componentes que forman parte de las puestas en escena para niños donde incluimos ciertas características con las que pueden contar.

Elementos en cuanto a la forma:

- Escenografía: que sea funcional, que facilite y acompañe el movimiento escénico, y que no sea un elemento distractor. La fantasía e imaginación del niño se ve estimulada en cuanto menos detalles contengan los decorados, por lo que su atención también estará concentrada en elementos más importantes.
- Vestuario: los personajes deben tener elementos que los vistan y que los caractericen de acuerdo con su rol. Con pocos detalles se puede ubicar al niño en la caracterización de cada personaje, pues él con su imaginación y sus sentimientos, colabora en la comprensión, completando lo que falta. Sin embargo, con vestuarios de gran factura también se estimularán otras capacidades como la de sentirse asombrado y emocionado, así como la identificación.
- Personajes: pueden ser humanos, animales y seres fantásticos. Los niños se podrán identificar y proyectar a través de ellos haciendo propias las escenas representadas. Razón por la cual los roles deben de estar perfectamente definidos y caracterizados, es preferible la aparición de pocos personajes para facilitar la compenetración de los niños con los mismos.
- Recursos visuales y sonoros. Dentro de los elementos sonoros los efectos provocados por una buena selección musical o una partitura bien ejecutada son fundamentales para enfatizar secuencias, ambientar, bailar, cantar, o como fondo de alguna acción de suspenso. Conciliando con el argumento y trama, también pueden utilizarse otro tipo de recursos o efectos sonoros que guarden

estrecha relación con los recursos de iluminación, especiales y visuales como algún truco de magia o forma de hacer o desaparecer con apoyos escenotécnicos algún otro elemento. Lo simple, lo honesto, lo sencillo, lo ameno, lo fácil y lo directo, englobado en un ritmo escénico ágil y/o bien estructurado, serán una adición para que el resultado sea el de un momento de esparcimiento feliz, así como el de lograr que el o los objetivos de la puesta se vean cumplidos.

- Espacio escénico. La puesta se desarrollará en lugares que sean propicios para mantener la atención del niño, ya sean espacios abiertos o cerrados y en los cuales se pueda contar con las comodidades y recursos mínimos necesarios, para que éstos se sientan en un lugar que les brinde una sensación de confort y así mismo se vea resguardada su seguridad. Dado el caso que no sea así, habrá que verificar previamente con un *scouting*³⁵ la forma de adecuarlo y acondicionarlo o, de ser posible, evitarlo, y poder llevar así a buen puerto el montaje.

Para resumir este apartado y así dar paso al siguiente tema, enlistamos de forma condensada los elementos que conforman o que creemos deberían conformar al teatro infantil: 1. Elementos lúdicos, 2. Contenidos, 3. Creatividad y 4. Elementos de forma.

³⁵ Un *scouting* es una visita organizada para conocer a fondo las características del lugar, dónde se realizará el evento y cómo será la logística del mismo.

2.5 El teatro didáctico

Retomando lo que hemos mencionado, la educación artística en México (y en el mundo en general) busca formar seres humanos valiosos para la sociedad. Esta aseveración podemos verificarla también en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3º, en su fracción II, inciso C:

[...] Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; [...] ³⁶

Al leer detenidamente, podemos observar que lo que en este artículo se estipula como un derecho en nuestra Carta Magna (la integración de la acción cultural con la acción –educación- escolar), es indispensable para promover el desarrollo armónico de las capacidades del individuo y, con esto, tratar de mejorar nuestra sociedad.

Con esta forma de educar en valores, se pretende que éstos al ser inculcados, por su carácter indudablemente formativos, sean perennes, no desechables, y que en la medida de lo posible, por nuestras experiencias de vida y lo que con éstas nos ocurra por duro y difícil que sea, no se modifiquen o los perdamos. Un valor bien cimentado por una correcta educación, pese a cualquier circunstancia o hecho adverso, será una herramienta de carácter y actitud ante la vida, constituyéndose como elementos que nos servirán para afrontar los retos que ésta nos presenta.

El uso del teatro como herramienta para la enseñanza no es una idea nueva, históricamente el teatro es reconocido como un medio educativo, formativo, informativo y de esparcimiento. Si estudiáramos la historia, encontraríamos ejemplos de las

³⁶ http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, TEXTO VIGENTE, Última reforma publicada en el DOF 08-05-2020. [Consulta 24 abril de 2020]

distintas maneras en las que el teatro ha sido utilizado como medio de inspiración y transformación. La diferencia es que hoy en día se han encontrado otras aplicaciones, sobre todo las tecnológicas, que satisfacen con inmediatez la oferta para la formación integral del ser humano, dejando a un lado las de carácter humanista.

El teatro, amén de cumplir con la función de ser una más de las Bellas Artes, o un “elemento artístico” de mero goce estético y/o distractor; es una herramienta de comunicación, hago hincapié en que su valor dentro de los programas escolares debe ser tomado en cuenta con la seriedad de cualquier otra asignatura como las matemáticas, la enseñanza de las ciencias o la formación cívica y ética; ya que puede llegar a tocar fibras sensibles de los seres humanos, ayuda a descubrir talentos, áreas de oportunidad e inclusive se utiliza como herramienta terapéutica en niños que han sufrido cualquier tipo de violencia, abuso, enfermedad o bloqueos mentales.

Símberg hace referencia a los tres más importantes que podrían aparecer en cualquier individuo:

1. Bloqueos perceptuales: no ver cuál es el problema o qué es lo que anda mal.
2. Bloqueos culturales: su origen es la manera en que hemos sido educados, que es lo que se nos ha enseñado a aceptar como bueno o malo.
3. Bloqueos emocionales: que están dentro de nosotros por causa de inseguridades que sentimos como individuos.³⁷

A través del teatro didáctico podemos identificar “padecimientos” en los niños, recordemos que la educación no se termina en las aulas, tiene una retroalimentación con todo lo que el niño vive en su entorno, su medio social y familiar. Cuando los niños se llevan de tarea alguna actividad teatral, se encuentra implícito el trabajo en equipo, los docentes reciben un diagnóstico claro de la relación familiar, pues el empeño que se dedique a la investigación y creatividad revelará la atención que recibe el niño en casa por parte de las personas que son responsables de su cuidado y desarrollo. Por otro lado las personas a cargo del menor de edad descubrirán talentos, conductas o

³⁷ Alvin L. Símberg, op. cit, p 123-141.

áreas de oportunidad para el correcto desarrollo del niño. En algunos casos los juegos dramáticos también son usados por psicólogos o paidopsiquiatras para tratar o descubrir alguna afección.

La repetición es una de las técnicas más utilizadas en los ensayos de teatro para perfeccionar la puesta en escena. Los niños (independientemente de la etapa de su desarrollo) son repetidores natos de todo lo que les rodea, son “como esponjas” que todo lo absorben; e invariablemente todo aquello que ven y aprehenden en algún momento lo repetirán. ¿Por qué entonces no encausar esto hacia su bienestar y educación en esta maravillosa técnica ancestral para lograr objetivos educativos correctos?.

Entre las diversas funciones que tiene el teatro como herramienta educativa, encontramos las mencionadas por el pedagogo y musicólogo español Fernando González Lucini en 1996:

- Abrir al máximo la percepción, desarrollar las capacidades sensoriales y sensitivas para adquirir un tipo de presencia curiosa, interesada y crítica en todo lo que acontece alrededor.
- Instalarse en un espacio creativo donde las personas sean protagonistas y compañeros en una aventura común.
- Estimular la actividad expresiva como forma concreta de acción y de compromiso personal en la construcción solidaria de un mundo más humano.³⁸

Docentes y educandos estamos involucrados en una intervención socioeducativa y necesitamos recursos que faciliten los contextos de aprendizaje, instrumentos de comunicación, intercambio, juegos, factores de crecimiento individual y grupal, vivencias integradoras, etc. Como profesionistas, en este caso de teatro,

³⁸ Tejerina Lobo Isabel, La educación en valores y el teatro. Apuntes para una reflexión y propuesta de actividades, Universidad de Cantabria, España, Disponible en: <<http://www.biblioteca.org.ar/libros/155199.pdf>>. [Consulta 14 abril de 2020]

debemos conocer qué es lo que se está haciendo en nuestro país por mejorar, cuáles son las metas, hay que conocer el Plan Nacional de Desarrollo vigente para tener una participación activa en los programas y cambios sociales, necesitamos saber qué metas tiene el gobierno y cómo podemos contribuir en sus actividades, si están omitiendo temas que nosotros detectamos importantes en nuestra comunidad, y hacerlas visibles haciendo lo que más amamos, teatro.

El uso del teatro, con sus infinitas realidades y posibilidades, nos brinda estrategias, dinámicas, excusas para crear proyectos y para desarrollar objetivos vinculados al campo educativo o de la socio-educación, la imagen del espejo es lo que acontece en la escena, proviene de imágenes reales, de lo que es o se desea que suceda, genera cambios, facilita respuestas a las necesidades de formación y especialización. Así es que, el teatro nos provee un recorrido por distintas modalidades y técnicas que llegan a ser instrumentos para el trabajo con niños, jóvenes y adultos, dirigiéndolo a diferentes aspectos sociales como la animación, integración y marginación, y que a su vez en una mirada simple para los docentes que no son expertos o profesionales en arte dramático dará nuevas y concretas formas para la práctica de la intervención socioeducativa.

Miguel Pacheco Vidal,³⁹ quien fuera galardonado con el *Premio JUAN CERVERA de investigación en teatro infantil y juvenil* en 2002 en España, comenta lo siguiente acerca de lo valioso de tomar el teatro como herramienta multidisciplinaria en la educación:

Que alguien me descubra otro método, que sea tan divertido y que consiga abarcar un ámbito de aspectos tan importantes como el ejercicio de la memoria, la adquisición de estructuras lingüísticas, el perfeccionamiento de la práctica verbal, el establecimiento de estrategias de comunicación, la provocación de una dinámica de reflexión colectiva, el embarque en la elaboración de una obra de arte, el trabajo en equipo, etc., etc., etc. En definitiva, un intenso y yo digo que especialmente eficaz, soporte a la labor de reconstrucción personal en la que estamos enzarzado.⁴⁰

³⁹ Sociólogo por la Universidad Central de Barcelona, autor teatral e investigador sobre la actividad y el fenómeno teatral en la educación

⁴⁰ Mallea Robledo Delia, Las virtudes del teatro, una mirada educativa, disponible en: <https://olavecabracobra.wordpress.com/2010/04/16/el-teatro-herramienta-en-la-intervencion-socioeducativa/> [Consulta 24 febrero de 2020]

En conclusión, la enseñanza a través de las artes (del teatro, en este estudio) es un soporte sin comparación que sirve tanto a profesores y estudiantes por las múltiples opciones que ofrece en el desarrollo cognitivo y emocional del niño, lo enfrenta a la sociedad, le permite comprender la cosmovisión de su comunidad, adaptar sus formas de comunicación, reflexionar sobre alguna situación y hasta adoptar ciertas actitudes morales.

CAPÍTULO III

LA INCLUSIÓN

Para hablar de inclusión bien nos valdrá definir a que nos referimos con este término, ya que es uno de los puntos clave de este trabajo, más aún tomándolo en cuenta como un valor educativo en los escolares y para su desarrollo en éstos.

Según la RAE, la inclusión es: “La acción o efecto de incluir, o bien, una conexión o amistad de alguien con otra persona”. En este caso nos referiremos a la inclusión social y educativa, ya que son parte de los tópicos y motivos por los cuales estamos desarrollándolos como premisa de investigación.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define de una manera extraordinaria **la inclusión** como **acción social**:

Es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades.⁴¹

De igual forma tomaremos su definición de **inclusión educativa**:

La inclusión (educativa) se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as.⁴²

⁴¹ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO [en línea] <http://https://es.unesco.org> [Consultado 2 febrero de 2020]

⁴² *Ibíd*em

3.1 La inclusión, un valor más en los escolares y su contraparte, la exclusión.

Atendiendo a lo definido como inclusión, no podemos dejar de lado a sus contrapartes: la exclusión, la discriminación y el papel que ambas juegan en el desarrollo de los buenos valores. Por una parte, “incluir” como valor es lo que nos debería ocupar a los educadores, para así fomentar y dejar de lado a la exclusión y la discriminación en todo sentido, de lo contrario, si éstas se llegaran a “apoderar” de nosotros y de nuestros educandos nos llevaría invariablemente a infundir segregación. Es tal la vinculación que existe entre estas formas de vida, que para ser inclusivos dentro del aula y enseñar la importancia de este valor entre nuestros niños, se les tiene que fomentar, enseñar y ayudar a diferenciar lo que es una y otra; esto podría sonar a querer ser o tener un papel como educadores solamente hacia la clasificación de lo que es bueno o malo, pero no es así, hay que aprender juntos a resignificar lo aprendido, los valores van más allá de esto.

El papel fundamental en este caso por parte de los maestros tendrá que ser enfocado en estimular la aplicación de este valor no solo dentro del aula sino en cualquier lugar. Esto nos lleva a una interrogante: ¿cómo lograr la inclusión fuera de las aulas y de la escuela? La respuesta podría sonar fácil o pretenciosa al decir que esto correspondería a los padres de familia, ya que la labor del docente tendría como frontera los límites del edificio escolar, pero no es así, pues ésta también se refleja fuera de estas fronteras. ¿Cómo lograrlo? La respuesta ideal es la vinculación que debe haber por parte de los padres a lo que sucede en el interior de la escuela y hacia las actividades extraescolares que les permitan, no solo a los niños, sino también a los mismos padres entender la importancia de realizarlas o acudir a observarlas y retroalimentarse de éstas.

Entendiendo pues lo que sucede al ser inclusivos y excluyentes nos dará también a docentes y alumnos herramientas para tratar otros problemas que se pueden dar dentro y fuera de la escuela, como el *bullying*, la violencia intrafamiliar, discriminación, etc., temas que trataremos en el siguiente apartado.

La inclusión como valor ayuda a la primicia de que “*la educación debe celebrar y respetar las diferencias culturales y étnicas de México*”⁴³ y el mundo; así como a las de sexo, preferencias sexuales, ideología, estatus sociológico, etcétera. Este tema es muy vasto y amplio como para desarrollarlo en específico en este trabajo, ya que requeriría de otro estudio más amplio, por lo que solo mencionaremos que el margen pende de una línea muy delgada, pues en su mayoría se carece de preparación pedagógica y profesional en cuanto al tema. Y aún las personas que llegan a tener información en sus manos, no la saben aplicar en su vida porque tendrían que desaprender y reconfigurar su pensamiento y conducta de años.

Pongo como ejemplo las instituciones gubernamentales, que por obligación deben informar a su personal acerca de la inclusión, son afortunados los que realizan actividades constantes para reforzar el tema. Lo que he observado es que al inicio las personas resultan muy empáticas y detectan la importancia de la información, pero son muy pocas las personas que realizan un ejercicio interno, porque esa es la parte más difícil, observarse, escucharse, detectar las conductas inapropiadas y modificarlas para cumplir con el cometido.

Inclusión, exclusión y discriminación, no son temas que deban quedar fuera de los programas de educación en cualquier nivel, insistamos en que tanto docentes, como padres de familia, tutores y/o alumnado, deben de tener esta formación para insertarnos de una forma adecuada como seres humanos de bien ya sea dentro de nuestro entorno y núcleo familiar; así como en nuestra sociedad y en cualquier latitud.

Todo esto no quedará claro y “caerá en saco roto” si no lo entendemos con bases claras y sólidas, por lo que, para hacerlo tenemos que comprender qué son la exclusión y la discriminación, y lo que hace la diferencia respecto a la inclusión; ya que nunca se da empíricamente con tanta claridad como para que todas las personas puedan ser inequívocamente clasificadas en uno de sus lados.

⁴³ UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [en línea] <https://www.unicef.org/mexico/inclusión-educativa> [Consulta 17 marzo 2020].

Así mismo, de qué forma tendríamos que corregir pensamientos y acciones en nuestra vida cotidiana con el objetivo, de crear y de ser seres con cualidades hacia el bien y la solidaridad. El reto es muy grande, pero no imposible si partimos con la enseñanza desde edades tempranas, con base en una educación fundada en valores, esta parte del ser humano.

Por lo anterior describiremos y definiremos los fenómenos de la exclusión y la discriminación de acuerdo a lo que algunos teóricos identifican como tal y cómo se vinculan.

Para la RAE, excluir es: Quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba o prescindir de él o de ello; descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo; dejar de formar parte de algo voluntariamente.

Por su parte, Monique Sassier⁴⁴ describe la exclusión como la formación de categorías de seres humanos que se identifican por sus carencias, de lo cual se generan lógicas segregativas.

Robert Castel⁴⁵ identifica tres formas históricas de exclusión. La primera se realiza mediante una sustracción completa de la comunidad; la segunda se refiere a la construcción de espacios cerrados en el seno de la comunidad, pero separados de ésta; y la tercera en la que se proporciona a ciertas poblaciones de un estatuto especial que les permite coexistir en la comunidad, pero que los despoja de algunos derechos y de la participación en actividades de la vida social.⁴⁶

El concepto de desinserción de los sociólogos Vincent de Gaulejac e Isabel Taboada-Leonetti, plantean la exclusión como algo que afecta de manera determinante

⁴⁴ Monique Sassier, es Maestra en letras modernas, especialista en educación y enseñanza superior, así como promotora de servicios de plenitud y reinserción social en la población.

⁴⁵ Sociólogo y filósofo francés, que se interesó por cuestiones relativas a las transformaciones del trabajo, el empleo, la intervención social y las políticas sociales.

⁴⁶ CASTEL Robert, Encuadre de la exclusión En S. Karsz (2004) La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices, Barcelona, 2004, pp. 57-58.

la estructura identitaria de los individuos, generando resistencia, estrategias de adaptación y desinstalación.⁴⁷

Como podemos observar con estas definiciones el hecho de excluir o excluirse va ligado a no tener un sentido de pertenencia sea por un tercero, por convicción propia o por sentirnos alejados de nuestros vínculos por diversos factores, en este sentido, donde existen otros factores podemos incluir a la discriminación.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2018) define a la discriminación en su Artículo 1, numeral III como:

Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación la homofobia, la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, la segregación racial, el antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.⁴⁸

Parafraseando lo que esta Comisión dice acerca de esta actitud que vulnera las garantías y derechos individuales, podemos decir que la discriminación es un fenómeno social que vulnera y violenta socialmente la dignidad, los derechos fundamentales (sean de niños o adultos) así como las libertades fundamentales de las personas y para con las autoridades, hechos que algunas veces suceden de manera

⁴⁷ Gaulejab, y Taboada-Leonetti, *Desafiliación, Descalificación, Desinserción, Investigación y Previsiones*, Francia, 1994. P. 38

⁴⁸ CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, TEXTO VIGENTE, Última reforma publicada en el DOF 21-06-2018. [en línea] <https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ley%20Federal%20para%20Prevenir%20la%20Discriminaci%F3n%281%29.pdf> [Consulta 17 marzo 2020]

inconsciente. Esto lo podremos entender a través de nuestra formación ya sea en la escuela, en talleres o alguna otra actividad; o en una primera instancia por la educación que nos brindan nuestros padres en el tema; como dice Gilberto Rincón Gallardo en el prólogo del texto que cito:

Sólo en el contexto de un sistema político que ha hecho de la igualdad de los seres humanos un derecho inalienable y un valor regulativo, cobran pleno sentido cuestiones como si es justo o deseable favorecer a ciertos grupos cuyos derechos y oportunidades han sido históricamente vulnerados por la el prejuicio, el estigma y la exclusión, o cuál es la responsabilidad del Estado respecto al trato que cotidianamente padecen mujeres, minorías religiosas, personas con discapacidad o con preferencias sexuales distintas a la de la mayoría, adultos mayores, grupos étnicos, migrantes, niños, niñas y adolescentes, a causa de tales prácticas discriminatorias.⁴⁹

El artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1947 dice que *“todos [los seres humanos] son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”*. Por lo que, con base en este artículo, y entendiendo que lo dicho es una ley, el hecho de no respetar lo mencionado en esta Declaración es un delito. Luego entonces, dado que es un derecho fundamental el no ser excluido o discriminado, ver a la inclusión como un valor universal nos ayudará a no incurrir en este tipo de faltas que se podrían presumir como graves y de carácter delictivo, hacer de la inclusión un valor fundamental en la educación ayudará a evitar caer en estas faltas sociales y legales.

Hablando de derechos y sobre todo en este trabajo con que, pretendo, sirva para clarificar el uso de los valores en pro de la educación en los niños, indispensable es que citemos (y con esto cerremos este apartado) cuáles son los derechos fundamentales a los que se tiene acceso por el simple hecho de haber nacido, cualquier niño en el mundo.

⁴⁹ RODRÍGUEZ, Zepeda, Jesús, *UN MARCO TEÓRICO PARA LA DISCRIMINACIÓN*, CONAPRED, México, 2006 p.5

Estos derechos se establecieron el 20 de noviembre de 1959 en Ginebra, en lo que ahora es la *Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*, y en dónde se aprobó en aquel año la *Declaración de los Derechos del Niño* por los 78 Estados miembros de la *ONU*, bajo la aceptación y aprobación de la *Asamblea General de las Naciones Unidas* mediante la Resolución 1386 (XIV).⁵⁰

La Declaración de los Derechos del Niño establece diez principios:

1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.
2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño.
3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento.
4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados.
5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física.
6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad.
7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita.
8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia.
9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación.
10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal.

Estos 10 principios básicos a lo largo de la historia han sufrido modificaciones.

⁵⁰ UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [en línea] <https://www.unicef.org/mexico/inclusión-educativa> [Consulta 12 enero 2020]

El 2 de septiembre de 1990 entra en vigor formalmente la *Convención de los Derechos de los Niños* la cual se convirtió en una que fue firmada y aceptada por aproximadamente 20 naciones.

Hoy en día, esta Convención establece 54 artículos que componen su texto en los que se incluyen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Tiene tres protocolos que la complementan: el protocolo relativo a la venta de niños y la prostitución infantil, el protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados y el protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño.⁵¹

3.2 El *bullying* o acoso escolar

Ya que recién hemos hablado de inclusión, exclusión, discriminación y de los derechos de la infancia, no podemos dejar de lado un tema tan importante en el desarrollo, formación y educación de los niños, el cual es trascendental y que está tan presente en nuestra actualidad: el *bullying* o acoso escolar.

Hablaré de lo que es y significa este problema mundial, e incluyo algunas cifras para ubicarnos ante la gravedad de la situación que esta forma de violencia, exclusión y discriminación ha generado y a la cual debemos prestar atención todos aquellos que estemos interesados en temas de formación para ligarlo a la educación en valores y a los diversos contenidos que en este estudio he abordado.

Esta forma de acoso es definida en un artículo virtual publicado por la UNICEF titulado *El bullying o acoso*; el cual forma parte de una serie de artículos llamado *Ocultos a plena luz, Violencia contra los niños* y en el cual se la define como: la agresión para ejercer poder sobre otra persona. “*Concretamente, los investigadores lo han definido como una serie de amenazas hostiles, físicas o verbales que se repiten,*

⁵¹ El texto completo se puede consultar y descargar en el sitio:
<https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>

*angustiando a la víctima y estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y su acosador”.*⁵²

Otra definición consensuada acerca de esta forma de acoso es la que da en su blog la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) y la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, *“el bullying o acoso escolar es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar en forma reiterada de manera tal que causa daño, temor y/o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas. Ginebra, Suiza”.*⁵³

Este grave problema de carácter global es provocado por diversos factores. Los niños y niñas que son más proclives a desarrollar y detonar esta forma de comportamiento abusivo son aquellos que se han encontrado a lo largo de su vida con situaciones de violencia, aunadas a otras que los motivan a manifestar el abuso hacia los demás. Dentro de estas podemos encontrar:

- Los que han sufrido malos tratos a manos de sus cuidadores.
- Aquellos que han sufrido abusos físicos o sexuales.
- Violencia en el hogar; hacia la persona del niño o de un familiar o tercero.
- Hiperactividad-impulsividad.
- Capacidad de autocontrol baja.
- Trastorno por déficit de atención.

A medida que la sociedad se transforma, van surgiendo nuevas formas de *bullying*, en un estudio hecho por la Universidad Internacional de Valencia en España, se

⁵² UNICEF, El Bullying o acoso [en línea]

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/entrega3_bullying.pdf [Consulta 20 febrero 2020]

⁵³ ONG Internacional Bullying Sin Fronteras [en línea] <https://bullyingsinfronteras.blogspot.com>[Consulta 20 febrero 2020]

clasifica de manera certera en seis grupos a estas formas de realizar algún tipo de acoso⁵⁴:

1. **Bullying físico:** Es el tipo de acoso más común, especialmente entre chicos. Incluye golpes, empujones e incluso palizas entre uno o varios agresores contra una sola víctima. En ocasiones, se produce también el robo o daño intencionado de las pertenencias de las víctimas.
2. **Bullying psicológico:** En este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro. Son acciones que dañan la autoestima de la víctima y fomentan su sensación de temor, con el problema añadido que son las más difíciles de detectar por parte de profesores o padres porque son formas de acoso o exclusión que se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda advertir la situación. Frecuentemente, los agresores utilizan esta forma de acoso con el fin de subrayar, reforzar o resaltar acciones llevadas a cabo con anterioridad, manteniendo así latente la amenaza.
3. **Bullying verbal:** Son acciones no corporales con la finalidad de discriminar, difundir chismes o rumores, realizar acciones de exclusión o bromas insultantes y repetidas del tipo poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse de los otros, generar rumores de carácter racista, sexual, etc. Es más utilizado por algunas chicas a medida que se van acercando a la adolescencia.
4. **Bullying sexual:** Se presenta un asedio, inducción o abuso sexual o referencias malintencionadas a partes íntimas del cuerpo de la víctima. Incluye el bullying homófobo, que es cuando el maltrato hace referencia a la orientación sexual de la víctima por motivos de homosexualidad real o imaginaria.
5. **Bullying social:** Pretende aislar al niño o joven del resto del grupo, ignorándolo, aislándolo y excluyéndolo del resto. Puede ser directo: excluir, no dejar participar a la víctima en actividades, sacarlos del grupo; o indirecto: ignorar, tratar como un objeto, como si no existiera o hacer ver que no está ahí.
6. **Ciber-bullying o bullying cibernético** Es un tipo de acoso muy grave y preocupante por la gran visibilidad y alcance que se logra de los actos de humillación contra la víctima y el anonimato en que pueden permanecer los acosadores. Los canales son muy variados: mensajes de texto en móviles,

⁵⁴ VIU, Universidad Internacional de Valencia [en línea] <https://www.universidadviu.com/int/actualidad/nuestros-expertos/las-diversas-formas-de-bullying-fisico-psicologico-verbal-sexual> [Consulta 25 septiembre 2020]

tabletas y computadoras, páginas web y blogs, juegos on-line, correos electrónicos, chats, encuestas on-line de mal gusto, redes sociales, suplantación de identidad para poner mensajes, etc. El contenido del acoso va desde los típicos insultos a montajes fotográficos o de vídeos de mal gusto, imágenes inadecuadas de la víctima tomadas sin su permiso, críticas respecto a su origen, religión, nivel socioeconómico de la víctima o de sus familiares y amigos, etc. Todo hecho con el fin de humillarla.

Independientemente de la forma del bullying, el perfil del acosador suele ser el de una persona físicamente fuerte, impulsiva, dominante, con conductas antisociales y con una ausencia total de empatía con sus víctimas. En algunos casos los acosados son violentados por más de una sola persona dándose en consecuencia, y frecuentemente, situaciones de varios tipos de acoso escolar en contra la misma víctima durante mucho tiempo. Un solo victimario también puede aplicar diversas formas de acoso hacia una misma persona, todo dependerá de los factores que hayan detonado estas conductas en el acosador.

Algunos estudios sugieren que los varones tienen más probabilidad de ser perpetradores de acoso que las niñas y de utilizar la violencia física o amenazas. Las niñas, por su parte, aparecen como más proclives al uso de formas de acoso relacionadas con la psicología, como la exclusión de sus pares o la propagación de rumores.

Ya que acosador y acosado están vinculados invariablemente ante una forma de trauma y/o patología, hay dos posibilidades en paralelo al respecto.

En primer lugar, en el acosador tiene casi siempre registros de antecedentes de eventos traumáticos que son los que detonan su conducta agresiva, amén de otras posibilidades, como una predisposición a la violencia ya sea por motivos psicológicos o de personalidad, haber vivido en un entorno social o familiar violento, el haber sufrido previamente de acoso, y qua a través de él se libera con un efecto catártico.

En segundo lugar habrá consecuencias negativas que generen otros posibles traumas posteriores a la agresión, tanto para el acosador como para el acosado. Ya

que existe una deficiente cultura y pedagogía sobre el *bullying* (y el deber de denunciarlo por ser un delito) los compañeros y/o familiares de la víctima suelen ser orillados a actuar como sujetos pasivos. Esta actitud pasiva es la que no debe de permear en la sociedad con respecto al tema, sobre todo en las relaciones entre maestros-alumnos-padres de familia.

De las consecuencias que podemos hablar para la víctima están:⁵⁵

- A corto plazo, o cuando comienza el acoso, aparecen las emociones negativas (irritabilidad, enfado, nerviosismo, tristeza), baja autoestima, miedo y rechazo a ir a clase, aislamiento social y evitación de situaciones en las que tenga que relacionarse con iguales, bajo rendimiento escolar y de la concentración.
- A mediano plazo, tras varias semanas/meses en la misma situación, pueden empezar a aparecer síntomas de depresión y ansiedad, problemas de sueño (insomnio, pesadillas), conductas autodestructivas (descuido de la alimentación, fugas de casa, autolesiones), riesgo de convertirse en una víctima reactiva, ideación suicida (incluso intentos de suicidio o materialización del mismo).
- A largo plazo (en la edad adulta, por ejemplo), cuando ya ha terminado la situación de acoso, pueden llegar a presentar trastorno de estrés postraumático (TEPT), depresión y trastornos de ansiedad, fobia social, emociones negativas, pocas habilidades sociales, falta de confianza en sí mismos, conductas autodestructivas, ideación suicida (intentos o materialización).

Consecuencias para el acosador:

- A corto plazo, mientras ocurre la situación de *bullying*, presentan un bajo nivel de empatía e insensibilidad ante los problemas o el dolor de los demás, bajo rendimiento académico y más probabilidades de abandonar precozmente los estudios, alta impulsividad y reactividad, falta de control de la ira, baja tolerancia a la frustración, posibles síntomas de depresión y dificultad para entablar amistad con sus compañeros.
- A largo plazo, en la edad adulta, cuentan con más probabilidades de abuso de sustancias (drogas, alcohol), conductas antisociales, comportamientos delictivos

⁵⁵ ACANAE, Asociación Canaria No al Acoso Escolar [en línea] <https://www.acanae.org/consecuencias-bullying-acoso-escolar/> [Consulta 18 febrero 2020].

y violentos. Además, los estudios señalan que muestran alta tendencia al psicoticismo (Mynard y Joseph, 1997; Slee y Rigby, 1993).

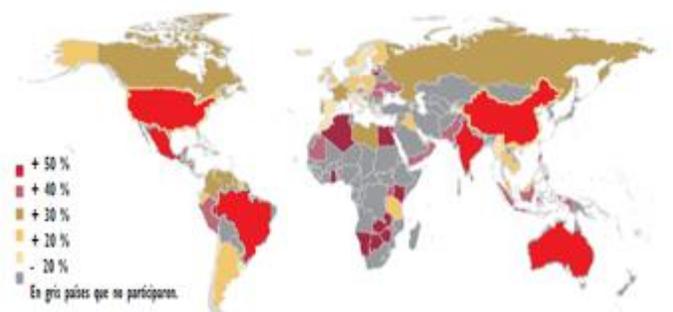
Otro tipo de consecuencias son las que se dan en los públicos o espectadores de acoso:

- Son más propensos a desarrollar mecanismos de defensa basados en el miedo y que los lleva a sufrir una pérdida de empatía y desensibilización ante el dolor del prójimo.
- Pueden normalizar e interiorizar conductas antisociales y delictivas como medio para conseguir objetivos.
- Miedo a convertirse en el blanco de agresores o a que los tachen de traidores.
- Que puedan volverse más egoístas y sumisos.
- Presentar sentimiento de culpabilidad por no poder o no sentirse capaces de ayudar a la víctima.

Las primeras estadísticas mundiales de *bullying*, desarrolladas en colaboración por la ONG Internacional *Bullying Sin Fronteras* y la OCDE, colocan a México como el país con más de casos de acoso escolar. Con los más de 40 millones de alumnos de nivel primario y secundario en México, nos da un aproximado cotidiano de que el acoso escolar es padecido por unos 28 millones de niños y adolescentes.

A nivel mundial la lista de los 25 países con mayor índice de acoso escolar, según la OCDE y *Bullying sin fronteras* es la siguiente:

1. México
2. Estados Unidos de América
3. China (por razones políticas los datos de china son parciales)
4. Brasil
5. Japón
6. India
7. España
8. Australia
9. Guatemala
10. República Dominicana
11. Costa Rica

Porcentaje de niños y adolescentes que han sufrido acoso escolar o bullying en sus escuelas. 2017/2018

Fuente: ONG INTERNACIONAL BULLYING SIN FRONTERAS

12. Honduras
13. Turquía
14. El Salvador
15. Argentina
16. Chile
17. Uruguay
18. Bélgica
19. Italia
20. Suecia
21. Francia
22. Dinamarca
23. Noruega
24. Finlandia
25. Grecia

Sus cifras además arrojaron que en México 8 de cada 10 niños sufren todos los días de algún de tipo de acoso:

- 85% en la escuela.
- 82% de los niños con discapacidad son acosados en la escuela.
- 44% de los niños entre 8 y 10 años ha sufrido de *bullying* al menos una vez.
- Más del 80% de los actos de *bullying* no son reportados a los maestros.
- 60% de lo los *bullies* o acosadores/as tendrán al menos un incidente delictivo en la edad adulta.
- 3 millones de niños se ausentan de la escuela cada mes a causa del acoso.
- 9 de cada 10 estudiantes homosexuales son molestados por su orientación sexual.

Como podemos observar, con estos datos duros respecto al *bullying*, considero urgente la necesidad de realizar actividades que ayuden a disminuir los índices de esta forma de violencia en los niños.

¿Pero cómo hacer para lograrlo? La respuesta nos lleva al inicio de nuestro trabajo, **educar en valores y ser incluyentes**; de esto surge otra interrogante ¿cómo

hacerlo? Consideramos que las vías y alternativas para lograrlo deben partir desde las prácticas pedagógicas, educativas y de inclusión, todas ellas perfectamente planeadas y estructuradas para lograrlo.

En este estudio hemos propuesto la actividad teatral como una de ellas, ya que con lo que se ha mencionado y con lo que se puede lograr a través de esta actividad, el sujetarnos de ella y a otras más de carácter artístico y lúdico, nos pueden llevar a resolver paulatinamente este grave problema de falta o pérdida acelerada de valores; y posiblemente algunos otros, en los que sin duda existen lagunas dentro de nuestro sistema educativo.

El *bullying*, la discriminación, el no ser incluyentes, son consecuencia grave de esta lamentable y vertiginosa pérdida de valores y disgregación que enfrentamos como sociedad, por eso el retomar la formación en éstos es crucial para mitigar y evitar esta degradación que se vive aceleradamente en nuestros núcleos de convivencia más cercanos y que en consecuencia reflejamos en el otro con conductas que invariablemente muestran esta pérdida de interés en el prójimo. Sumarnos a la vida en acciones solidarias para frenar tan lamentables hechos desde una formación y educación temprana encaminada a lograr revertir estos acontecimientos es lo que propongo con este estudio.

CAPÍTULO IV
TRANSMISIÓN DE VALORES POR MEDIO DEL TEATRO:
EL CIRCO DE LA INCLUSIÓN

En este capítulo haremos un análisis de la transmisión de valores a través del teatro, en específico el de la inclusión, y de cómo se ha logrado de manera efectiva con el montaje de la obra *El circo de la inclusión*, original de Mariana Lozano. Propuesta que ha tenido un gran nivel de aceptación en los sitios donde se ha presentado.

El circo de la inclusión, es una obra escrita en noviembre de 2015 por Mariana Lozano, egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL.

Es una obra dedicada a los niños, con la intención de transmitir un enfoque de inclusión, en la que se invita a todos a reflexionar sobre la importancia de erradicar la discriminación.

El proceso de montaje se realizó a iniciativa de la autora, quién al egresar de la carrera y enfrentarse a la casi nula oferta laboral, invitó a sus ex compañeros de la Escuela Nacional de Arte Teatral a realizar una obra con la intención de generar una fuente de trabajo propia.

El montaje se realizó durante tres meses, bajo la producción de Ricardo Reyes Espinosa, la dirección escénica quedó a cargo de todos los integrantes, que aportaron sus experiencias como actores e integraron rutinas circenses sencillas al montaje de la obra para “mostrar” a los niños las diversas habilidades y posibilidades que cada ser humano puede alcanzar con práctica, disciplina y pasión. (Vease imágenes del montaje en apéndice B).

La obra se programó durante el segundo semestre del 2015, por la Subdirección de Públicos Específicos de la Secretaría de Cultura Federal en colaboración con distintos estados de la República, se realizaron 55 funciones en las que tuvieron 10, 500 espectadores, cabe destacar que los actores en ese momento no eran un grupo teatral consolidado, únicamente se habían juntado para realizar este proyecto, a la fecha, han logrado formalizar su compañía con el nombre de *Ahuehuate Teatro*.

Esta obra fue pensada para presentarse en espacios abiertos, aunque se puede realizar en un teatro cubierto, sumando elementos de iluminación y escenografía. Durante la temporada que realizaron en 2015, se presentaron en escuelas de nivel inicial, de las cuales por cuestiones de contratación no cuentan con todos los testimonios, debido a que se entregaron como evidencia para recibir el pago de la Secretaría de Cultura Federal, comenta el productor que en todos los lugares donde se presentaron fueron muy bien recibidos, sobre todo por el tema de la obra.

A continuación realizaré un análisis del texto de la obra enfocado justamente en el tema y moraleja central: el valor de ser incluyentes. Para este objetivo he incluido el texto de la obra en el apéndice A, junto con la entrevista completa que se realizó al productor.

En el planteamiento se utiliza como herramienta el *mobbing o acoso laboral*, que es lo mismo que el bullying pero aplicado por personas adultas con desarrollo en el ámbito laboral.

En su material: Acoso laboral “Mobbing” publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en junio de 2017 por Elena Lugo Garfias⁵⁶, se ofrece la definición del acoso laboral como:

La acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que, en lugar de trabajo o en conexión con el

⁵⁶ CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Acoso Laboral “Mobbing” [en línea] <http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Acoso-Laboral-Mobbing.pdf> [Consulta 24 septiembre de 2021]

trabajo, una persona o grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta.

En su material Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo: Una cuestión de principios. La Ley Federal del Trabajo en México, en su Artículo 3 Bis, se refiere al hostigamiento y agrega otros elementos:

- a. Que el tipo de hostigamiento es vertical descendente en el ámbito laboral y
- b. Que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas.

4.1 Análisis del texto de la obra infantil: “El circo de la inclusión”, de Mariana Lozano

La acción dramática cuenta con cinco actantes, Reynaldo (personaje central), Toto (el héroe de la misión), Nina y Cuco (auxiliares del héroe) y Pepe (que comete malas acciones, altera el equilibrio y es usurpador).

La obra inicia con la preparación de un espectáculo circense en el que nos enteramos que el personaje de *Reynaldo* ha desaparecido, huido del circo en el que trabaja, a consecuencia de recibir malos tratos y exclusión (*bullying* como es llamado al acoso en la escuela o *mobbing*, en este caso por tratarse de acoso laboral).

Los personajes exaltan diversas características comunes del ser humano, que pueden ser reconocidas por los niños que se encuentren como público, van desde el personaje gracioso, ocurrente, mal humorado, olvidadizo, atrevido, etc. Las características físicas de los personajes fueron mezcladas como una propuesta para eliminar los estereotipos que nos han transmitido de generación en generación, en casi todas las historias clásicas era común que los personajes principales fueran dotados de gracia, belleza, valentía, calidez, en sí de una perfección inalcanzable para el promedio de los seres humanos, lo cual podría ser causa de frustración para algunos.

En este caso, los personajes son tan cercanos a nuestra realidad, que podemos identificar las características positivas y negativas de cada uno, y podemos asociarlos

en nuestros principales círculos sociales, como son el salón de clases y la familia.

Propiamente *Reynaldo* es víctima de *mobbing*, lo que provoca su inesperada huida y desaparición previo a iniciar una función más en el circo. La elección de utilizar una botarga de oso para el personaje de Reynaldo, fue para evitar que los niños bullies pudieran desarrollar comparaciones físicas con sus compañeros.

El personaje de Pepe, es quien se encarga de realizar los comentarios excluyentes insitando a sus compañeros a no dar importancia a la ausencia de Reynaldo: “*Si quieren yo lo puedo hacer*” “*Yo puedo hacer todo lo que hace Reynaldo*” “*¡Ay si, cómo no! Reynaldo es único*” denigrándolo en público.

La causa de su ausencia, no queda clara hasta que sus compañeros se enteran de los porqués mediante la lectura que hace *Nina*, otro de los personajes, de una carta que Reynaldo ha dejado a *Cuco* antes de marcharse: “*Nunca me invitaron a sus fiestas de cumpleaños y a mis fiestas no iba nadie.*” Lo anterior se puede entender como un acto discriminatorio.

Discriminar quiere decir dar un trato distinto a las personas, que vulnera su dignidad y genera una desventaja o restringe un derecho a quien lo recibe. Todas las personas podemos ser objeto de discriminación por cualquier característica, circunstancia u objeto que tengamos o no; sin embargo, las personas que se encuentran en situación de “cierta” vulnerabilidad por motivos diversos, son quienes la padecen en mayor medida.

El texto menciona más ejemplos de la situación: “*Yo quería jugar con ustedes y no me dejaban porque soy muy alto y corro lento*”.

La discriminación se origina en diversas relaciones humanas, usos y prácticas sociales; muchas veces se propicia dentro de las familias al transmitir estereotipos y prejuicios, que pueden no ser conscientes. Un estereotipo es una imagen o idea comúnmente aceptada en la que se atribuyen características generales a todos los integrantes de un grupo (todos los miembros del grupo son de una forma determinada),

sin que dicha atribución obedezca a un análisis objetivo y concreto de las características específicas de la persona de que se trate.

La obra se resuelve después de algunos enredos y peripecias, al haber una catártica toma de consciencia por parte de todos los personajes donde a través de un ejercicio de mencionar diferencias y gustos existentes entre ellos, descubren que en realidad esas diferencias son las que los hacen especiales y los complementan como equipo.

Durante las etapas de desarrollo en los niños, es muy común que se busque el agrado y aceptación de la familia, de los maestros y de los compañeros con el ímpetu de generar sentido de pertenencia.

La obra sugiere la necesidad de corregir a través de hablar de los sentimientos y emociones que provocan algunos comentarios y/o acciones dentro de un grupo, se propone principalmente alcanzar con humildad la acción de ofrecer una disculpa por lo acontecido: *“Nos hemos dado cuenta de lo malos que fuimos contigo y te queremos pedir perdón.”* Dicha acción y toma de consciencia servirá para reforzar el valor de la inclusión en un futuro: *“...ahora que ya estamos todos juntos, y que aprendimos que no debemos rechazar ni maltratar a nadie, sino incluir a todos a nuestro equipo”.*

A través de esta acción la obra busca redimir al personaje principal dejando abierta la posibilidad de elección de pertenecer o no al grupo. En esta parte de la obra los niños comprenden que todos los integrantes son importantes y merecen respeto, de acuerdo a la información recabada por la agrupación, los niños casi siempre aconsejan a Reynaldo perdonar y en casos opuestos el personaje acepta la disculpa para mostrar a los niños que la importancia de hacer treguas.

Como podremos darnos cuenta con una lectura completa y analítica del texto, observaremos y entenderemos que la forma en como está planteada la situación para el desarrollo y montaje de la puesta es sencilla, pero cumple con lo planteado respecto

a la producción de una obra de teatro infantil que se presenta en espacios abiertos y con tiempo limitado para su desarrollo, no así su contenido que abarca un espectro amplio de temas, los cuales merecen atención y acciones importantes que conlleven (en la medida de lo posible) a su erradicación.

CONCLUSIONES

Es evidente que la educación en valores vinculada a las actividades artísticas y culturales como herramienta pedagógica (el teatro en el caso de este estudio) es una gran forma de acercamiento de los niños, alumnos, maestros, autoridades educativas, padres de familia o tutores a la cimentación de una formación que cree seres humanos responsables, tanto para ellos como con su entorno y la sociedad en general, ya que la formación en valores al ser aprehendidos correctamente serán elementos perennes de gran valía para la vida que, bien manejados, lograrán forjar en el niño y en el futuro adulto convivencia armónica y pacífica, de igual forma lo ayudarán a desarrollarse en plenitud y con un mejor acercamiento a una vida plena y feliz, logrando ser una amalgama de armonía junto con otros factores de la vida.

Siendo las artes actividades humanísticas que detonan una formación basada en la disciplina a quien se interesa en desarrollarlas, logran que desde temprana edad los niños adquieran hábitos formativos y educacionales que les permitirán ser más responsables desde tempranas edades, ya que están en contacto con las fibras sensibles más profundas del hombre y logran a su vez potencializar elementos de carácter ante la vida. El teatro, al ser una actividad multidisciplinaria, es muestra de ello, tanto para los espectadores como para los artistas.

Por lo visto en este estudio podemos también concluir que el teatro infantil se caracteriza por ser una de las actividades extraescolares elegidas por los maestros, para ejemplificar con la fidelidad deseada cualquier tema, profundizarlo y transmitir conocimiento. Los niños todo el tiempo están dispuestos a divertirse y a expresar su creatividad. El teatro por sus características propias los ayudará al desarrollo de la

expresión cognitiva, verbal, corporal y física, y logrará que se estimulen sus capacidades de memoria y agilidad mental.

De igual forma al teatro, se le ha usado por su gran nobleza para actividades terapéuticas y paliativas para niños que padecen de alguna discapacidad o que se enfrentan a enfermedades terminales, de aquí que una vez más digamos que no hay mejor herramienta que estimule y ayude a los niños como lo hace el teatro.

En cuanto a la labor para dedicarnos a realizar teatro dirigido a público infantil, quedan muchas reflexiones en la mesa para continuar experimentando y tener mayor asertividad en los montajes, pues la mayoría de las veces partimos desde un lugar de ego o confort. En un mundo en el que los niños cuentan con pocos espacios adaptados para ellos, los adultos deberíamos ser más empáticos e intentar adentrarnos en su universo infantil.

Una vez en la clase de *Didáctica del Teatro*, impartida en ese momento por la maestra María Navarrete hablaba de la importancia de conocer la labor de las instituciones gubernamentales (principalmente del ámbito cultural), dijo: “necesitamos profesionales de teatro ocupando esos lugares, para sensibilizar a las autoridades en todos los procesos que realizan”, en ese momento nuestra pasión por *estar en el escenario* no nos permitía considerarlo una posibilidad. Dos años después, por azares del destino yo me encontraba trabajando para la División de Desarrollo Cultural del IMSS, observando desde el lugar correcto todas las carencias del sistema, muchas veces quise salir corriendo, principalmente por la burocracia que se vive día a día en estas dependencias gubernamentales, me queda claro que experimentar la magia que se vive en el escenario entre el actor-espectador no se consigue desde otro lugar, pero en este camino también he encontrado experiencias muy gratificantes, y una de ellas es hacer que esa magia actor-espectador suceda en las mejores condiciones.

En el 2011 una agrupación amateur invitó al Instituto Mexicano del Seguro Social a un ensayo general de una obra con la que proponían realizar una temporada para difundir el tema de Bullying en distintos espacios, asistimos personal de la División de Desarrollo Cultural y de la División de Promoción de la Salud, quiero destacar que en el plan de estudios que cursé aun no estaba contemplada la materia optativa *Teatro para niños* que se integró en el *Plan de estudios de 2009*, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, desconocía los procesos generales que se llevan a cabo para las puestas en escena dirigidas al público infantil, recuerdo que la obra se trataba del acoso que sufría un alumno de secundaria por parte de sus compañeros de clase, mostraba la falta de información y desinterés de los padres y maestros para enfrentar y solucionar el problema, la obra finalizaba con el suicidio del protagonista.

Después de la obra nos reunimos entre las dos áreas para hacer comentarios, recuerdo que en su mayoría se hablaba del desempeño actoral, de la escenografía y la iluminación, de la importancia de difundir el tema y yo, que soy fiel creyente de que estamos destinados a ser actores o espectadores de la obra en la que necesitamos reflejarnos, les cuestionaba ¿Qué pasaría si asiste un niño que se identifique con el personaje, y cree que el suicidio es la única salida? ¿Quién puede asegurarnos que no se sembrarán ideas erróneas con este montaje? Hubo mucha conversación al respecto, liderada por un psicólogo que nos acompañaba, posteriormente se enviaron respetuosamente los comentarios y sugerencias a la agrupación, pero nunca más se supo de ellos. Estar desde el otro lado me ha permitido observar que en ocasiones hay compañías o artistas que no están abiertos a escuchar las propuestas, necesidades o sugerencias para sus proyectos (que considero siempre deben realizarse en sentido constructivo y respetuoso), porque entiendo lo sagrado que es para cualquier creador escénico su trabajo (individual o colectivo), sin embargo hay muchos proyectos tan valiosos que se quedan en la mesa porque no se logran adaptar a los espacios o metas, entre otros, de una institución pública o privada.

Debemos analizar muy bien cómo hacemos la selección de nuestras obras, cuando era estudiante, todo el tiempo escuchaba decir a mis compañeros: “Es la obra que siempre

he querido hacer”, “Es mi obra favorita y la voy a montar”, “Tengo tantas ganas de hacer esta obra”, que solo recuerdo ver a uno solo, del área de dramaturgia, estar interesado por escribir obras para niños.

Creo que todos deberíamos de tener el compromiso de observar a nuestro alrededor y preguntar qué se necesita, cómo podemos aportar bienestar a nuestra comunidad, cómo creamos mejores ambientes para nuestros niños. Quisiera destacar que en diez años que llevo trabajando ahí, han sido solo tres las compañías que se han acercado a preguntar qué es lo que necesita la institución para cumplir sus metas y objetivos y cómo pueden apoyar desde su trinchera.

A raíz del episodio de la obra con tema de Bullying, fue que se despertó mi interés por conocer más del Teatro Infantil, afortunadamente en esos años el IMSS y CONACULTA (hoy Secretaría de Cultura), a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, *Alas y Raíces* colaboraban con la compañía teatral *La Troupe* para realizar el *Festival Puro Teatro*, fue una fortuna coincidir y conocer a todas aquellas personas comprometidas que dedican su vida a la investigación, creación, programación y promoción escénica de las obras dirigidas a jóvenes audiencias.

Debemos aprender mucho de los niños, niñas y adolescentes, observarlos, escucharlos, ser respetuosos, darles voz, quitarnos prejuicios, jugar, asumir la responsabilidad que como profesionales de teatro tenemos, aportar a nuestra sociedad, buscar y acompañar a nuestras instituciones para entender el lugar desde dónde se mueven, para qué lo hacen y lo que se necesita, solo esto nos permitirá ampliar espacios para el teatro. Debemos trabajar para y con nuestros niños.

Cuando inicie este trabajo todavía no comenzaba la pandemia de la Covid-19, para todos ha sido un proceso difícil adaptarnos a nuevas reglas, principalmente las de *sana distancia*, nuevas herramientas de protección personal para “mantenernos a salvo”.

Los niños junto con las personas adultas fueron los primeros en recibir restricciones, los primeros por ser los principales transmisores asintomáticos y los segundos por ser el grupo más vulnerable. Con mucha incertidumbre de por medio la Secretaría de Educación Pública ha tenido muchos retos, principalmente enfrentarse a las clases en línea, no solo por lo que implicaba desarrollar su programa educativo a través de esta herramienta en poco tiempo, sino porque hay muchos niños que no cuentan con las herramientas y el acompañamiento necesario para trabajar en casa.

Creo que los niños se han comportado como verdaderos héroes, tratando de entender qué es lo que sucede y cómo pueden aportar desde su cancha. En algunos lamentables casos, de acuerdo a lo reportado por la UNICEF, en América Latina y el Caribe la pandemia incrementó la violencia en niños y niñas. Temas que van desde la violencia física, sexual, psicológica, hasta la violencia entre sus cuidadores, su vida ha dado un giro importante, no sabemos cómo será el proceso de reincorporación y tampoco sabemos si contarán con apoyo psicológico para lograrlo de la manera más saludable posible.

Desde el inicio de la pandemia y ante el encierro se demostró nuevamente que el arte es el mediador perfecto, todos los artistas del mundo estaban creando desde su trinchera para poner su granito de arena en sus comunidades, acompañando en cada proceso a distintos grupos principalmente los que perdieron a sus seres amados. Cómo sea que vaya evolucionando el proceso ante la Covid-19, hoy más que nunca los niños, sus familiares y los maestros nos necesitan y deberíamos estar echando mano de nuestras herramientas y habilidades para acompañarlos en su proceso.

A través de los años el teatro infantil ha demostrado, por la nobleza de su causa, que es una herramienta imprescindible para la educación y transmisión de valores. Todavía falta mucho camino, pero si dejamos abierta la posibilidad de contribuir en algún momento a través de la investigación, dramaturgia, creación escénica o programación para fortalecer ciertos valores, nuestros niños que algún día se convertiran en padres o

no, habrán ganado cancha para alcanzar la plenitud y la paz entre ellos.

Los niños tienen derecho a ser amados y a crecer en ambientes saludables. Esa debería ser siempre nuestra meta.

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO, Enrique, *Apuntes para mi biografía*, Conocencias, Escenología, México, 1998.

ALONSO, Enrique, *Confrontaciones. El creador frente al público*, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, vol. 19, col. Laberinto, México, 1987.

CASTEL, Robert, *Encuadre de la exclusión En S. Karsz, La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices*, Barcelona, 2004

CERVERA, Juan, *Historia Crítica del Teatro Infantil Español*, Editora Nacional, Madrid, 1982.

CNDH, *El derecho a la no discriminación*, México, 2018.

DERISI, N. Octavio, *Max Scheler ética material de los valores*, Editorial Magisterio Español S.A., 1979.

FIGUEROA ANGEL, Melba Ximena, *LA RELACIÓN ENTRE LA INCLUSIÓN Y LOS VALORES EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA (COLOMBIA)*, Tesis presentada para aspirar al grado de Doctora por la Universidad de Alicante, DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, Alicante, Colombia.

FRONDIZI, Risieri, *Introducción a la axiología*, Fondo de Cultura Económica, (Breviarios, 135) México, 1995.

FREUD, Sigmund, *Obras completas. Col. IV*, Biblioteca Nueva, Madrid, 1981.

GARCÍA, Cabrera, Dalia, Compañía Rosete Aranda, Tesis de licenciatura, UNAM, Mexico, 2014.

GERVILLA CASTILLO, Enrique, *Educación en la postmodernidad*, Madrid, 2010 p. 80.

HORCASITAS, Fernando, *Teatro náhuatl I. Épocas novohispana y moderna*, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.

JIMÉNEZ, Ortega, Lucía, *El teatro como formación integral en el niño*, Tesis de licenciatura, UNAM, México, 2004.

Leyes y Códigos de México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Colección Porrúa, edición 142, México, 2002.

MERLIN CRUZ, María del Socorro, *A los niños el mejor teatro. Sugerencias para la escena*, México, Conaculta-CNDCI, 2000.

NOMBLAND, John B. *Teatro mexicano contemporáneo (1900-1950)*. INBA, México, 1967.

PIAGET, Jean, INHEBLER, Barbel, *Psicología del niño*, Integraf, Buenos Aires, 1976

PARRA, Ortiz José María, *La Educación en valores y su práctica en el aula. Tendencias Pedagógicas*, Universidad de la Rioja, España, 2003.

RODRÍGUEZ, Zepeda, Jesús, *UN MARCO TEÓRICO PARA LA DISCRIMINACIÓN*, CONAPRED, México, 2006.

ROJAS, Jacinto, Leticia, *ENRIQUE ALONSO Y EL TEATRO FANTÁSTICO*, Tesis de licenciatura, UNAM, México, 2012.

SAHAGÚN, Fray Bernardo. *Historia general de las cosas de Nueva España. Libro I*. Ed. Robredo, 1938. México.

SALCEDO, Hugo, *El teatro para niños en México*, México, Porrúa, 2002.

SANTIAGO, Montes de Oca, Elizabeth Jimena, *La importancia de implementar el teatro en la educación primaria*, Tesis de licenciatura, UNAM, 2000.

SCHECHNER, Richard, *Estudios de la representación: una introducción*, México, Fondo de Cultura Económica, 2012.

SEJOURNÉ, Laurette, *PENSAMIENTO Y RELIGIÓN EN EL MÉXICO ANTIGUO*, México, Fondo de Cultura Económica (Breviarios, 128), 1957.

SIMBERG, Alvin, et al., *Estrategias para la creatividad*, Paidós, Buenos Aires, 1938.

TEJERINA, Isabel, *Dramatización y teatro infantil. Dimensiones psicopedagógicas y expresivas*, 4a. ed., México, Siglo XXI, 2001.

VÁZQUEZ, de Knauth, Josefina, *Nacionalismo y educación en México*, Centro de Estudios Históricos, Colegio de México, (Nueva Serie,9), México,1975.

VIGOTSKY, Lev, *La imaginación y el arte en la infancia*, México, Hispánicas, 1987.

YÁÑEZ, Zenteno, Eréndeni, *Avatar Quetzalcóatl: El teatro infantil como herramienta para la transmisión de tres mitos fundamentales de la cultura náhuatl*, Tesina de licenciatura, UNAM, México, 2016.

SITIOS DE INTERNET

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/entrega3_bullying.pdf

UNICEF, El Bullying o acoso, Informe “Ocultos a plena luz”, elaborado con datos de HBSC 2009/2010 y GSHS 2003-2013.

<http://www.biblioteca.org.ar/libros/155199.pdf>

Tejerina Lobo, Isabel, La educación en valores y el teatro. Apuntes para una reflexión y propuesta de actividades, Santander, Universidad de Cantabria-Biblioteca Virtual Universal,2005.

<https://bulliyingsinfronteras.blogspot.com>

ONG Internacional Bullying Sin Fronteras

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 TEXTO VIGENTE, Última reforma publicada en el DOF 08-05-2020.

<https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6972.pdf>

MARTÍNEZ, Domínguez, Sofía, Temas para la educación, Revista digital para profesionales de la enseñanza, No. 7, marzo 2010, Federación de enseñanza de CC. OO. De Andalucía. ISSN:1989-4023, Dep. Leg. 2786-2008.

<http://www.inclusioneducativa.org>

Federación Mundial de Organizaciones de base familiar, Educación Inclusiva, 2006

<https://mision.sre.gob.mx/unesco/>

Secretaría de Relaciones Exteriores, Misión permanente de México ante la UNESCO.

<https://es.unesco.org>

UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

<https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-niños-por-quino>

UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 10 Derechos fundamentales de los niños

<http://www.biblioteca.org.ar/libros/155199.pdf> - Tejerina Lobo Isabel, La educación en valores y el teatro. Apuntes para una reflexión y propuesta de actividades, Universidad de Cantabria, España.

<https://estaeslahistoria.com/c-artes/historia-del-teatro-infantil/>

URRUTIA María, Historia del teatro Infantil

Apéndice A

A.1 Entrevista

Para hablar de la experiencia que ha dejado la puesta en escena de ***El circo de la inclusión***, entablé una conversación/entrevista con el productor y director de la obra, el profesor Ricardo Valerio Reyes Espinosa (de quien obtuve toda la información que presento a continuación) y la cual divido en dos apartados. En el primero hablaré de las experiencias vividas por el equipo en cuanto al montaje y su producción, y en el siguiente se abordarán parte de las experiencias vividas con el público asistente a las funciones de la obra.

Esta entrevista se realizó a través de la plataforma Zoom el día 9 de abril de 2020 a las 12:00 horas, como material adicional comparto el trailer promocional que se encuentra disponible en la plataforma YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=rHBzexXTw1M>

¿Cuántas funciones se han realizado de la puesta en escena?

Desde 2015 a la fecha se han realizado un aproximado de 100 presentaciones de la obra.

¿En qué espacios se han presentado?

Generalmente en escuelas públicas, tanto de la Ciudad de México como en varios Estados de la República Mexicana, y diversas plazas públicas; también nos hemos presentado en auditorios de centros culturales públicos y privados de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, así como en museos; entre ellos el Museo Soumaya, el de Historia Natural, y diversos recintos más.

¿Cómo está conformado el equipo que interviene en la producción?

El grupo de personas que participan para cada función está integrado por cinco actores y un asistente de audio; tres de los actores que han participado prácticamente desde su estreno en todas las funciones son egresados de la Escuela Nacional de Teatro. De igual forma el equipo completo que ha integrado a la compañía con la que hemos realizado este proyecto, desde la dramaturga, creativos, diseñadores, asistentes y personal de apoyo, etc., en general todo el equipo de la producción completa se realizó con y por profesionales del teatro, pero sobre todo por un equipo de especialistas con un mayor grado de experiencia en teatro infantil.

¿Como calificaría el balance y resultados obtenidos con *El circo de la Inclusión*?

El balance general que hemos obtenido como resultado de la producción y de las funciones que hasta el momento se han dado, ha sido gratamente satisfactorio para todo el equipo que ha intervenido en la puesta en escena; tanto para los actores, como para toda la gente y el equipo que está detrás de la misma, pero sobre todo ha sido un muy, muy buen balance gracias a la respuesta del público, por los comentarios acerca del tema que se aborda, ya que las anécdotas y experiencias vividas en torno a ella nos han dejado un gran aprendizaje y grato sabor de boca. En consecuencia, te podría decir que el resultado de esta experiencia es muy enriquecedora; ya que incluso en algunos sitios donde nos hemos presentado han pedido se repita la función o nos volvamos a presentar para que quienes no la hubieran visto tuvieran la oportunidad de hacerlo.

Experiencia con profesores y alumnos

En este apartado se incluyen algunos de los testimonios que forman parte de los sondeos que la compañía realiza después de sus presentaciones .

¿Qué experiencias y/o respuestas nos puede comentar han obtenido con las presentaciones por parte de los profesores y alumnos?

¡Qué buena pregunta! ... Retomando un poco lo que te acabo de comentar, el pedimos que regresemos con más funciones, habla de una respuesta en favor del

proyecto. Por otra parte, la respuesta a la pregunta de las experiencias con el público creo la clarificará la información que te proporcionaré en un momento; la cual la hemos obtenido con un breve sondeo que hacemos al termino de cada función. Te explico. Al terminar cada función hacemos una sencilla, pero que consideramos clarificadora pregunta a miembros de público al azar. Esta pregunta va dirigida tanto al público infantil, como a los adultos que nos acompañan en las funciones; profesores, padres de familia, niños y niñas.... Todo público en general que nos ve. El realizar este cuestionamiento o sondeo de salida, nos ayuda a nosotros a hacer el balance del cual hemos hablado y el cual nos permite saber si vamos o no por buen camino. (Risas)

¿Cuál es esa pregunta que usted menciona se les hace a los asistentes?

(Risas nuevamente) Claro, claro, es una pregunta muy básica y sencilla para evitar meternos en complicaciones. “¿Cuál fue tu/su experiencia vivida con la obra?” Con base en ella recogemos el testimonio que evidencia para y hacia dónde seguir en este camino; de hacer teatro infantil, talleres, actividades... cosas que los niños necesitan y que están ávidos por conocer también, y que desafortunadamente las oportunidades a veces son pocas de llegar al público con propuestas de este tipo que ayuden a conocer a los niños y gente que los rodea con temas tan importantes como el de la inclusión en este caso.

Podríamos decir sin temor a equivocarnos que también el balance en este sentido ha superado las expectativas de todo el equipo, ya que las experiencias que se han vivido con profesores y alumnos gracias a esta puesta en escena han sido sumamente satisfactorias. Al oír dichas experiencias de viva voz con el sondeo posterior a las funciones podemos decir que la experiencia es extraordinaria ya que el objetivo es una meta cumplida.

Reforzando lo anterior, presento parte del sondeo realizado al público posterior a las presentaciones de la obra.

¿Cuáles han sido las principales respuestas recibidas en el sondeo?

Desbordó diversos sentimientos, inquietudes, historias y anécdotas. Que van desde un simple me gusto, hasta otras que nos dejaron asombrados e incluso valga la expresión, «con la boca abierta» por el carácter de las respuestas, ya que nos dejaron ver diversidad de historias; algunas chuscas otras fuertes y duras, e incluso algunas muy impactantes, por haber sido protagonizadas por alguien nuestro mismo público, ¡ya verás!”.

Impacto de la obra en niños y adultos

A continuación, presento algunas de las respuestas del sondeo mencionado, proporcionadas por Ricardo Reyes, las dividiré en dos grupos como él lo hizo en su propia experiencia: público infantil y público adulto. La pregunta fue la misma para ambos tipos de espectadores. Cabe resaltar que las evidencias son extractos transcritos sin edición del sondeo y que, por motivos de seguridad solo se citan muy pocos datos de los espectadores para mantener su anonimato y el derecho a su privacidad.

La pregunta realizada fue: “¿Cuál fue tu/su experiencia vivida con la obra?”

Público infantil:

1. Raúl, 7 años, primero de primaria: “Me gustó mucho porque Reynaldo pudo regresar con sus amigos después de que le pidieron perdón”.
2. Alejandro, 8 años, tercero de primaria: “Lo que no me gusto es que los amigos de Reynaldo no lo querían porque era gordito como yo, pero lo mejor es que le pidieron perdón y él fue feliz de nuevo con sus amigos”.
3. Tania 6 años, primero de primaria: “Me gustó mucho que los payasos hacían malabares y acrobacias y que nos hacían reír con lo que decían y hacían. Lo que me hizo enojar fue que al osito no lo querían por gordito y grandote”.
4. Luz María, 9 años, cuarto grado: “Nunca me ha gustado que la gente se burle de los demás por estar altos y gorditos... Mi papá es así y yo lo quiero mucho, por eso que bueno que Reynaldo se fue, pero también que bueno que sus amigos le

pidieron perdón y él regresó”.

5. Joana, 12 años, primero de secundaria: “Yo me sentí identificada con Reynaldo porque me paso que también había niñas en la primaria en la que iba que no querían jugar conmigo y como era una escuela de puras mujeres se burlaban de mí y me decían la negrita por mi color de piel. Pero ahora en la secundaria después empezar a ir a terapia a los 10 años y que me cambiaron de escuela encontré amigas con las cuales divertirme y jugar y que no me discriminan por ser tan morenita”.
6. Carlos Alberto, 12 años primero de secundaria: “A mí me paso lo contrario de Reynaldo de que no lo querían por alto... A mí me decían el pilón porque soy muy bajito y me decían que no iba a creer y que nadie me iba a querer por chaparrito, y yo le preguntaba a mis papas que por que era tan bajo de estatura y ellos me explicaron que no pasaba nada y que mi estatura solo era por que nací prematuro, pero que mi corazón era más grande que el de esos niños y que los perdonara para no guardarles rencor”.
7. Mónica, 11 años, sexto de primaria: “Lo que yo viví nunca fue tan malo lo único que me pasaba es que como mis papás son muy altos porque son del norte y pues yo también soy alta y siempre que nos formaban pues me tocaba siempre ser de la última de la fila en los eventos de la escuela, pero es padre estar grandota porque así me defiendo de los demás”.
8. Ernesto, 9 años, quinto de primaria: “A mí me gustó mucho la obra porque nunca me habían llevado en mi casa ni al cine o a una obra porque mis papás trabajan mucho los dos y casi no están en casa, y nos dejan encargados a mi hermana y a mí con mi abuelita que es la que nos cuida y se encarga de darnos de comer hasta en la noche que llegan mis papás de trabajar. Me gusto que me tomaron una foto con Reynaldo para enseñárselas a mis papás”.
9. Emiliano, 8 años tercero de primaria: “A mí me gustó mucho Nina porque es bonita y porque es la única que defendía a Reynaldo, y Pepe me cayo mal por que no quería a Reynaldo, lo bueno es que al final todos quedan bien y como

amigos, por que los amigos nunca deben de enojarse ni maltratarse ni decirse cosas feas”.

10. Xóchitl, 10 años, quinto de primaria: “Yo me divertí mucho porque todos están bien locos en la obra (Risitas) y porque el jefe del circo habla muy chistoso y su traje con el que se viste se ve muy padre... Lo que creo que como a muchos no nos gustó es que discriminen a alguien por no ser como ellos ya que todos somos diferentes y eso nos da nuestra personalidad”.

Público Adulto:

1. Esperanza Olvera, maestra de tercer año de primaria, 34 años: “Es muy gratificante recibir aquí en Milpa Alta eventos de este tipo ya que son muy pocos los que ocasionalmente nos llegan por estar geográficamente alejados del centro de la Ciudad, pero lo más importante es que sean espectáculos con temas tan propositivos ya que así los niños desde temprana edad comenzaran a entender que discriminar y excluir no es correcto; ya que al hacerlo se violenta con este hecho el derecho de todos a ser tratados como iguales, Gracias”.
2. Trinidad Juárez, maestra de sexto de primaria, 30 años: “Para mí y para mis alumnos que están por entrar a su etapa adolescente es muy importante poder hablar de estos temas, ya que en la etapa que están por entrar de su vida y escolar donde hay un alto índice de bullying, es muy necesario se reconozcan y entiendan este tema y valores que debemos rescatar, la inclusión tiene muchas vertientes que no debemos dejar de lado e inculcarla desde pequeños a nuestros alumnos e hijos para que no sean perpetradores o víctimas de acoso y exclusión”.
3. Rosa Isela Cruz, directora de primaria, 43 años: “No haya nada más reconfortante ver y saber que aún haya personas y artistas que a través del teatro o de las artes nos brinden estos momentos que no son solo de recreación para nuestros niños, sino que también dejen en ellos un aprendizaje que en futuro puedan poner en práctica con sus semejantes, el ver hoy a mis niños

pedirse perdón entre ellos por agredirse hasta llorar me hizo, les agradezco enormemente se hayan tomado el tiempo de llegar hasta nosotros con este maravilloso espectáculo que a mi también me llevó a recordar mi infancia; y sobre todo a revalorar algunos aspectos que nosotros como docentes por mil y un temas descuidamos y que no les brindamos la atención necesaria. Muchas, muchas gracias”.

4. Carlos Guerrero, padre de familia, 29 años: “Les doy muchas gracias de haber traído este espectáculo a la escuela de mis hijos, porque lo que hoy hemos visto nos ayuda a nosotros como padres a recordarles a nuestros hijos que no deben de portarse mal ni agredir a sus compañeritos, porque en un futuro ellos pueden recibir el mismo trato y que no les gustaría verse en la misma situación”.
5. Mina Pacheco, madre de familia, 33 años: “Cuando vi entrar a Reynaldo y saber y entender que se referían a alguien que en apariencia es grande y robusto, me recordó un poco a mí en mi época de estudiante en la cual también muchos de mis compañeros se burlaban de mi por mi aspecto físico, por eso hoy les digo a mis hijos que nunca deben burlarse de nadie porque no les gustaría que hicieran lo mismo con ellos o con alguien de su familia. También quiero agradecerles que nos hayan hecho pasar un rato divertido con tan bonita actividad y espero regresen pronto con más actividades como esta que hacen falta para que nuestros hijos vean que la escuela no es solo estudiar y estudiar, sino que pueden aprender otras cosas con actividades como esta que nos trajeron. Muchas gracias”.
6. Ofelia Cárdenas, 52 años, abuelita de familia: “Que bonito es ver cosas tan entretenidas y educativas como este teatro que nos trajeron hoy, yo me encargo de cuidar a mis dos nietos, uno que van uno en tercero y la niña en cuarto, en lo que sus papás se van a trabajar y siempre les digo a mis nietos que no se peleen entre ellos, ni se ofendan, ni digan cosas feas; porque como vimos hoy al entrar al osito que lo discriminaban por gordito no les va a gustar que alguien les haga lo mismo y que tampoco lo deben de hacer entre ellos porque son bien canijos los dos. Muchas gracias por traernos el circo y ayudarnos a divertirnos y

educarnos para educar a nuestros niños, muchas gracias”.

7. José Luis Luna, 35 años, padre de familia: “Yo soy papá de dos niños varones y uno de ellos tiene síndrome de down y he vivido en carne propia la experiencia de que se le discrimine a uno, no solo al niño, sino también a nosotros los papás, la gente luego se nos queda viendo feo por el hecho de que uno de nuestros hijos no sean iguales como los demás, la gente es cruel y se burla con ofensas, pero afortunadamente con actividades como estas es que se les puede enseñar a los demás que hacer eso no está bien, porque si se vieran en la misma situación que mi esposa y yo con mis hijos creo que no les gustaría, ojala pronto traigan otra actividad como esta y que les enseñe a los niños más valores y que deben de aprender a querer y a respetar a los demás sin importar sus diferencias, gracias”.
8. Amalia Cortés, ama de casa y mamá, 34 años: “Como dice el señor José Luís a mi esposo y a mí nos pasa un poco lo mismo que a él y su esposa, es porque una de nuestras niñas tiene un problema de lenguaje ya que tiene un problema en su paladar, tenemos dos hijas, pero la más chiquita es la que tiene el problema y su hermana me dice que luego se burlan de ella porque no puede hablar bien, desafortunadamente aunque a veces hable uno con las maestras para que eso no pase no le hacen caso a uno y también es entendible , los maestros atienden a muchos niños, pero ya que los niños no aprenden a ver a sus compañeros como iguales necesitan actividades como esta que nos trajeron que creo que les ayuda tanto a los maestros como a los demás niños a ver y a aprender que no todos somos iguales y que por lo mismo no se deben de burlar de otros, espero traigan más actividades con temas como este ya que hacen mucha falta y como le digo sé que a los maestros a veces no les da tiempo de atender a tanto problema, pero con su actividad como la que trajeron se les ayudará. Muchas gracias”.
9. Oscar Escalante, 28 años, maestro de quinto de primaria: “Primero que nada

quiero darles las gracias por haber traído esta actividad, ya que a nosotros los maestros tener actividades extraescolares como esta también nos ayudan a identificar carencias dentro de los programas escolares y poder así solicitar a las autoridades se sigan incluyendo labores como las que ustedes hacen con su trabajo, que a su vez nos ayuda a nosotros a superar esas carencias tanto en los programas escolares como en los departamentos psicopedagógicos de las escuelas, ya que con tanto trabajo que tenemos nosotros como docentes a veces no nos damos el tiempo de canalizar y de dar seguimiento a los diversos problemas que presenta nuestra comunidad de alumnos. La actividad toca un tema que es muy delicada y que en ningún programa educativo creo se aborda, por eso creo que este tipo de actividades no deben de dejar de traerse a alas escuelas ya que nos ayudan mucho nosotros los docentes también, muchas gracias”.

10. Salvador Ayala 40 años, subdirector de secundaria: “En edades como la de los alumnos de nivel secundaria es impresionante la cantidad de casos de exclusión acoso y discriminación que se llegan a dar entre compañeros por motivos diversos; y sin temor a equivocarme les digo que el espectáculo que nos trajeron es muy indispensable lo lleven y lo conozcan en otras escuelas; y si es posible lo traigan al otro turno de la tarde de esta escuela, dónde hemos sabido de casos de violencia muy fuertes, para que nuestros estudiantes entiendan que el tema de la inclusión y de no discriminar a sus semejantes es muy importante, ya que a futuro ellos pueden ser víctimas de lo mismo o algún otro miembro de su familia y que sepan que incluso pueden llegar por desconocimiento a cometer un delito que les puede afectar de manera importante su vida, Gracias”.

Como podemos apreciar con base en la charla con el profesor Reyes y con el sondeo que realizó con el público, se puede aludir nuevamente que el teatro enfocado en temas que ayudan no solo a la población escolar (hablando de los niños y alumnos) sino a todo el entorno educativo (profesores, directivos, autoridades) es tomado como una gran herramienta para educar en valores, con propuestas que, amén de tener un fin didáctico, ayudan a los niños a tener dentro de las escuelas un momento de sano

esparcimiento y acercamiento a las artes y la cultura, ya que probablemente a futuro gusten también de desarrollar una actividad en torno a ellas.

A.2 Texto de la obra

El Circo de la Inclusión

Obra original de Mariana Lozano

México D.F., noviembre 2015
A Marcela Zorrilla porque tú casa siempre ha sido, siempre la casa de TODOS.

Personajes

Toto – Clown vestido de presentador. Nervioso, histérico y gracioso.

Pepe – Clown serio, mal humorado pero gracioso.

Cuco – Lento, gracioso, un poco pasado de peso.

Nina – Linda, olvidadiza, atrevida y graciosa.

Escenario

Parte trasera de la carpa de un circo.

Se escucha música de circo.

Voz de Presentador: Acérquense niñas y niños, está a punto de comenzar la función. Hoy, solo hoy verán a grandes artistas de circo, pasen todos, el graaaan circo está aquí. *(Continúa la música, baja un poco) Esta es primera llamada, primera.*

Voz de Presentador: Damas y caballeros, todos los presentes, corran a sus lugares que ya está a punto de empezar la función del ¡Gran, Gran Circo de la Inclusión! *(Continúa la música) Esta es segunda llamada segunda, segunda.*

Se escucha música una última vez. **Voz de Presentador:** – Niñas, niños, señoras y señores, toda la gente presente que ama el CIRCO, ha llegado el momento, prepárense. Esta es tercera llamada, tercera, la función va a comenzar.

Escena 1

(Aparece Toto, como buscando a alguien)

(Aparecen el resto de los clowns, hacen un círculo, y empiezan a realizar un calentamiento, se concentran, todos entusiasmados)

Toto: (Se dirige a los demás clowns) ¿Estamos listos?, hay muy buena entrada, los espectadores están deseosos de ver una buena función y vamos a dársela, vamos, concéntrense, tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo.

(Todos responden Siii) (Se mueven, brincan, se preparan para entrar)

Toto: Muy bien compañeros, ¿Estamos listos?

Todos menos Pepe: Sii

Pepe: No

Toto: Por favor, no quiero bromas, ¿Estamos listos?

Todos: Siii

Pepe: Nooooo, no.

Toto: ¿Por qué no?

Pepe: No está Reynaldo.

Toto: ¡Reynaldo! ¿Cómo que no está Reynaldo? Todos, pronto, busquen a Reynaldo.

(Todos corren y buscan en los lugares más absurdos a Reynaldo, después de un momento, regresan al escenario)

Nina: Es cierto, no está.

Toto: ¿Lo buscaron bien?

Cuco: Sí, lo buscamos en todas partes, hasta en mi lonchera.

Toto: ¿Cómo en tu lonchera? No puede ser, Reynaldo es un gigante, ¿Cómo podría caber en tu lonchera?

Cuco: Pues fácil, saco mi chanwich, saco mi agua y ¡Tarán! Hay espacio suficiente para Reynaldo. *(Mirando la lonchera) Oh, Oh, creo que no. Que no cabe.*

Toto: *Claro que no cabe.*

Cuco: ¿Por qué no cabe?

Toto: Porque...

Nina: Toto, ¿Qué haremos si no encontramos a Reynaldo? Alguien tendrá que hacer su número.

Pepe: Si quieren yo lo puedo hacer.

Toto: Déjenme concentrar, tengo que pensar, pensar, pensar y requeté pensar. *(Camina de un lado a otro repitiendo)* Pensar, pensar y requeté pensar. *(Toto camina de un lado al otro del escenario repitiendo la frase y Cuco empieza a imitar a Toto detrás de él hasta que se encuentran de frente y se dan un tope el uno contra el otro; los dos saltan y gritan para el lado contrario).*

Toto: ¿Pero ¿qué haces? ¿Qué no ves que estamos en graves problemas? Necesitamos encontrar a Reynaldo. ¡Hay Dios mío! ¿Qué haremos?

Pepe: No se preocupen yo puedo hacer todo lo que hace Reynaldo.

Nina: ¿Tú? mentira, nadie puede hacer lo que hace Reynaldo, Reynaldo es único.

Pepe: *(Burlándose e imitando a Nina)* Hay si como, no. Reynaldo es único. *(Como si tuviera una bocina)* Escuchen, destápanse los oídos, Reynaldo está desaparecido *(como si fuera una patrulla)* Investigación policiaca, háganse a un lado, *(se acerca a alguien del público)* Dígame usted, ¿A qué hora fue la última vez que lo vio? Vamos conteste, conteste. *(Toto lo sigue espantado, de cómo le habla a la gente)* Veamos *(Dirigiéndose a otra persona del público)* esté es nuestro testigo estrella, a ver... díganos, ¿Qué era de usted Reynaldo? ¿Es cierto que eran algo más que amigos? *(Esperan la respuesta del público y Toto lo jala y lo lleva al escenario)*

Toto: No, al público NOOOOOO, se pierde la magia.

(Todos) ¡La magia!

Toto: Pepe, por favor compórtate esto es un asunto serio.

Pepe: Huy, que serio. De seguro se fue a jugar un rato con sus amigos a la pelota *(hace movimientos como si jugara futbol con Cuco y metiera un gol)* y no tarda en regresar. ¿Verdad hermosa? *(Dirigiéndose a Nina, ella lo rechaza)* ¿Qué tal si Nina hace el acto de Reynaldo, ya que dice que nadie puede hacerlo como él? ¿O no, Nina?

Nina: ¡Oye! No juegues conmigo.

Pepe: *(Imitándola con voz chillona)* ¡No juegues conmigo!

Nina: ¡Ah!, con que te burlas de mí, ten mucho cuidado narigotas, nadie se burla de Nina la magnífica.

Pepe: *(De nuevo la imita)* Nadie se burla de mí.

(Empieza a perseguir a Pepe, lo atrapa y le aplica una llave maestra).

Pepe: *Auch, jiji, jojo, auch.*

Toto: ¡Basta, basta! No es momento para juegos, tenemos que saber dónde está Reynaldo. Tenemos que hacer todo para encontrarlo, TODO.

Cuco: Está bien, él ha dicho que TODO. *(Se acerca a alguien del público, lo abraza y dice)* Oye amigo, ya dinos dónde está Reynaldo, es que si no nos dices no lo vamos a encontrar y no nos van a dejar ir a nuestras casas, así es que, ya dime, ¿No?

Toto: *(Alarmado)* ¡No, con el público no! Lo que pasa atrás del escenario es un secreto, un misterio, se acaba la magia.

Todos: ¡La magia! Se acaba la magia. La magia.

Toto: *(A Cuco)* Ven acá.

Cuco: No. Estoy muy a gusto aquí con mis amigos.

Nina: Que vengas te dicen. ¿O quieres un poco de mi tratamiento? *(Se acerca a Cuco y lo sube al escenario)*

Toto: Bueno, ahora sí concentrémonos para saber qué debemos hacer *(todos se ponen en posición de meditación Zen)*

Todos: Ommmm, ommm, ommm.

Toto: ¿Pero ¿qué hacen? no que no. Tenemos que saber a dónde se fue. ¿Por qué se fue?

Cuco: Yo lo sé.

Toto: ¿Qué sabes tú?

Cuco: Eso.

Toto: Eso qué

Cuco: Pues eso

Pepe: Vamos dinos

Cuco: ¿Qué?

Pepe: Pues lo que sabes.

Cuco: ¿Para qué?

Nina: Para llamarlo y que venga

Cuco: No va a venir

Toto: ¿Cómo lo sabes?

Cuco: Porque tengo una carta

Pepe: ¿Qué carta?

Cuco: (Saca una carta) Esta.

Nina: ¿Qué dice?

Cuco: No lo sé

Pepe: ¿No la leíste?

Cuco: Sí.

Toto: ¿Y entonces?

Cuco: No sé si decirles lo que dice la carta.

Nina: Entonces dámela y yo la leeré.

Cuco: No

Pepe: Tienes que dárnosla.

(Empieza un juego de persecución para quitarle la carta Cuco, se deberán utilizar recursos corporales atractivos, si es posible acrobacias, Pepe se acerca y le hace cosquillas a Cuco, le quita la carta y Nina se la quita a Pepe, Cuco sigue riendo como si siguieran dándole cosquillas, una risa contagiosa)

Nina: Por fin, vamos a ver (lee la carta) queridos amigos, bueno, estimados compañeros, les escribo esta carta para despedirme de ustedes, me tengo que ir porque no soy feliz aquí, aunque el Circo es lo que más importante para mí (Se percata que Cuco sigue riendo) A ver si ya te callas. Tengo que irme. (Continúa leyendo) Cuando llegué pensé que todos serían mis amigos, pero no fue así. Me gusta hacer amigos y ustedes no quieren ser mis amigos. Creen que soy diferente a ustedes y me lastiman.

Toto: ¿Pero ¿cómo? ¿Quién lo ha lastimado?

Pepe: (Todos lo ven a él) Yo no, de verdad.

Nina: Cállense voy a seguir leyendo. (Lee) Quiero decirles que yo los quiero, pero ustedes a mí no.

Toto: Pobrecito

(Todos voltean a ver a Pepe)

Pepe: Yo ¿Qué?

Nina: Pero si yo lo quiero mucho.

Cuco: Yo también.

Toto: Y yo.

Pepe: Y...bueno ...yo más o menos. Yo solo juego.

Nina: Si como no. Pues que feo juegas.

Cuco: Reynaldo se fue porque todos lo maltratábamos.

Toto: No, yo no.

Cuco: Claro que sí. Todos le dijimos algo feo por ser diferente a... nosotros.

Nina: No es cierto.

Cuco: Claro que sí, mira lo que dice la carta (se la quita a Nina, lee) yo quería jugar con ustedes y no me dejaban porque soy muy alto y corro lento, les invitaba de la comida que me mandaba mi mamá y no querían probarla. Nunca me invitaron a sus fiestas de cumpleaños y a mis fiestas no iba nadie.

Nina: Oh, ¿Qué hemos hecho?

Pepe: Lo mismo que todo mundo hace.

Toto: ¿Cómo?

Pepe: Claro, nadie les habla a las personas que no les gustan.

Nina: ¿Porque no les gustan las personas?

Pepe: Porque son diferentes a ellos.

Cuco: Pero diferentes ¿Cómo?

Pepe: Pues diferentes, unos son grandes, morenos, otros son pequeños y demasiado tímidos, unos hablan mucho, otros casi no hablan. Algunos no ven, otros son demasiado gordos.

Cuco: Algunos tienen lentes, otros son niños y otras son niñas...

Nina: Eso no es nuestra culpa

Toto: No eso no es culpa de nadie, pero si es nuestra culpa cuando los tratamos mal.

Nina: Hemos sido muy malos con Reynaldo y ahora qué podemos hacer.

Toto: No lo sé (al público) ¿Ustedes que harían?

Pepe: Oiga acuérdesese de la magia.

Toto: Eso no importa ahora, se trata de encontrar a nuestro amigo para pedirle perdón por las cosas feas que le hicimos.

Nina: Sí pero dónde lo encontraremos, ¿Qué debemos hacer para que venga?
(Empieza un diálogo con los niños, para que expresen el hecho de que no es bueno discriminar a nadie)

Pepe: No va a venir de todas formas

Nina: Claro que sí. Si lo llamamos de corazón, si vendrá.

Cuco: ¿Cómo lo llamaremos?

Toto: Pongamos su música favorita y tal vez quiera venir a bailar.

Nina: Me parece perfecto, (Al público) pero porque no nos ayudan todos ustedes a aplaudir para ver si de esa forma regresa.

(Empieza la música, después de un momento aparece Reynaldo es una botarga de oso, entra tímidamente y cuando ve que todos bailan y él baila también).

Toto: Amigo, que bueno que regresaste.

Reynaldo asiente con la cabeza

Nina: Nos hemos dado cuenta de lo malos que fuimos contigo y te queremos pedir perdón. ¿Nos perdonas?

Reynaldo asiente con la cabeza

Cuco: Si amigo perdónanos a todos, no sabíamos que te hacíamos daño. También Pepe te quiere pedir perdón ¿verdad Pepe?

Pepe: Bueno...si claro...espero que me disculpes.

Toto: Bueno pues ahora que ya estamos todos juntos, y que aprendimos que no debemos rechazar ni maltratar a nadie, sino incluir a todos a nuestros equipos, que les parece si invitamos a bailar a todo este bello público para celebrar que desde ahora seremos un circo incluyente.

(Música, bailan)

FIN.

A.3 Material fotográfico, cortesía del profesor Ricardo Reyes
Obra “El circo de la inclusión”

