UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

"UN TALLER DE TEATRO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL EN ADOLESCENTES"

TESINA

Que para obtener el título de

Licenciada en Pedagogía

Presenta

ROSAISELA GUERRERO HERNÁNDEZ

ASESORA: DRA. ELIZABETH HERNÁNDEZ ALVÍDREZ

Julio de 2010

Agradecimientos

A Dios por darme el milagro de la vida, a mis padres por su amor y paciencia, a mi hermana por su compañía, a mis segundos papás por su ayuda, a mi familia por su afecto y comprensión, a mis sobrinos por su cariño incondicional, a mis amigos por su entrega, a mis hermanos de Tetrearte y a mis profesores por su enseñanza, de manera especial a mi asesora la Dra. Elizabeth Hernández por su paciencia y comprensión.

A todos por ser mi inspiración y mi motivo de concientizar la vida.

ÍNDICE

Introducción…….....1

CAP. 1 LA EDUCACIÓN DESDE UNA VISIÓN ARTÍSTICA…… 7
1.1 Educación……....9
1.2 Educación artística……....12
1.3 Educación de los sentimientos…….....17
1.4 Expresión oral y corporal…….....25

CAP. 2 TEATRO PARA LA EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL……30
2.1 Una aproximación al teatro……..31
2.2 Recursos del teatro: improvisación, imaginación y creatividad…….35
2.3 Enseñanza del teatro……37
2.4 El teatro en la formación del adolescente……42
2.5 El teatro: escenario de la expresión oral y corporal……45

CAP. 3 PROPUESTA DE UN TALLER DE TEATRO……50
3.1 Justificación y programación……51
3.2 Objetivos y recomendaciones……..53
3.3 Materiales y tiempos……...56
3.4 Contenido y actividades……56

Conclusiones……79
Bibliografía……..84
Anexos……87

Introducción

La educación a lo largo de los años, generalmente, ha enfatizado la enseñanza de conocimientos que desarrollan las facultades intelectuales y físicas del ser humano, pero poca relevancia se le ha dado al conocimiento de los sentimientos, aptitudes y expresiones de la persona. Son pocas las instituciones educativas que destinan el tiempo y el espacio para el desarrollo de las facultades sensitivas del individuo, por tanto sería importante descubrir al ser humano, como ser que siente y reconocerlo como una persona que necesita comunicar, expresar y compartir, sus costumbres, valores, conocimientos y sentimientos.

El presente trabajo se centra en el desarrollo de una propuesta para el mejoramiento de la expresión oral y corporal de los adolescentes en la escuela; es una indagación que se apoya en la educación artística, específicamente del teatro: "la expresión y el teatro como vía de aplicación pedagógica cumple desde esta óptica la misión de devolver a la persona la naturalidad para poder recuperar la capacidad de juego de sorpresa, de asombro ante los hechos más insignificantes de la vida."[1]

El teatro tiene sus aportaciones en la motivación de la autonomía: "…jugar dramáticamente puede ser la mejor manera de contribuir a su autonomía como ser humano"[2], el desarrollo de la autoestima, de la creatividad, potencia las habilidades lingüísticas que propician el saber hablar y saber escuchar, desarrolla la capacidad de expresión y comunicación. Mantovani[3] menciona que a través del juego dramático se obtienen aprendizajes significativos como:

- Exteriorizar su mundo interior, liberando tensiones y resolviendo conflictos personales.
- Experimentar, descubrir y crear.

[1] CABALLO BASADRE, Carmen. *Teatro y dramatización: didáctica de la creación colectiva.* Málaga, Ediciones Aljibe, 1995, p. 18.
[2] MANTOVANI, Alfredo. *El teatro: un juego más.* Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas, 2004, p. 118.
[3] MANTOVANI, *Op. cit.*

- Gozar a partir de lo que él mismo crea.
- Realizar todo aquello que no puede hacer en el mundo real y asimilar lo vivido.
- Afirmar su autonomía (probarse a sí mismo sus posibilidades y limitaciones) y socializarse.
- Conseguir el desarrollo armónico de su personalidad.

El teatro, como se ha mencionado, desarrolla, orienta y facilita la expresión oral y corporal de la persona y permite la comunicación entre individuos, no sólo en el escenario teatral, sino en la vida cotidiana. El teatro, como actividad artística, tiene un carácter expresivo, apreciativo, dinámico, humanístico y artístico abarcando la educación sensitiva que todo ser humano requiere: "ha sido y es un lugar de encuentro y de comunicación, de expresión de emociones e ideas, un espacio que muestra lo que le mundo es, lo que podría y, quizá, debería ser."[4]

Hombres y mujeres tienen como necesidad natural comunicarse, siempre tienen algo que expresar, y el lenguaje es la habilidad, el medio que les permite decir lo que piensan, sienten, opinan, comprenden, dudan, entre otras. El uso y conocimiento del lenguaje desarrollan la competencia comunicativa, que será el adecuado uso del lenguaje en cada situación comunicativa, lo cual permite al individuo expresar sus ideas de una mejor manera, con claridad y coherencia.

La presente propuesta ha elegido como población a los adolescentes, debido a que en los programas educativos, generalmente no se da importancia al proceso de conformación de su identidad y transición. La adolescencia es la etapa del ser humano en la que se presentan diversos cambios biológicos, físicos y psicológicos, cambios que complican el brinco que tiene que dar el infante para ser un joven adulto. En la adolescencia, el individuo necesita que se le escuche,

[4] AKOSCHKY, Judith. *Artes y escuela: aspectos curriculares y didácticos de la educación artística.* Buenos Aires, Paidós, 1998, p. 135.

comprenda y oriente; necesita decir sus pensamientos y sentimientos. Difícilmente el entorno escolar dará la oportunidad de potenciar su capacidad expresiva, el contexto familiar y social son los que le brindarán la oportunidad de expresarse pero sin ninguna orientación específica.

De aquí se desprende la gran responsabilidad de las instituciones educativas de dar importancia a la educación integral del ser humano, pues no basta con que el alumno adquiera conocimientos académicos si no logra desarrollar su personalidad; el ser humano debe ser orientado en su identidad personal y cultural, en sus habilidades expresivas, en el origen de sus costumbres y valores, en la educación de sus emociones y sentimientos.

La educación artística, que generalmente cuenta con poco espacio en diseños curriculares educativos, pues "generalmente de nuestra educación se eliminan siempre las prácticas artísticas porque aparentemente no son útiles ni productivas"[5]; la educación artística permite estimular la sensibilidad y percepción del individuo permitiéndole descubrir, explorar y experimentar formas de expresarse, además de que potencia la creatividad, la imaginación, útiles a lo largo de la existencia humana: "el arte despierta la emoción, conecta con los afectos, con los sentimientos, con lo más íntimo de la persona y hace fluir la capacidad de amar, de dar, de darse, en definitiva de crear."[6]

Específicamente el teatro presenta estrategias que facilitan el mejoramiento y dominio de la expresión, favorecen la relación entre sujetos, propician el trabajo en grupo: la creación colectiva "…genera un clima de confianza y seguridad de respeto hacia las opiniones de los demás, de participación democrática, tolerante y solidaria, lo que la convierte en una vía pedagógica muy útil para conseguir el crecimiento y la maduración personal y artística"[7] y, a nivel personal, consolidan la confianza y la superación de la timidez e integran aprendizajes significativos.

---

[5] CARBALLO, *Op. cit.,* p. 18.
[6] *Idem.*
7 *Ibidem.,* p. 19.

En planes y programas educativos resalta el estudio del lenguaje a partir de las actividades de carácter teórico, dejando a un lado o en un plano propositivo, la actividad artística, que podría ser una asignatura de gran utilidad en el desarrollo integral del sujeto, en conjunto con otras asignaturas, pues el arte abarca cuatro áreas generales: musical, corporal, plástica y teatral. La presente propuesta sugiere que al teatro como recurso pedagógico para mejorar la expresión oral y corporal de los adolescentes, a partir de técnicas dramáticas: expresión dramática, improvisación, imaginación y creatividad; propuesta que se apoya en investigaciones sobre el teatro en la escuela, fundamenta sus ideas en las aportaciones de distintos autores que proponen determinados marcos para insertar al teatro en el salón de clases.

La finalidad del taller de teatro es favorecer la expresión oral y corporal y por otra parte propiciar la formación integral de los adolescentes, en la que pongan en juego los conocimientos, las habilidades y las actitudes fomentando la experiencia o el contacto con el arte en diferentes situaciones, ya sea en forma individual o grupal. En el mismo espacio, el taller pretende desarrollar la educación emocional del sujeto, dar importancia a la educación afectiva del adolescente construyendo habilidades y destrezas para saber hablar y escuchar, para lograr comunicarse con los demás, en donde están implicados ciertos sentimientos, valores y actitudes.

El ser humano necesita conocerse, pues así aprenderá a conocer sus gustos, sus virtudes, sus defectos. El taller de teatro le facilitará al adolescente su autoconocimiento progresivo, que le permitirá descubrir sus estados de ánimo, sus emociones y aprenderá a expresarse y a tener un control de sí mismo y como logro, visualizará su propio comportamiento y el de los demás; la adolescencia es una etapa donde se presenta una diversidad de sentimientos variables y que fluyen con una fuerza extraordinaria.

La adolescencia es una edad en la que deben organizarse cosas dentro de uno mismo, pues existen proyectos y, en torno a ellos, desilusiones e inseguridades; generalmente sus pensamientos están todavía buscando una

lógica y orden y con ello se mezclan sentimientos, algunos de ellos opuestos entre sí, que van cristalizando el estilo emocional del adolescente; deberá identificar entre lo que le apetece y lo que le conviene; la finalidad de la educación afectiva es que el deber y el querer se unan.

El taller de teatro será la oportunidad para que los jóvenes descubran y se sorprendan con las emociones y sentimientos que puedan producir, experimentarán la espontaneidad, podrán ser abiertos y pondrán en práctica la sinceridad y la confianza: "el teatro encuentra su razón de ser en el mismo hombre y su entorno social; como expresión humana y reflejo de una realidad –aparente o precisa- que se resume en la suma de todos los géneros artísticos y es por tanto, un medio de comunicación universal"[8], además aprenderán que "nada es trascendente y todo puede hacerse significante, trascendente, en la medida en que yo lo juego, lo asimilo, lo integro y después lo dejo salir, fluir, produciéndose entonces una mejora, no sólo de la capacidad de expresión, sino también de relación conmigo mismo/a y con los demás."

El adolescente se ve frente al problema de adaptarse a cambios físicos de su cuerpo, requiere de una orientación para la aceptación de su nuevo cuerpo y la expresión corporal será un gran desafío, a la vez que su expresión oral que le permitirá decir lo que siente. El presente trabajo aborda la expresión oral y corporal del adolescente que le permitirá un mejor manejo de su cuerpo y su voz dentro y, posteriormente, fuera del taller de teatro.

Específicamente, los objetivos generales de la propuesta que constituye la parte fundamental de la tesina, son: lograr soltura, coordinación y precisión en la expresión corporal del alumno, proporcionar al adolescente la oportunidad de expresar sus emociones e inquietudes, desarrollar la imaginación y la creatividad, enriquecer el vocabulario del alumno, fomentar la convivencia con sus semejantes, la confianza que es recomendable tener para actuar con desenvoltura en la vida y conocer el teatro.

[8] ANDRADE VARAS, Aída. *Elementos de teatro.* México, Trillas, 2007, p. 11.

La propuesta tiene como título “Un taller de teatro para el mejoramiento y desarrollo de la expresión oral y corporal de adolescente”, se divide en tres capítulos:

El primero de ellos, titulado “La educación desde una visión artística”, presenta la definición de educación partiendo de distintos contextos, el estudio de la educación artística y la educación de los sentimientos, y presenta el tema central que es la expresión oral y corporal.

El segundo capítulo, titulado “Teatro para la expresión oral y corporal”, tiene en sus apartados la importante definición de teatro, sus recursos centrales que son la improvisación, la imaginación y la creatividad, y se divide en subcapítulos que hablan de la enseñanza teatral, sus beneficios en la formación del adolescente y su importancia en el desarrollo y mejoramiento de la expresión oral y corporal.

El tercer capítulo, titulado “Propuesta de un taller de teatro”, contiene una serie de subcapítulos que presentan y desarrollan la justificación, la programación, los objetivos, las recomendaciones, los materiales, el tiempo, el contenido y las actividades del taller de teatro. Al final se integra una obra de teatro como sugerencia, como base de las actividades de las últimas sesiones del taller.

Al final del trabajo se integran las conclusiones que pretenden presentar la evaluación de la propuesta, de su desarrollo, indicando aportaciones, alcances y limitaciones, a su vez, se realizan una serie de recomendaciones y el seguimiento que pudiera darse a la presente propuesta y finalmente la bibliografía consultada.

Capítulo 1
La educación desde una visión artística

En el nivel básico educativo, esencialmente en secundaria, el alumno presenta diversos cambios tanto biológicos, como psicológicos y fisiológicos. Los cambios que experimenta el adolescente, se involucran de manera directa con lo que piensan y sienten.

La adolescencia presenta diversas dificultades: el individuo pasa por cambios hormonales, emocionales y cognitivos, principalmente. En lo que respecta a lo cognitivo y emocional, el adolescente se enfrenta con ciertas problemáticas para establecer relaciones interpersonales, y esto implica que en la mayoría de los casos no pueda expresar y socializar con su semejante.

El adolescente difícilmente tiene un espacio para expresarse y si cuenta con ello, se complica la manera en que tiene que hacerlo; requiere de apoyo y orientación. La adolescencia generalmente es una etapa complicada de vivir y de tratar, presenta diversas problemáticas y, como anteriormente se mencionó, una de ellas es el problema al que se enfrenta el adolescente para decir lo que piensa, o si logra expresarse, hacerlo de acuerdo al espacio en el que se encuentra: las técnicas de teatralidad "…tienen como objetivo desarrollar la autonomía personal, la autoestima, la creatividad, la capacidad de expresión y comunicación con los demás."[9] El tema central de la presente propuesta es: la expresión.

Centrados en el desarrollo de la expresión oral y corporal ¿será verdad que debe desarrollarse la expresión oral y corporal?, ¿es necesario estimular al adolescente para desarrollar su expresión? y ¿las estrategias teatrales son un buen medio para lograrlo?, a estas cuestiones tratará de responderse en el desarrollo del presente trabajo.

[9] CIVERA, I. "Salir del aula e ir al teatro: otra forma de acercar la literatura a los adolescentes". En G. Bordons y otros. *Enseñar literatura en secundaria.* Barcelona, GRAÓ, 2006, p. 138.

Es relevante indicar cada uno de los subtemas a desarrollar en el capítulo primero; dicho capítulo lo he titulado: “La educación desde una visión artística”; quiere decir, reconocer a la educación inserta en el espacio del arte. “La selección de contenidos y propuestas de logro para la educación artística en general parte del supuesto de que en los aprendizajes artísticos, los alumnos ponen en juego procesos perceptivos, cognitivos, afectivos y sociales y valorativos integrados en las experiencias y en las producciones.”[10] La educación no es meramente un trabajo académico, sino que el aprendizaje y la enseñanza pueden surgir desde las artes, a partir de una serie de actividades de carácter expresivo, apreciativo, dinámico, humanístico y artístico.

Eisner[11] propone tres ejes para la enseñanza de la educación artística:

- La producción artística.
- La apreciación artística.
- La comprensión de los hechos y los productos artísticos como respuestas referenciadas en un contexto.

Los tres ejes de la enseñanza artística se traducen en la enseñanza del teatro como:

- La producción teatral.
- La apreciación del teatro como arte.
- La comprensión del teatro como una manifestación artística inmersa y generada en un contexto sociocultural.

Los subtemas designados en este capítulo son: educación, educación artística, educación de los sentimientos y expresión oral y corporal. Los temas principales a desarrollar son la expresión oral y corporal y éstos serán trabajados y

[10] AKOSCHKY, *Op. cit.,* p. 140.
[11] Citado en AKOSCHKY, *Op. cit.*

orientados en el ámbito educativo. Daremos inicio con la definición del concepto de educación.

1.1 Educación

Educación es uno de los conceptos que ha tenido un gran número de definiciones, dichas desde diversos autores; en el presente trabajo será suficiente con definir el concepto de educación partiendo de un contexto.

Un tipo de educación es la que se da en un determinado contexto familiar en donde el individuo adquiere y aprende valores, costumbres, modales, conocimientos, actitudes, códigos para comunicarse; en este contexto la educación será un proceso que estará a cargo de cada uno de los integrantes de la familia, no requerirá formalidad.

Por otro lado, encontramos el concepto de educación en un contexto escolar. La educación en el entorno escolar, a diferencia de la educación en el contexto familiar, se dará de una manera formal, los conocimientos proporcionados serán en mayor medida académicos, serán aprendizajes que partirán de lo complejo a lo sencillo y viceversa, estarán estipulados en los planes y programas escolares.

El contexto familiar y escolar dotarán al individuo de una educación que se verá reflejada en la ideología y en el comportamiento de la persona. Sin embargo, el proceso de educación no sólo se origina en la familia o en la escuela, sino también en otro tipo de lugares como la calle, el transporte, lugares de diversión, parques, entre otros; la persona interactúa y establece relaciones interpersonales, tiene necesidades vitales como la comunicación, la amistad, el amor, el bienestar corporal, entre otros, la persona es por naturaleza un ser social, que requiere comunicar con los demás lo que piensa, lo que siente, lo que hace, lo que es, lo que desea aprender, conocer y expresar.

Los contextos educativos conjuntamente propiciarán que el individuo desarrolle una identidad personal misma que le dará la posibilidad de comunicar,

interactuar y socializar con los demás. Los lugares y las personas con las que el individuo se encuentre darán forma y sentido a sus pensamientos, conocimientos, valores, costumbres y sentimientos.

Retomando el contexto escolar, es importante decir que la educación no dependerá únicamente de los contenidos académicos, sino de las experiencias que se viven dentro y fuera de la escuela, pues estamos tratando con seres humanos que necesitan vivir experiencias y que a través de ellas enriquecerán su personalidad y seguridad. De acuerdo el individuo logre educarse en diversos lugares y con distintas personas, será la manera en que siempre se comunicará y se relacionará con los demás.

A partir de este momento la persona se enfrenta a la gran tarea de interactuar e intervenir con su entorno. Dentro de cualquier sesión de clase, el alumno requiere comunicarse con sus profesores, compañeros y amigos, es indispensable que su expresión con los demás sea clara y coherente, según sea el tema de conversación; si es respecto al tema que se está trabajando, lo que le preocupa al otro, entre otras y aquí inicia un trabajo difícil pero nunca imposible de realizar y concluir con éxito.

Se deberá proporcionar al alumno estrategias de expresión que le permitan interpretar y comprender sus propios mensajes y los de los demás y el teatro es el recurso pedagógico que cuenta con un lenguaje artístico, que cuenta con las características generales de los lenguajes; según Eisner: “un contenido a ser comunicado, un medio expresivo usado para hacer público un significado, un modo de tratar el contenido y una sintaxis, entendida como conjunto de reglas para ordenar las partes en una estructura coherente.”[12]

Los discursos teóricos no servirán en su totalidad para que los alumnos sientan necesidades vitales como la comunicación, la amistad, el amor, el bienestar corporal y el placer de aprender; el alumno no adquiere aprendizaje únicamente en las vivencias académicas sino en conjunto con vivencias prácticas, de carácter social y el adolescente estará en constante cambio, su forma de ser y pensar no será única y estable.

[12] Citado en AKOSCHKY, *Op. cit.,* p. 136.

Una dificultad en la comunicación y expresión con los demás es cuando las palabras pueden ser muchas, pero en un determinado momento pueden ser insuficientes para expresar pensamientos, ideas; el alumno experimenta confusiones respecto de lo que pensaba decir y no únicamente en el contexto escolar sino en todas sus actividades cotidianas, el alumno al no poder expresarse como desea puede sentir frustración: "…muchos aspectos relacionados con nuestro bienestar están basados en el grado de desarrollo de nuestras capacidades de expresión y comprensión"[13], la manera en que logre comunicarse, propiciará su tranquilidad, satisfacción y seguridad.

Para comunicarnos con los demás es indispensable el uso del lenguaje, pues "…pensamos y comprendemos con el lenguaje; expresamos emociones y sentimientos con el lenguaje"[14]. El uso del lenguaje provee al sujeto de una serie de aptitudes para decir lo que piensa, lo que comprende y lo que siente.

El uso del lenguaje hace de la persona un individuo capaz de expresarse, saber qué decir, cómo decirlo y en qué momento y espacio hacerlo; sin embargo, para muchas personas no es demasiado fácil; Lomas[15] lo llamaría competencia comunicativa y menciona que es importante que los alumnos la adquieran y la vayan mejorando, así les permitirá comunicarse de manera eficaz en contextos culturales significantes y al mismo tiempo valerse de la competencia comunicativa para hacer uso del lenguaje en función del contexto social.

El conocimiento lingüístico, según Lomas[16], es el conocimiento de la estructura formal de la lengua, es una condición necesaria aunque no suficiente que mejora el uso expresivo y comprensivo del alumno y por tanto para la adquisición de la competencia comunicativa; mientras el alumno cuente con recursos comunicativos, como en este caso es el lenguaje artístico; le será más sencillo expresarse y comprenderse a sí mismo y a los demás, propiciará un manejo del ejercicio de la palabra, un dominio de las habilidades expresivas tales como exponer, argumentar, discutir que hoy requieren las sociedades.

---

[13] CIVERA*, Op. cit.,* p. 9.
[14]*Idem.*
[15] LOMAS, Carlos y otros. *Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua.* Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1993.
[16]LOMAS, *Op. cit.*

Son importantes las ideas que surgen a partir del estudio del conocimiento formal de la lengua, en elementos como la situación, los participantes, finalidades, secuencia de actos, clave, instrumentos, normas, género, etc., que darían pautas completas del estudio de la lengua y estas mismas serían la guía para la orientación del uso del lenguaje de los alumnos.

Este estudio del lenguaje puede concretarse, de acuerdo con Lugarini[17], en el ámbito educativo en destrezas como las de saber hablar, saber escuchar, debido a que la adquisición de estas habilidades lingüísticas y cognoscitivas no sólo favorecen el desarrollo de las competencias comunicativas sino también el aprendizaje escolar en las diferentes áreas y materias del currículo, y mejor aún benefician también en otros contextos sociales. El grado de la comunicación lingüística estará reflejado en las características socioculturales, geográficas y personales del sujeto, de su habla.

La expresión oral facilita la comunicación entre los seres humanos, abarca todos los aspectos de la vida de la persona: "…durante todas las horas de enseñanza y aprendizaje estamos haciendo uso del lenguaje."[18] El ser humano se encuentra inmerso en un intercambio de ideas, de expresiones que le proporcionan nuevos pensamientos.

Por lo tanto, en el ámbito educativo será importante el estudio de las distintas maneras con las que podemos comunicarnos, y en este punto la educación artística juega un papel importante.

1.2 Educación artística

La educación artística es un campo que favorece el aprendizaje que tiene que ver con la manera en que el sujeto se desenvuelve en determinados contextos, la comunicación que establece con los demás; sensibiliza y promueve el aprendizaje humanístico: "…la educación artística es un vehículo para fomentar

[17] Citado en CIVERA, *Op. cit.*
[18] CIVERA, *Op. cit.,* p. 10.

la autoexpresión, la imaginación, la creatividad y el conocimiento de la propia vida afectiva."[19]

Las virtudes de la educación artística son que "constituyen lenguajes especializados cuyas formas y modos de representación no están sujetos a reglas altamente formalizadas […] por esta condición permiten un alto grado de creatividad en su ordenamiento y en el tratamiento de sus formas y modos característicos"[20] y "el contenido de los lenguajes artísticos constituye el mensaje comunicado, las ideas, los conceptos, las emociones o los puntos de vista del artista sobre un aspecto de la realidad interna o externa."[21]

Como asignatura debería estar integrada en el proceso metodológico de la enseñanza, sin embargo, "…las instituciones escolares en México no permiten que una persona se integre armónicamente por razones de organización, tiempos y espacios, ya que el propio sistema escolar divide, selecciona y jerarquiza."[22] La educación artística, en el ámbito escolar, regularmente no es un campo que cuente con un espacio y tiempo para su estudio.

La educación artística es la encargada de estimular la sensibilidad, la percepción del alumno por medio de actividades que le permitan descubrir, explorar y experimentar las diferentes maneras de expresarse; desarrolla la creatividad y la capacidad de expresión por medio de los diversos recursos artísticos.

Se reconoce que "a la educación artística se le considera como parte de la formación integral de los alumnos"[23], quiere decir, que el alumno más allá de sus conocimientos académicos, a partir de la disciplina artística adquiere y adopta una formación humanística, creativa y expresiva; el alumno aprende a comunicarse a partir de lo que recibe: manejo de emociones, aptitudes, de su expresividad, de la manera en que se comporta al establecer relaciones humanas con sus compañeros, maestros, amigos y familiares.

---

[19] GAXIOLA, Patricia. *La inteligencia emocional en el aula.* México, aula nueva sm, 2005, p. 44.
[20] AKOSCHKY, *Op. cit.,* p. 137.
[21] *Idem.*
[22] FUENTES MATA, Irma. *Integrar la educación artística.* México, Colección Polifonía, 2004, p. 47.
[23] *Ibidem*., p. 40.

Sin embargo, como bien se mencionaba, la educación artística se ha enfrentado a ciertos problemas en cuanto a su inserción en el plan curricular escolar. Por citar un ejemplo, de acuerdo con Fuentes Mata[24], ha sido difícil integrar las artes dentro de las instituciones educativas, los ámbitos en donde ha logrado insertarse han sido primarias, y su propósito es fomentar en el niño la afición y la capacidad de apreciación de las principales manifestaciones artísticas: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro. La labor que tiene la educación artística es inducir, fomentar, instruir y propiciar en el alumno el gusto por las artes.

En el plan de secundaria RIES, se introduce el estudio de la literatura, como medio para favorecer el aprendizaje de la cultura pero a su vez induciendo a la participación de los alumnos comentando los distintos medios literarios, dando importancia al lenguaje: "Se parte del hecho de que el lenguaje se adquiere y se educa en la interacción social, mediante la participación en actos de lectura, escritura e intercambios orales variados y plenos de significación para los individuos, cuando se tiene necesidad de comprender lo producido por otros o expresar aquello que se considera importante."[25]

El programa de español 2005, igualmente señala la importancia de abordar el lenguaje centrando sus contenidos en el estudio del lenguaje. Uno de los propósitos centrales del programa es que los estudiantes amplíen su capacidad de expresión y comprensión del lenguaje oral y escrito, lo usen para aprender y organizar sus pensamientos, y puedan participar de manera reflexiva en las prácticas sociales del lenguaje del mundo contemporáneo.

El programa tiene como objetivo sobresaliente que los alumnos puedan apropiarse de las distintas formas de expresión de los diferentes tipos de textos, reflexionando en ellas su uso y su valor; los alumnos aprenderán las distintas maneras en que puedan expresar sus ideas en distintos textos. El alumno tendrá la necesidad de utilizar su lenguaje, intercambiar ideas y de esta manera como señala el programa de español, el lenguaje se va a adquirir y educar en la

[24] FUENTES MATA, *Op. cit.*
[25] SECRETARíA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. *RIES Educación Secundaria Español Programas de estudio.* México, SEP, 2005, p.7.

interacción social y se complementará en la participación de la lectura, la escritura, variados intercambios orales y con significado para el individuo.

El programa de español define al lenguaje como "…una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva mediante la cual expresamos, intercambiamos y defendemos nuestras ideas: establecemos y mantenemos relaciones interpersonales; accedemos a la información; participamos en la construcción del conocimiento, organizamos nuestro pensamiento y reflexionamos sobre nuestro propio proceso de creación discursiva e intelectual."[26] Por medio del lenguaje el alumno dice lo que piensa, siente, defiende, opina; es capaz de interrelacionarse y aprende y reflexiona en lo que sabe hacer.

El lenguaje cuenta con "…una variedad de formas que dependen de las finalidades de la comunicación, interlocutores, el tipo de texto o interacción oral, y el medio en que se concretan."[27]; ¿qué se comunica?, ¿con quién se comunica?, ¿de qué manera se comunica? Y además podemos agregar que una conversación requiere de entonación, intensidad, ritmo, velocidad y pausas para modular el significado de los enunciados, así como vocabulario y formas de expresión apropiados al contexto social donde la comunicación tiene lugar. De manera que el alumno requiere de distintos recursos para expresarse logrando ser claro y coherente.

El programa de español puntualiza la importancia que tiene la escuela de crear espacios en donde los alumnos puedan desarrollar "...la capacidad de interactuar y expresarse de manera eficaz en las diferentes situaciones de comunicación de las sociedades contemporáneas y, al mismo tiempo, aprendan a valorar la diversidad de lenguas y usos."[28]

En ideas previas mencionamos el término de prácticas sociales del lenguaje, el programa de español las define como "…pautas o modos de interacción, que además de la producción o interpretación de textos orales y

[26] RIES, Español. Educación Secundaria ESPAÑOL, programas de estudio, p. 9.

[27] RIES, Español, p. 9.
[28] *Ibidem*., p. 11.

escritos, incluyen una serie de actividades vinculadas con éstas."[29] Más adelante dice:

> El propósito de la enseñanza del español para la educación básica es que los estudiantes se apropien de diversas prácticas sociales del lenguaje y participen de manera eficaz en la vida escolar y extraescolar. Para ello es preciso que aprendan a utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y su discurso, analizar y resolver problemas, y acceder a las diferentes expresiones culturales del presente y el pasado. Asimismo, es esencial que reconozcan el papel del lenguaje en la construcción del conocimiento y los valores culturales y desarrollen una actitud analítica y responsable ante los problemas que afectan al mundo."

Y aún con la importancia que los planes y programas de estudio de secundaria le dan al estudio del lenguaje, continúan planteando su estudio en un espacio teórico, apoyados en textos literarios; sin embargo, no dan apertura a la expresión de espacios artísticos, únicamente los mencionan como buenas herramientas pero no especifican tiempo y espacio para actividades artísticas.

Los planes y programas de estudio mencionan la educación artística, pero aún queda mucho trabajo por hacer debido a que no se ha cubierto en su totalidad el ámbito educativo en cuanto a insertar, brindar un espacio y tiempo a la disciplina de artes y humanidades.

Los planes escolares tienen la función de incorporar la educación artística a las instituciones educativas, que al contrario de que sea sólo vista como una materia más o como simplemente la materia de música, tenga lugar en una clase de español o logre ser una asignatura única y completa, en donde los mismos profesores se den la oportunidad de conocer las aptitudes y habilidades de sus alumnos y de ellos mismos; las artes logran interiorizar los pensamientos de la persona y suelen expresarse en gustos y emociones.

La educación artística se conforma por cuatro áreas: musical, corporal, plástica y teatral. El área teatral es el espacio en el cual centraré mi trabajo. El teatro, generalmente, cuenta con un lugar menor en las instituciones educativas; inserción del mundo dramático en la escuela con la enseñanza de técnicas y

[29] *Idem*

juegos teatrales. Las técnicas de teatralidad son la expresión dramática, la improvisación, la imaginación y la creatividad.

El teatro como arte dramático se plantea en la Reforma de Educación Secundaria, con el objetivo de facilitar su enseñanza y su aprendizaje en la escuela definiendo una estructura didáctica que permita identificar los elementos principales, las relaciones e interacciones que guardan entre sí, de tal forma que se promueva el trabajo pedagógico con la disciplina.

El teatro busca favorecer la formación integral de manera que los adolescentes pongan en juego los conocimientos, las habilidades y las actitudes que implican la experiencia o el contacto con el arte en diferentes situaciones ya sea en forma individual o grupal.

El teatro como arte dramático llega a ser contemplado e integrado en planes y programas de secundaria y puede reconocerse como la disciplina que aporta estrategias que facilitan el mejoramiento de la expresión oral y corporal de la persona, las cuales favorecen las relaciones entre los sujetos, aportando experiencias que consolidan la confianza y la superación de la timidez, integra y brinda aprendizajes significativos, propicia el trabajo en grupo y principalmente favorece el desarrollo y el dominio de habilidades de la expresión oral y corporal.

El teatro tiene lugar en el aula, en ambientes en donde aún no se le de importancia a la vital necesidad de expresarse.

1.3 Educación de los sentimientos

A lo largo de la vida cotidiana, el sujeto desarrolla sus habilidades y destrezas para saber hablar y escuchar, para lograr comunicarse con los demás y en donde están implicados ciertos sentimientos, valores y actitudes de la persona.

Se requiere entonces de una educación sensitiva que enfatice el estudio de la expresión de los sentimientos. Regularmente la educación de los sentimientos no puede concretarse en el ámbito escolar en una asignatura específica, la materia que podría acercarse a ello es la educación artística; el arte, en su

mayoría, es la expresión última de lo que el creador desea transmitir, sus emociones, impresiones, ideas, sentimientos; “las artes son los cien lenguajes que los seres humanos hemos encontrado desde el origen de la humanidad para expresar tanto ideas y pensamientos, como emociones, sentimientos, deseos, sueños y fantasías.”[30]

La educación afectiva, generalmente, es un área descuidada por los sistemas educativos escolares, debido a que los mapas curriculares se encuentran interesados por una educación académica, de conocimientos de la ciencia, y en algunos casos de la educación artística; sin embargo, la educación de los sentimientos es un tema que, como se ha mencionado, aún no cuenta con terreno propio de estudio. Las emociones, preocupaciones, opiniones de los alumnos están siendo olvidados y no se toman en cuenta en la formación del alumno y “…la mejor herramienta que los educadores tenemos para educar y desarrollar las habilidades de la inteligencia emocional es poner al alcance de niños y jóvenes tanto las expresiones de los grandes maestros de todas las artes, como la posibilidad de expresarse y reconocer sus emociones y sentimientos a través de ellas.”[31]

La educación afectiva forma parte del desarrollo integral de la persona y ni en la escuela, y en ocasiones, ni en el ámbito familiar, se le da la importancia que debe. Dentro del grupo de amigos es donde el adolescente podría sentir que sus sentimientos son tomados en cuenta. Es necesario brindar a los jóvenes su derecho de desarrollar su inteligencia emocional, que puedan conocer su carácter, sus emociones, sus sentimientos, su manera de ser y de comportarse en la escuela, en el hogar, con los amigos y con otras personas y en diversos espacios.

De acuerdo con Aguiló[32], el primer paso a dar, es conocerse a sí mismo, a partir de este momento la persona aprenderá a conocer sus gustos, sus virtudes, sus defectos y esto se logrará ante la oportunidad de que al individuo se le brinde tiempo para reconocerse y pensar en el modo en que se comporta y se mueve; las actividades propuestas en el taller de teatro le facilitarán su autoconocimiento

[30] GAXIOLA, Patricia. *Op. cit.,* p. 44.
[31] *Idem.*
[32] AGUILÓ, Alfonso. *Educar los sentimientos.* Madrid, Ediciones Palabra, 2001.

progresivo y debe tomarse en cuenta que nunca terminará de conocerse, dado que "el propio conocimiento es un proceso abierto, que no termina nunca, pues la vida es como una sinfonía siempre incompleta, que se está haciendo continuamente, que siempre es superable y exige por tanto una atención constante."[33] Una vez que logre conocer su manera de ser y actuar, aunque no en totalidad, adquirirá la capacidad de conocer a las personas con las que interactúa a diario.

Entre otras aportaciones, Aguiló[34] menciona que advertir cómo estamos emocionalmente permitirá gobernar nuestros propios sentimientos; en el proceso del autoconocimiento la persona descubrirá sus estados de ánimo, sus emociones y aprenderá a expresarlas y controlarlas de determinada manera, quiere decir, que podrá mirar su propio comportamiento y el de los demás. En este proceso la educación juega un papel importante, pues "la educación es, en cierto modo, un intento de rescatar al hombre de la fatalidad zoológica o de la limitación agobiante de la mera experiencia personal, para impulsarle por un camino de libertad plenamente humana."[35], la educación favorecerá en el pensar y actuar del individuo, guiando los impulsos hacia un razonamiento.

A partir de la educación de los sentimientos el ser humano adquiere un aprendizaje trascendente, adquiere el conocimiento de hábitos, costumbres, comportamientos, valores que ejercitará a lo largo de su vida; sabrá reír cuando exista la libertad de hacerlo y sabrá tomar en serio las cosas serias. A su vez, "el ser humano puede elegir lo que quiere aprender, adquirir voluntariamente determinadas capacidades, intervenir en el flujo de información que le llega, decidir sobre su comportamiento: en definitiva, puede decidir cómo quiere ser".[36]

Desde los primeros años de vida el ser humano adquiere conocimientos sobre su sistema motivacional, aprende a reconocer lo que le gusta y no, ante algo nuevo se siente incitado a explorarlo o a rehuirlo, la educación de los sentimientos y emociones le "…ha de proporcionar la seguridad y el apoyo afectivo necesarios

[33] *Ibidem.,* p. 34.
[34] AGUILÓ, *Op. cit.*
[35] *Ibidem*., p. 192.
[36] *Ibidem*., p. 193.

para esos sucesivos encuentros con el lenguaje, con las tradiciones de la familia, los compañeros del colegio, la naturaleza, la cultura, con valores de todo orden."[37]

Educar al ser humano en sus emociones y sentimientos propicia la necesidad de sentirse seguro y esto se traduce en sentirse querido. En el desarrollo del ser humano seguirán presentándose distintos sentimientos: el sentido de la responsabilidad, la responsabilidad personal, respeto a las normas, sentimiento de orgullo, de culpa, alegría, tristeza, entre otros. Y todos los sentimientos y emociones tienen un significado único en la vida del ser humano de acuerdo a las etapas que vive.

Entre los 7 u 8 años de edad "una dualidad irremediable se instala en su conciencia. Se convierte en sujeto moral, adquiere lo que tradicionalmente se ha llamado uso de razón."[38] Nace el sentimiento de la satisfacción del elogio, que hagan quienes él aprecia, el cual es un sentimiento que responde también a la satisfacción de haber complacido a las personas que quiere. En los niños también surgen sentimientos que les dotan de lecciones y sentimientos de sensibilidad que se convierten en valores e ideales posibles.

La educación afectiva es importante en la infancia, adolescencia y etapa adulta, pues el desarrollo humano desde la niñez toma ritmo y son etapas que nunca volverán a repetirse. Como se ha mencionado y de acuerdo con Aguiló[39] el aprendizaje emocional debe tener espacio e importancia, pues de ello depende el desarrollo afectivo del individuo y las limitaciones de sus futuras capacidades, "…quienes han pasado una infancia rodeada de cariño –aun con dificultades y sufrimientos-, tienen más facilidad para interpretar las cosas de modo positivo y gratificante, para confiar en los demás, para sentirse seguros y dignos de aprecio."[40] Los niños que han carecido cariño tienden a ser personas inseguras, susceptibles, insatisfechas y desconfiadas, afectando sus relaciones personales.

En la adolescencia los sentimientos fluyen con una variabilidad y fuerzas extraordinarias, en esta etapa los jóvenes se encuentran en muy poco tiempo animados, desanimados, con ideales, con escepticismos, la adolescencia es una

[37] *Ibidem*., p. 198.
[38] *Ibidem*., p. 203.
[39] AGUILÓ, *Op. cit.*
[40] *Ibidem*. p. 207 y 208.

etapa de contradicción, de dudas, de batallas interiores, "…es una etapa decisiva en la historia de toda persona."[41] Muchos jóvenes presentan comportamientos de rebeldía al no controlar sus propios sentimientos, tristeza y desilusión al ver que en la vida no siempre todo resulta como se quisiera; la mayoría de los adolescentes pretenden llevar su vida afectiva con ímpetu y salir ilesos, pero al encontrarse con la complejidad de sus propios sentimientos pueden sentirse tristes.

De acuerdo con Aguiló[42], la adolescencia es una edad en la que deben organizarse cosas dentro de uno mismo, pues existen proyectos y en torno a ellos desilusiones e inseguridades, generalmente sus pensamientos no cuentan con una lógica y orden y con ello se mezclan sentimientos que, aunque son algunos de ellos opuestos entre sí, van cristalizando el estilo emocional del adolescente e "…irá consolidando un modo propio de abordar los problemas afectivos, una manera de interpretarlos que tendrá su sello personal, y que con el tiempo constituirá una parte muy importante de su carácter."[43]

El adolescente descubrirá su libertad interior, será "…*fácil que identifique obligación con coacción, que perciba la idea del deber como una pérdida de libertad."*[44], pero en este proceso adquirirá la conciencia de que en su vida hay elementos que le acercan a su desarrollo más pleno y otros que lo alejan del mismo "…ha de distinguir mejor entre lo que le apetece y lo que le conviene; y que si no procura hacer lo que debe hacer, no logrará ser verdaderamente libre."[45]

El adolescente no debe percibir el deber como una obligación forzosa, puesto que se encontrará en peligro su desarrollo emocional y no le será fácil actuar conforme al deber; el deber debe unirse al querer y esto es el logro de la educación afectiva, adquiriendo un mayor grado de libertad en donde el joven descubre que "…la felicidad no está en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno debe hacer."[46]

---

[41] *Ibidem*. p. 208.
[42] AGUILÓ, *Op. cit.*
[43] *Ibidem*., p. 210.
[44] *Ibidem*., p. 211.
[45] *Ibidem*., p. 211.
[46] *Ibidem*., p. 212.

La mayoría de los maestros y padres de familia se dirigen a los jóvenes siempre dando órdenes o consejos, es importante que en conjunto, adolescentes, padres y maestros, escuchen lo que el joven está pidiendo, admitir que ellos cuentan con ideas, anhelos y sentimientos. Padres y maestros son ejemplo para los jóvenes, es importante reflexionar cómo son, qué hacen y qué dicen, así como tomar en cuenta que "la vida familiar es la primera escuela de aprendizaje emocional."[47] La manera en que los padres traten a sus hijos, tendrá una repercusión en su vida emocional. Si los padres logran interesarse por los sentimientos de sus hijos, aprovecharán oportunidades para educarlos.

Los padres deben evitar ser desatentos, conformistas, autoritarios o indiferentes ante lo que sus hijos están necesitando afectivamente. Deben tomar en serio los sentimientos de sus hijos, esforzarse por obtener confianza que les facilite la confidencia y el desahogo en un plano de igualdad y siempre tener presente que "…exteriorizar los sentimientos y hablar sobre ellos con alguien que esté dispuesto a escuchar y a comprender, es siempre de gran valor educativo."[48]

Los sentimientos no podemos tocarlos, tampoco los encontramos en el terreno del conocimiento sino son el resultado "…del impacto interior producido por las personas, las palabras, las cosas, los recuerdos y las ideas."[49] Los sentimientos pueden expresarse a través de palabras, gestos, tono de voz, expresión corporal y expresión del rostro y el taller de teatro será la oportunidad, para que los jóvenes descubran y se sorprendan con las emociones y sentimientos que puedan proyectar, y el teatro y otras actividades, facilitan que el ser humano logre manifestar sus sentimientos con los demás y "…ser abierto y espontáneo […] es prueba de confianza y de sinceridad y además , en muchos casos, nos sirve de desahogo y terapia comunicar con otros lo que sentimos."[50]

"En el teatro podemos vivir todas las vidas que se alejan y se acercan a nuestro entorno social, real, sin afectar a los otros, pero sí adquiriendo conciencia del mundo que deseamos, a partir del que tenemos"[51] y a sí mismo podemos

---

[47] *Ibidem*., p. 219.
[48] *Ibidem*., p. 221.
[49] SEGURA M. y ARCAS M. *Educar las emociones y los sentimientos.* Madrid, Narcea, 2003, p. 15.
[50] *Ibidem*., p. 56.
[51] ANDRADE, *Op. cit.,* p. 11.

acercarnos a la reflexión y comprensión de nuestras propias emociones y la de los demás; el teatro, entre otras razones, "nació para satisfacer la necesidad humana de vivir y de desarrollarse en una sociedad."[52]

En la actividad teatral existe la oportunidad de expresar sentimientos, emociones y valores a través de un personaje; el actor puede valerse de sentimientos, emociones y valores propios o ficticios, dicho en otras palabras: "el acto teatral es una expresión consciente que persigue un fin específico, valiéndose primordialmente del actor, que está atento a la expresión de sus emociones generadas por el discurso previamente estudiado"[53] y el actor puede recurrir a emociones y sentimientos propios aún estando en escena, utilizando los recursos del teatro como la improvisación, imaginación y creatividad ó del juego dramático, que serán desarrollados más adelante. "Actuar es parte de su aprendizaje a través del juego"[54]

El teatro ha sido utilizado en psicoterapias tales como el psicodrama que hace uso de la dramatización y Moreno[55] define al psicodrama como la "…ciencia que explora la verdad mediante métodos dramáticos."[56] El psicodrama demuestra la eficacia que tiene el teatro para ser utilizado como psicoterapia, ésta entendida como "…la aplicación de métodos y técnicas de la psicología para ayudar a las personas a manejar sus dificultades de tipo emocional"[57] y se apoya en el drama el cual se entiende como "… la extensión de la vida y la acción, más bien que como su imitación, pero donde hay imitación el énfasis no está en que imita, sino en la oportunidad de recapitular problemas no resueltos dentro de un ambiente social más libre, más amplio y más flexible."[58]

El psicodrama se puede definir como el teatro terapéutico que traslada la acción de un lugar natural a uno sintético dando importancia en presentar el conflicto en un espacio de ensayo y error en donde se ponen en juego roles, que

---

[52] *Ibidem.,* p. 15.
[53] *Ibidem.,* p. 21.
[54] GAXIOLA, Patricia. *Op. cit.,* p. 47.
[55] MORENO, J. L. *Psicodrama.* Buenos Aires, Lumen, 1993.
[56] *Ibidem.,* p. 35.
[57] BARTOLOMÉ, Efraín. *Educación emocional en veinte lecciones.* Barcelona, Paidós, 2006, p. 19.
[58] MORENO, *Op. cit.,* p. 39.

de acuerdo con Moreno[59] permiten examinar y enseñar la conducta en el "aquí y ahora"; el psicodrama plantea tres tipos de roles:

- Roles fisiológicos o psicosomáticos: sujeto que come, duerme, etc.
- Roles psicológicos o psicodramáticos: fantasmas, hadas, roles alucinados.
- Roles sociales: padre, policía, doctor, etc.

"El rol es la forma de funcionamiento que asume un individuo en el momento específico en que reacciona ante una situación específica en la que están involucrados otras personas u otros objetos."[60] El psicodrama se apoya en el uso de roles que facilitan el estudio de la conducta del ser humano, además de utilizar la dramatización expresiva que Pavlovsky[61] la define como aquella que sirve para la manifestación de la persona o grupo, pues el mundo interno de la persona o grupo parecen cobrar espacialidad; estas dramatizaciones son sentidas con intensidad por las personas, debido a que el afecto, propio del momento vivido, encuentra libre curso.

A los adolescentes "… la dramatización les permite *graduar* la presentación o mostración al grupo de sus aspectos más dependientes e inseguros sin que ocurra nada catastrófico, como en sus fantasías temían que pudiera ocurrir."[62] La dramatización permite la apertura para tratar temas que en otras circunstancias habría sido difícil abordar. Pavlovsky[63] presenta a los adolescentes conflictos a través de la dramatización, ellos adoptan roles y vivencias de diferentes tipos de conducta que a su vez les permite comprender la acción en la dramatización y la acción en la vida real.

El psicodrama favorece las emociones, las cuales sirven para impulsar a la solución de conflictos. "Las emociones son el resultado de cambios, a veces bruscos y a veces sutiles, en nuestros modos de organizar la experiencia del mundo y en nuestras formas de enfrentarnos a la realidad. De acuerdo con

---

[59] MORENO, *Op. cit.*
[60] *Ibidem.,* p. v.
[61] PAVLOVSKY, Eduardo y otros. *Psicodrama: cuándo y por qué dramatizar.* Buenos Aires, Ediciones búsqueda, 1985.
[62] *Ibidem.,* p. 88.
[63] PAVLOVSKY, *Op. cit.*

Bartolomé[64] existen las emociones creadoras que nos dan bienestar y supervivencia y las emociones que paralizan que actúan en contra de aquello para lo cual nos fue dada. La psicoterapia fortalece las emociones creadoras a partir de técnicas corporales que igualmente el teatro integra, tales como: la relajación muscular y la meditación respiratoria.

Podemos concluir que el teatro es un recurso que favorece la comprensión y entendimiento de la educación emocional.

1.4 La expresión oral y corporal

La expresión oral y corporal son importantes en la formación del adolescente, pues el individuo no requiere expresarse únicamente en el salón de clases, sino también en su entorno familiar y social; requiere de una serie de recursos para lograr decir y expresar lo que piensa, lo que siente, lo que duda y lo que le preocupa.

El adolescente generalmente no tiene la experiencia para expresar sus incomodidades, sentimientos, sugerencias y necesidades; el alumno no tiene un manejo de su cuerpo y de su voz; generalmente no hablan porque la sola presencia de maestros, familiares y en ocasiones de compañeros de clase impone una situación de riesgo al pensar qué opinarán o qué les dirán después que se atrevan a hablar.

Sin embargo, el adolescente requiere expresarse con las personas que le rodean, exponiendo sus gustos y disgustos, de una manera respetuosa y clara. En este punto, la voz juega un papel importante; el tono, el volumen, la dicción serán factores que favorecerán o perjudicarán la comunicación; si no hay volumen de voz, el mensaje no será recibido, igualmente si no hay dicción no será claro; pero éstos son sólo factores de volumen y entonación y bien es sabido que en la adolescencia están presentes los cambios emocionales y físicos y entre éstos el

[64] BARTOLOMÉ, *Op. cit.*

cambio de voz y el cambio de su cuerpo, agregando que "…los adolescentes están muy influenciados por los cánones físicos idolatrados en nuestra sociedad por lo que suelen avergonzarse de su cuerpo o de determinadas partes de él."[65]

La expresión corporal es un elemento importante en la expresión del adolescente; su cuerpo sin duda tendrá algo que decir y la manera en que maneje su cuerpo será como las demás personas lo perciban, con el movimiento corporal la persona podrá expresar emociones, afectos, estados de ánimo. "El cuerpo emite signos extralingüísticos e indicios que transmiten información mucho más allá del mensaje verbal"[66], son signos no verbales que están presentes en la comunicación y pueden tener diversas interpretaciones y "…si desarrollamos nuestra sensibilidad hacia el lenguaje corporal y sus múltiples implicaciones podemos conseguir conectar mejor con los pensamientos y los sentimientos de las otras personas."[67]

Los adolescentes continúan madurando físicamente y es necesario reconocer el propio cuerpo, reaprender a utilizarlo, asumirlo y aceptarlo con su nueva apariencia y funcionamientos como algo natural y no ligado necesariamente al sexo. El cuerpo es un medio de comunicación con lo otros y con el entorno, "…el adolescente comprueba al expresarse con su cuerpo que sus preocupaciones corporales pasan desapercibidas por los demás, con lo que van relativizando poco a poco tales inquietudes."[68], el joven aprende a comunicar con su expresión corporal de manera consciente y reconoce que su cuerpo comunica actitudes y estados de ánimo.

Los gestos forman parte de la expresión corporal, son signos paralingüísticos que comunican, pueden estar acompañados del habla contando con componentes inconscientes, el taller de teatro tiene la intención de concientizar los gestos para mejorar la comunicación de los adolescentes.

En la expresión oral encontramos factores de coherencia y claridad de lo que desea expresar el adolescente, no basta con tener un buen volumen de voz

---

[65] HERNÁNDEZ, Vicky. *Expresión corporal con adolescentes.* Madrid, Ed. CCS, 2000, p. 27.
[66] SANZ PINYOL, Gloria. *Comunicación efectiva en el aula.* Barcelona, GRAÓ, 2005. p. 49.
[67] *Ibidem.* p. 51.
[68] HERNÁNDEZ, Vicky. *Op. cit.,* p. 28.

sino contar con una idea clara de lo que quiere decir. Un elemento importante en la coherencia y claridad de los pensamientos a expresar, lo encontramos en la seguridad con la que cuenta la persona para dirigirse a los demás; la seguridad será un factor importante que podrá obtenerse a partir de las estrategias teatrales y como se menciono anteriormente con la formación de su afectividad.

La voz refleja el estado físico y anímico y permite hacer inflexiones para mostrar actitudes y emociones, y para controlar aspectos tan determinantes como el tono y el ritmo del discurso; el esfuerzo del taller de teatro es que los jóvenes reconozcan su voz y las posibilidades que tiene y que le permite comunicarse favorablemente con los demás. Una voz que comunica seguridad tiene la facilidad de que está siendo escuchada, cuenta con un volumen normal, en cambio una voz con un volumen bajo transmite, en su mayoría, inseguridad y desconfianza.

Los aspectos importantes en la expresión oral y que dependen de la voz serán: el volumen, la entonación, la velocidad y la articulación clara de los fonemas:

- El volumen: Sanz[69] menciona que un volumen de voz bajo provoca en el oyente un sobreesfuerzo de atención y el cansancio provocará que abandone la escucha, en cambio un volumen medio consigue que los oyentes escuchen con placer.

- La velocidad: el ritmo en una conversación debe adecuarse al ritmo de comprensión; si es lento el oyente puede distraerse y si es rápido al oyente le será difícil la comprensión: "Para regular el ritmo del discurso es aconsejable moderar la velocidad en los momentos clave o de dificultad y hacer pausas que remarquen palabras o separen ideas."[70]

- El timbre: es una característica física que se refleja en ciertas cualidades que dependen directamente de los tejidos del cuerpo, los cuales vibran al producirse el sonido. "…el timbre es el rasgo de la voz

[69] SANZ PINYOL, *Op. cit.*
[70] *Ibidem*., p. 71.

menos educable, que menos se puede modificar a voluntad."[71] El timbre de voz transmite estado anímico o físico.

- El tono: es la impresión que nos produce la frecuencia de vibraciones con que se manifiesta una determinada onda sonora. "El tono actúa en la expresión oral como una gran fuente de signos no verbales con gran poder de influencia en el receptor."[72]

- La pronunciación: las vocales y las consonantes se producen por medio de las articulaciones de los distintos elementos de la boca, garganta, lengua, dientes, paladar, etc. "Una pronunciación clara es imprescindible para asegurar la comprensión del mensaje."[73]

El taller de teatro contiene ejercicios de respiración que ayudan a mejorar la expresión oral, propone una respiración costo-diafragmática que consiste en llenar de aire el abdomen aprovechando al máximo la capacidad de los pulmones; una buena respiración dependerá de una inspiración y expiración que no implique esfuerzo.

La expresión oral y corporal son los temas centrales y el taller de teatro mediante sus actividades pretende su desarrollo y mejoramiento.

En conclusión, en las aulas un problema frecuente es la imposibilidad que tiene el adolescente para participar en el grupo, respecto de algún tema o la dificultad que se le presenta para únicamente expresar lo que piensa, lo que siente. Los alumnos en el nivel de secundaria regularmente no participan, no interactúan con compañeros, con maestros, no al menos dentro del tiempo que se destina para cada una de las asignaturas que cursan.

Lo anterior tiene efecto en la personalidad del adolescente; en su vida diaria se encuentra con diversos obstáculos para decir sus preocupaciones, sus intereses, sus dudas, sus sentimientos, sus inconformidades, sus deseos; el alumno no es capaz de comunicarse con los demás.

---

[71] *Ibidem*., p. 73.
[72] *Ibidem*., p. 74.
[73] *Ibidem*., p. 76.

La expresión oral y corporal son dos aspectos que toman importancia al inicio de la educación del individuo, dentro y fuera del aula, en la vida académica, social y cotidiana del alumno, con maestros, compañeros, amigos y familiares en la necesidad de expresar con palabras y cuerpo lo que quiere decir.

De aquí la importancia de mejorar, desarrollar y/o modificar la manera en que los adolescentes se comunican con los demás y un recurso es el área artística, específicamente el teatro. A partir de la educación artística se propicia el desarrollo de las capacidades, habilidades, destrezas de los alumnos, para formar personas capaces de expresarse por sí mismas ante diferentes interlocutores, en diversas situaciones, y de participar e incidir en asuntos de orden político, educativo, social y económico.

El teatro, como una de las áreas de la educación artística, adquiere significado en el momento en que es trabajado por los alumnos, se introduce como un medio lúdico por el cual pueden expresar sus sentimientos, vencer timideces, eliminar tensiones e inhibiciones, descubrir la importancia del juego en grupo y desarrollar la imaginación y la capacidad creadora.

Capítulo 2

Teatro para la expresión oral y corporal

En el presente capítulo hablaré de teatro lo que refiere mencionar los elementos principales del mismo y su inserción en la enseñanza y el aprendizaje del arte teatral o dramático.

Aun conociendo las características con las que el teatro cuenta es importante mencionar cuál es el perfil con el que debe contar alguien que recurre al teatro como parte de la formación de una persona; se presentarán las maneras o modos importantes con las que un docente teatral deberá contar.

También se verá la importancia que tiene el teatro en la formación del adolescente, las ventajas con las que cuenta la enseñanza dramática en la etapa adolescente, la manera en que beneficiara el uso de las estrategias teatrales en la formación integral de la persona y en lo que respecta a mi propuesta en el trabajo de la expresión oral y corporal de los adolescentes.

Resumiendo, el capítulo contiene la definición de teatro, los recursos y características principales del arte dramático, la enseñanza del teatro, su impacto en la formación de los adolescentes y por último el teatro aplicado para el mejoramiento de la expresión oral y corporal de los adolescentes.

Los temas principales a desarrollar serán el concepto de teatro orientado a la formación de los adolescentes, su enseñanza y aprendizaje.

2.1 Una aproximación al teatro

El teatro es arte, de manera que iniciaré con una definición breve y sencilla de lo que es arte. Las definiciones de arte varían de acuerdo a las épocas y a los pueblos, retomaré la definición que tiene lugar en cualquier tiempo y lugar: el arte es la manifestación del espíritu, es la oportunidad de liberar la individualidad y la originalidad, es la forma de conectarse con lo sublime.

El artista es capaz de explotar al máximo aquello que quiere expresar y lo hace de una manera única que puede ser interpretada de muchas otras formas, el artista es el medio para conocer todo lo que no se puede ver a simple vista, el artista nos conduce a un mundo distinto al concreto, un mundo que es suyo y que a su vez es una combinación de lo que el artista conoce y expresa y lo que otra persona recibe e interpreta.

El arte nos permite comunicarnos con nosotros mismos y con los demás, se puede expresar lo que deseamos, lo que sentimos de una manera distinta a la de sólo palabras, el arte se concreta en el baile, la danza, la música, la pintura, el teatro entre otras, acciones que se traducen en un lenguaje artístico.

El lenguaje del arte es el medio para comunicar de una manera diferente a la tradicional, la manera en que el ser humano puede interpretar y reescribir el mundo: “Los lenguajes del arte nos permiten materializar universos inmateriales, mundos alternativos, construidos a partir de la relación lúdica y curiosa con ideas, emociones y sensaciones."[74]

El arte se traduce en un acto comunicativo, a partir de una obra de arte se mantiene un diálogo creativo entre artista y receptor o apreciador, el artista impregna su modo personal y el receptor provoca en sí mismo una única sensibilidad para percibirlo.

[74] GONZÁLEZ de DÍAZ ARAUJO, Graciela y otros. *El teatro en la escuela.* Buenos Aires, AIQUE, 2007, p. 15.

Ahora bien, conociendo las principales características del arte y del artista podemos definir al teatro como la disciplina artística que interpreta y expresa historias, ideas y sentimientos por medio de un actor y un escenario.

Grotowski[75] se hacía la pregunta: ¿Sin qué puede existir el teatro?, sus respuestas eran que el teatro podría existir sin vestuario, escenografías, luz, texto (obra escrita), pero se respondía a su vez que el teatro no puede existir sin actor y sin espectador, pues bien podemos definir al teatro como lo que ocurre entre el actor y el espectador.

Dicho en otras palabras los elementos fundamentales del teatro son el actor y el espectador, el diálogo que se establece entre ellos. El actor transmitirá ideas, emociones y sensaciones, a través de historias reales o no reales, que han sido clasificadas en los cuatro principales géneros de teatro: tragedia, melodrama, farsa y tragicomedia.

El teatro permite llegar a temáticas de gran interés social, y las mismas representaciones llegan a la individualidad del espectador, quien interpretará de un modo distinto a los demás; el teatro, más allá de mostrar exageradamente lo que podemos percibir a simple vista en el día a día, también logra transmitir todo aquello que aún no es tan conocido y aquello que no existe más que en el pensamiento humano, el teatro es arte que permite jugar el juego de lo que existe y lo que no existe.

El teatro cuenta con elementos principales, como son escenario, que será el lugar en donde se desarrolla la acción; el escenario cuenta con 6 partes: derecha abajo (DAB), centro abajo (CAB), izquierda abajo (ZAB), derecha arriba (DA), centro arriba (CA) e izquierda arriba (AZ); también podemos encontrar la platea que es la parte en donde se encuentra el público, encontramos también otros elementos que pueden ser observados en el anexo 1.

Un elemento indispensable, como ya se ha mencionado, es el actor, cuyo trabajo consiste en imaginar que él mismo es otra persona, que se encuentra en

[75] GROTOWSKI, Jersy. *Hacia un pobre teatro.* México, siglo XXI, 1970.

un lugar distinto del que verdaderamente está y en donde ocurren acciones que verdaderamente debe de proyectar. Para ser actor se requiere de estudio, preparación y entrenamiento en donde adquiere desinhibición y soltura imaginando y haciendo cosas de un determinado personaje.

Un elemento importante de mencionar es el oficio de la actuación en donde el actor habrá de memorizar e interpretar palabras y acciones de su personaje y deberá escenificarlas como si fuera la primera vez que lo hace: "El oficio de la actuación es el difícil trabajo de imaginar y hacer como si estuviese sucediendo en ese momento algo que ya está totalmente establecido de antemano"[76].

Otro elemento básico del teatro es la obra teatral, que es un guión escrito que describe la historia y los personajes de la historia, que presenta una serie de situaciones relacionadas entre sí, la llamada pieza teatral o espectáculo teatral. La obra teatral no surge de la nada, ha sido escrita por alguien que en la mayoría de veces no es el actor sino el autor, al que se le conoce como dramaturgo o autor teatral, que organiza la historia, imagina a los personajes y las situaciones escribiendo los diálogos de cada personaje.

Para que la actuación sea lo más verídica posible, recurre a varios métodos actorales, uno de ellos es leer previamente el libreto (obra teatral) y trata de entender la trama, posteriormente memoriza los textos de su personaje implementando voz, entonación, gestos para finalmente marcar o ensayar los movimientos en el escenario. Otro método es el análisis de personaje que conduce al actor a pensar cómo actuaría él en el lugar del personaje, cómo reaccionaría si al actor fuera al que le estuvieran pasando las cosas, a esto se le conoce como vivencia del personaje.

Un elemento más del teatro es la escena, que representará las partes en las que estará dividida la historia. Una obra de teatro generalmente no mostrará todas las situaciones de la trama o historia sino sólo las más importantes y trascendentes para las acciones de cada personaje, "cada escena tiene un

[76] URSI, María Eugenia y otros. *Manual de teatro para niños y docentes.* Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas, 2000, p. 35.

principio y un final que generalmente está marcado por un cambio en el lugar donde se desarrolla la acción o en el tiempo, o en ambos."[77] Este elemento podrá aportar dinamismo a la obra de teatro, aun más si se recurre a cambios de luz y escenografías.

Cuando la puesta en escena nos presenta a personajes que dentro de diversas situaciones, haciéndonos presenciar algo que está frente a nosotros que vemos y escuchamos como si fuera real, pretende que podamos sentir y entender eso mismo que nos están escenificando; a este elemento lo podemos llamar: mensaje. "Ésa es la magia del teatro: nos hace sentir y pensar sobre cosas como si las estuviésemos viviendo."[78]

Un elemento más y esencial en el teatro es el director, cuyo trabajo consiste en recrear las escenas de la obra en el espacio escénico. El director está a cargo de las intenciones que cada actor le da a lo que dice y hace el personaje, la manera como se ubican y se mueven los actores en cada escena, las formas y colores del vestuario, el maquillaje y la escenografía, la luz y la música y el ritmo con el que se van desarrollando las situaciones y el clima de suspenso o intriga que se mantiene en cada escena.

Cabe resaltar que ya en un plano de estructura dramática existen elementos importantes, como son: *personaje*, representado siempre por humanos, que asumirá una voluntad en un momento determinado: *objetivo* y dicho personaje se enfrentará a un *conflicto* que es el enfrentamiento de objetivos contrapuestos, las situaciones se desarrollarán en un *espacio,* que serán lugares imaginarios ligados al *tiempo* que representa el momento en que se está desarrollando la situación (día, semana, año, frío, calor, etc.) y un *entorno* que será la dimensión histórica de la situación, abarcando el conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, usos y hábitos de una sociedad determinada.

[77] *Ibidem*., p. 54.
[78] *Ibidem*., p. 59.

2.2 Recursos del teatro: improvisación, imaginación y creatividad

Conociendo los elementos básicos que integran al teatro, es importante señalar que existen ejercicios que complementan el arte dramático: la improvisación, la imaginación y la creatividad; ejercicios intelectuales que enriquecen la actividad teatral y las actividades cotidianas de la persona. A partir de la práctica de estos recursos, la mayoría de las personas desarrollan confianza, seguridad, logran expresar lo que piensan a través de sus palabras o su movimiento corporal, pueden hacerlo con un solo gesto o un sonido, expresan de una manera espontánea y creativa aquello que simplemente deseen o quieran opinar.

Uno de los ejercicios importantes es la *improvisación:* "… liberación creativa que no es más que el paso de un sentimiento, impulso o energía interna al terreno de la reacción externa."[79] Desde una acepción teatral "…improvisar es una técnica que consiste en accionar libremente una situación a partir de cierto estímulo"[80] , es la libertad de actuar tanto físicamente como interiormente: a partir del pensamiento; serán acciones que no están prefijadas. La persona que improvisa deberá estar preparada a hacer algo en concreto y más que hacerlo estar disponible a realizarlo, el que improvisa debe permitir fluir las acciones que surjan a partir de elementos imaginarios integrándolos coherentemente a la situación.

De acuerdo con Ursi[81], la improvisación puede surgir a partir de distintos elementos, por ejemplo:

- un personaje ("soy un jardinero", "soy una muñeca", "soy el sol"),
- un objetivo ("quiero comer", "busco la felicidad", "debo esconderme"),
- un conflicto("no tengo dinero", "no encuentro el camino", "otros quieren lo que yo"),

[79] MORENO MORENO, Heladio. *Teatro juvenil: Manual práctico para el desarrollo de la actividad teatral.* Santa Fé de Bogota, Aula Alegre, 1996, p. 31.
[80] *Ibidem*., p.94.
[81] URSI, *Op. cit.*

- un lugar (“atravieso un bosque”, “estoy en un estómago”, “caigo en el vacío”, etc.).
- o de varios de ellos: el personaje y su objetivo, el conflicto y el entorno, etc.).

De cualquier elemento que se elija para hacer la improvisación, posteriormente se verá la necesidad de improvisar en conjunto con los demás elementos, lo que permitirá construir situaciones e historias.

Sin embargo no basta la improvisación, sino también la imaginación está tomada de la mano de esta espontaneidad en las acciones. La imaginación es ilimitada, la mente es capaz de captar y reproducir millones de imágenes y sonidos, algunas de las cuales pueden ser proyectadas a través de lo que se escribe o se dice, también a partir de movimientos o gestos, que facilitan la comunicación y la interacción con los demás, con lo que se desea expresar.

La imaginación permite trasladarnos a otros tiempos, pasado, futuro y en el presente nos permite crear ideas que favorecen nuestro pensar y actuar. La imaginación está presente en el ser humano en todo momento, por ejemplo, se puede imaginar que se está adentro de un estómago o cuando leemos un libro podemos trasladarnos a los lugares que los autores nos están describiendo, podemos imaginar las caras o gestos de los personajes, de igual manera al leer un guion teatral, el actor puede imaginar los rasgos característicos del personaje, su voz, su manera de vestir, sus estados de ánimo, sus movimiento corporales, los lugares por donde se mueve y muchas cosas más que la imaginación sólo es capaz de lograr.

La imaginación estimula la creatividad, y la creatividad es nuestro tercer ejercicio por explicar. La *creatividad* se entiende como “… el pensamiento libre y fluido, flexibilidad y agilidad mental […] capaz de generar alternativas, productos y soluciones inéditas con valor pragmático y crítico, superadoras de lo existente.”[82]

[82] PRADO DIEZ, David. *El torbellino de ideas para la participación e inventiva socio-grupal.* Santiago de Compostela, MICAT, 1996, p. 6.

Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto; en la mente ocurre un proceso: se imagina, se visualiza, se supone, se medita, se contempla y a partir de estos elementos surge algo nuevo y valioso, se llega a conclusiones nuevas y se pueden resolver conflictos de una forma original. Todos nacemos con la capacidad de creación, la cual puede ser estimulada o no y al hacerlo se puede llegar al desarrollo y mejoramiento de la inteligencia personal, por lo tanto favorece un progreso de la sociedad.

La creatividad debe apuntar hacia un objetivo y debe ser intencionada, el que crea debe proponer y a su vez justificar su motivo de ser, y debe caracterizarse por ser original, adaptable y con una realización concreta; la creatividad no se queda en el pensamiento, en la imaginación, llega a un punto concreto, por ejemplo: una pintura, una canción, una prenda de vestir, etc. La creatividad logra plasmar al ser humano de ideas, historias, colores, olores inimaginables.

Sin duda la creatividad en teatro es un ejercicio trascendental, a partir de lo que se crea en conjunto: actor – espectador, se forma una atmósfera de ideas nuevas; el actor tiene la función de crear aspectos relevantes del personaje y de sí mismo para proyectar lo que desea, asimismo el director crea ambientes con luz y escenografías que colaboren con el trabajo actoral y el espectador crea nuevos pensamientos a través de lo que la puesta es escena le ha dejado.

La ayuda que dan estos tres ejercicios intelectuales al ser humano es que a partir de lo que logre imaginar, se puede improvisar alguna situación, teniendo como resultado una creación o historia envuelta de originalidad y autenticidad.

2.3 Enseñanza del teatro

Anteriormente se ha hablado sobre los elementos principales que constituyen al teatro, se ha hecho mención de los recursos que enriquecen al arte dramático y en la presente propuesta un punto importante por explicar es el papel

del docente en la aplicación del taller de teatro, teniendo presente que no cuenta con una preparación para la ejecución de dicho taller.

Podría parecer difícil la función del docente, pero basta tener una mirada abierta a que no es un taller que implique horas de estudio, no se manejan conceptos de difícil comprensión, la enseñanza del teatro implica preparar a los alumnos y caminar con ellos en la construcción de una visión social y compartida de la realidad, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿quién soy?, ¿dónde estoy?, ¿cómo veo mi realidad?, ¿qué quiero?, ¿por qué quiero eso?, ¿con quiénes estoy?, ¿qué necesitan ellos?, ¿qué elementos de unión tenemos?, bastaría con mirar las necesidades que se tienen como sujeto y a su vez las necesidades de la comunidad en la que se desarrolla y desenvuelve.

El docente debe estar consciente de los alcances que puede tener con la propuesta del taller de teatro, pues si este mismo ha de ser utilizado como recurso didáctico para el mejoramiento de la expresión oral y corporal del sujeto, debe estar presente en esta enseñanza teatral un hecho educativo de calidad, debe existir "…el triángulo pedagógico formado por un sujeto que aprende, un objeto de conocimiento y un sujeto que posibilita el encuentro entre ambos y la construcción del conocimiento"[83], teniendo presente estos tres elementos básicos, el docente podrá cumplir sus metas y a su vez podrá lograr el aprendizaje que se pretende para el alumno.

La labor docente depende de toda una situación y contexto, no basta con ser un buen profesor, sino saber ejercer su labor en función de las personas con las que está, los recursos con los que cuenta, sus valores y los de las demás personas; el docente que pretenda insertarse en una enseñanza teatral, de acuerdo con González[84], deberá contar con diferentes competencias, las cuales son: las competencias cognitivas que le permitan promover en sus alumnos procesos con el desarrollo del pensamiento, competencias estéticas que le den el rol de protagonista y apreciador sensible e inteligente de producciones artísticas y

[83] GONZÁLEZ DE DÍAZ ARAUJO, *Op. Cit.*, p. 19.
[84] GONZÁLEZ DE DÍAZ ARAUJO, *Op. cit.*

competencias pedagógico-didácticas para marcar trayectos de enseñanza y aprendizaje significativos y respetuosos de los destinarios y entendemos el concepto de competencia como el conjunto de capacidades y habilidades comprometidas con el saber, saber hacer y saber ser.

Dentro de las competencias cognitivas encontramos que el que enseña pone en juego la cantidad, calidad y orientación del saber; en el modo de enseñar el docente enseña modos de hacer (modelos, no discursos). El docente de teatro deberá orientar el aprendizaje de operaciones cognitivas permitiendo a los alumnos construir nuevas ideas a través de procesos emotivos, sensoriales y reflexivos.

En cuanto a las competencias estéticas, el docente debe tener presente que el educar es enseñar a jugar el juego de la vida, debe sentirse atraído por sus valores y tener una actitud abierta, pues se instala en un campo de juego, donde recibe a sus nuevos jugadores (alumno) y los entrena. El profesor se convierte en un actor y apreciador activo e inteligente del teatro que él mismo construye.

Las competencias pedagógico-didácticas tienen su desarrollo a partir de las competencias cognitivas y estéticas. Un docente responsable de su deber se plantea propósitos y a partir de ellos elige estrategias para el logro de los mismos, así el docente que se incline por la enseñanza del teatro sabrá que tendrá que dominar sus competencias cognitivas y estéticas para transmitir a los alumnos un aprendizaje significativo y vivencial.

El docente que logre creer el rol protagonista y responsable que tendrá como transmisor de técnicas teatrales logrará que los alumnos adopten dichas técnicas, mejorando así su manera de expresarse y desinhibirse ante él mismo y los demás. Ejemplificará que existen otras maneras para aprender distintas a las tradicionales accediendo a un terreno de lo sensible, internándose en la vivencia de su grupo escolar pero desde un lado humanista que le permitirá una intercomunicación y una aceptación por la diversidad; el educador deberá tener

"…la iniciativa de la actividad dramática […] pues su presencia se hace imprescindible dentro del juego."[85]

El docente que adopte las competencias cognitivas, estéticas y pedagógico didácticas, logrará planear y proponer actividades didácticas apoyadas en el teatro y de acuerdo a lo que el grupo escolar exija, teniendo presente que los elementos que brinda el arte dramático pueden compararse con los elementos que se utilizan para comprender la realidad que nos rodea: la situación dramática no es tan diferente a la situación real, lo único que puede distinguirlas es que la situación dramática es producida en un espacio de ficción.

Pues bien, el docente tomará el papel de director, el responsable del proyecto, el que puede solucionar los problemas que surjan entre los integrantes del grupo, tendrá el control de la disciplina y planeará e instruirá en las actividades teatrales a realizar; sin embargo será necesario que no se muestre como un sujeto totalmente autoritario, deberá proyectar confianza, empatía y flexibilidad ante el grupo, "la elaboración del proyecto, la organización del trabajo y la clarificación de los roles que de ella se derivan deben ser objeto de tratamiento y consenso por parte de todos."[86] El docente-director deberá de dar apertura a opiniones, sugerencias y reclamaciones de los participantes.

Algunas de las características que deberán estar presentes en la enseñanza teatral serán: actividades de integración grupal, actitud de juego y confianza grupal.

En cuanto a las actividades de integración grupal, servirán para tratar actitudes y comportamientos básicos como el compromiso con la actividad, respeto por el otro, búsqueda de acuerdos, una participación responsable en las decisiones, aceptar los acuerdos del grupo, entre otras. El teatro en actividades grupales tendrá tres aspectos sobresalientes: expresión, creación y comunicación.

[85] MANTOVANI, *Op. cit.,* p. 139.
[86] URSI, *Op. Cit*., p. 98.

Dentro de las actividades deberá existir una actitud de juego; el juego tiene importancia en la infancia, sin embargo existe una progresiva pérdida cuando se llega a la adultez. En el niño, el juego era una actividad vital, libre y placentera, una forma de conocer al mundo y la relación que se tiene con el mismo, en el adulto, el juego es una actividad estructurada, deportiva que remite a reglas establecidas e inflexibles que se dirigen a competir. En lo anterior existen diversos factores, "algunos propios del proceso evolutivo del aparato psíquico, pero los más debido a condicionamientos de tipo social y cultural."[87] De esta manera el adulto que se enfrenta por vez primera a realizar una actividad teatral tiene presente esa desvalorización del juego, se tiene la idea que entre más edad se tenga, menor oportunidad y tiempo se tiene para jugar, en una situación real sólo dispone tiempo cuando debe resolver conflictos.

Cuando el adulto se olvida de jugar, está en juego la vergüenza que sentirá al tener que hacerlo, miedo al ser exhibido; otra conducta más particular es presentarse como el chistoso tratando de controlar la situación y adelantarse a que no se rían de él, sino que él provoque la risa de algún otro; el juego servirá para aminorar este tipo de situaciones, juegos que permitirán olvidarse del que dirán y que darán paso a una confianza entre los integrantes del grupo.

En la propuesta se indicarán algunos juegos dramáticos que son "…estructuras complejas, que permiten asimilar la realidad del yo, imitar los objetos y a las personas, expresar contenidos inconscientes, desarrollar la imaginación y la fantasía, realizar vicariamente los deseos, liberar las posibilidades individuales, adaptándose paulatinamente a las reglas y normas sociales."[88]

La confianza grupal será una característica más que el docente deberá propiciar, deberá ejemplificar la disposición que deberán tener para jugar, logrando así un espacio de confianza. El respeto por el otro tomará importancia, pues cada integrante expondrá sus ideas, opiniones, su interioridad, sus emociones, su

[87] *Ibidem*., p. 99.
[88] AKOSCHKY, *Op. cit.,* p. 153.

cuerpo, “la construcción de un clima de confianza mutua aparece como requisito indispensable para que se pueda ir dando la apertura expresiva.”[89]

La confianza tiene lugar cuando cada integrante observa que lo que dice y hace es valorado por lo que es y no por lo que debiera ser, es valorado por lo que puede decir y hacer y no por lo que no puede, el juego y la confianza dan lugar a equivocarse. “El estímulo y la valoración del propio hacer […] irán construyendo un ámbito donde cada integrante sienta la seguridad necesaria para ir abriendo compuertas tanto en la utilización de sus medios como en la profundidad de la comunicación.”[90]

Algunos consejos que aporta Ursi[91], son que para hacer teatro o actividades que de él se deriven no es necesario contar con un escenario teatral, bastará con acordar el espacio que será destinado para las actividades, marcándolo con sillas, cinta, gis, etc.; se podrá hacer lo básico que hace un actor poniendo un poco de imaginación y disposición; no será necesario presentar una obra teatral, bastará con acercarse a las actividades teatrales y en improvisaciones inventando una situación, no se verán obligados a aprenderse un guión teatral; si apareciera el interés por presentar una obra teatral, podría surgir de la construcción de todos; tomar al teatro como una actividad lúdica que generará interés en los participantes y el hecho educativo podrá verse desde otra mirada distinta a la tradicional.

2.4 El teatro en la formación del adolescente

En el presente apartado hablaremos de la relación presente entre la adolescencia y el teatro. La adolescencia en su mayoría, es vista como una etapa difícil de tratar, pues entre las características más visibles encontramos la rebeldía, intolerancia, incomprensión, indiferencia y la falta de comunicación, sin embargo en una gran minoría existe la responsabilidad por lograr comprender la situación del adolescente logrando un acercamiento y comunicación.

[89] URSI, *Op. Cit*., p.102.
[90] *Idem.*
[91] URSI, *Op. cit.*

La adolescencia es “un momento en el desarrollo de la secuencia de la vida, en el cual se observan cambios visibles de crecimiento físico y modificaciones en las conductas que denotan cambios en la vida psíquica.”[92], es el cambio entre la etapa de la infancia a la etapa adulta. La adolescencia dependerá del contexto, del tiempo, sin embargo algo común es que el adolescente notará la existencia de dos situaciones: lo que tiene que dejar de su niñez y lo que será en la edad adulta, y en este proceso se encuentra envuelto en un deseo por conocer y descubrir nuevas cosas aunque algunas situaciones le propiciarán desequilibrio y contradicción.

La gran mayoría de los adolescentes marcan límites y no expresan sus pensamientos en los diferentes lugares y ambientes en que se desarrollan; situándonos en un terreno escolar, el docente tiene la responsabilidad de buscar estrategias que le permitan comunicarse con aquellos adolescentes que tienen inquietudes, ideas, conflictos, opiniones, etc.; el docente debe buscar los medios que le permitan acercarse al alumno, es el teatro una de las actividades artísticas que permiten de una manera creativa acercarnos a establecer comunicación con los alumnos.

Stanislavski[93] propone su método de las acciones físicas fundamentales, que establece un criterio de verdad y una técnica como método de investigación y conocimiento; Stanislavski propone al actor distintas maneras para lograr una actuación verídica en escena, creando la vida en el escenario y en cuanto al proceso de investigación es la búsqueda en los modos de producir la vivencia.

En la propuesta del teórico menciona un trabajo sensorial en donde el actor debe prepararse para buscar y producir una emoción; y la acción como herramienta en donde el actor se plantea un objetivo, actúa y como consecuencia aparece la emoción: “Stanislavski propuso un método de formación (el actor

[92] MONTERO, Marcela y otros. *El teatro en la escuela.* Buenos Aires, AIQUE, 2007, p. 32.
[93] STANISLAVSKI, Konstantin. *El arte escénico.* Madrid, siglo veintiuno editores, 1968.

trabaja sobre sí mismo, entrena sus capacidades, su cuerpo, su voz) como para la interpretación (trabaja sobre su papel y el desarrollo en el escenario).”[94]

Ahora bien, “la conducta del adolescente está dominada por la acción constituyendo ésta su forma de expresión más típica.”[95] El teatro es acción, de modo que el teatro puede acercarnos a los intereses del adolescente, pues presenta acciones de la conducta humana teniendo como elementos principales el sujeto-actor y el medio-escena. Montero[96] presenta una comparación entre la estructura dramática y a lo que ella nombra estructura adolescente: en la estructura dramática encontramos a los elementos sujeto, entorno, conflicto, acción y texto y en la estructura adolescente está el sujeto (adolescente) en un entorno (social, familiar, grupal) que tiene conflictos (cambios corporales, de identidad y vinculares); por lo tanto, elabora conductas o realiza acciones que lo ayuden a resolverlos (conducta adolescente).

La adolescencia comprendida como la etapa en la que el joven se encuentra entre dejar de ser niño para convertirse en adulto, el teatro y muy específicamente el taller de teatro le facilitará expresar sus dudas, conflictos y dilemas de existencia, estará en un lugar en donde será escuchado por sus compañeros y adultos que lo acompañen, podrá descargar tensiones y tomarán importancia sus acciones, pues él será el constructor de su propia historia; el teatro a partir de sus elementos y esencia propiciará nuevos equilibrios y aprendizajes.

Anteriormente hablamos del juego, éste le permitirá al adolescente acostumbrarse a nuevas situaciones y podrá cambiarlas, podrá emplear analogías desde las actividades a su vida, resolviendo conflictos y ansiedades. Podrá integrar valores y tener un juicio crítico. El arte dramático le permitirá realizar pruebas con aciertos o errores en un marco de modificación, que le permitirá la construcción de una nueva manera de pensar y actuar, lo favorecerá en su presente y en su vida adulta. El teatro le permitirá descubrir y utilizar sus recursos

[94] MONTERO, *Op. cit.,* p.15.
[95] *Ibidem*., p. 34.
[96] MONTERO, *Op. cit.*

expresivos y tomar en cuenta el lenguaje del arte dramático. A partir de tomar un rol activo podrá crear su propia historia conocerla y construirla también en conjunto. El papel de actor le permitirá ponerse en lugar de otro y logrará auto conocerse y poder adaptarse a personas nuevas. El teatro acerca al adolescente a su realidad de una manera lúdica mediante procesos de asimilación y acomodación en cuanto a actitud y relación; podrá desarrollar su creatividad con un beneficio de su vida personal.

En subtemas anteriores se mencionó la importancia que tendrá el ejercicio de improvisación que le permitirá desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, logrando nuevas emociones y comportamientos que darán lugar a nuevos pensamientos. De acuerdo con Montero, el taller de teatro acercará al alumno técnicas corporales, vocales, integración grupal y socialización, desinhibición, será actor y espectador de su proceso creativo.

2.5 El teatro: escenario de la expresión oral y corporal

El teatro es un arte que permite el desarrollo de la expresión corporal y oral, en él se realizan ejercicios que propician el conocimiento de las capacidades del cuerpo y de la expresión oral y el cambio de las mismas. Son actividades que van modificando gradualmente el habla y el movimiento del actor y en este caso del adolescente involucrado en el taller de teatro.

El taller de teatro, en esta propuesta, se ve frente a algunos retos y uno muy importante es el enfrentarse al modo de vivir cotidiano del adolescente. Un número importante de adolescentes y jóvenes se encuentran inmersos en una comunicación que depende de circuitos de comunicación que interrumpen la oralidad, algunos de estos medios son la red de internet, la televisión, la radio, los libros y la prensa. La persona no puede establecer un diálogo que le permita expresar lo que piensa o puede opinar de lo que estos medios pueden estar transmitiendo.

En su vida cotidiana, la mayoría de los adolescentes mantienen poca comunicación con los adultos (familiares y maestros), se detienen a dar explicaciones, pues llegan a pensar que es una intromisión a su intimidad; sin embargo cuentan con la apertura de expresarse con sus amigos, personas que ocupan un lugar importante en su vida, experimentan la necesidad de expresar sus ideas y experiencias, buscan el apoyo y reconocimiento de los amigos para sentirse seguros, para liberar sus emociones y le permiten adaptarse socialmente, el taller de teatro tiene la ventaja de la participación de un grupo de adolescentes de edad similar y con gustos e inquietudes muy parecidos.

Por parte de las instituciones escolares se ha promovido una enseñanza activa, en donde se le da importancia a una comunicación personalizada a través de exámenes escritos, investigaciones en bibliotecas, por internet y se ha descuidado la participación oral de los alumnos. En el ámbito familiar se habla menos, regularmente la relación de comunicación que pudiera darse, es esclava de la imagen, el video y la televisión; con los adultos, su horario laboral, la prisa y el cansancio propician que el hogar sirva como un espacio para mantener silencio. El taller de teatro será un espacio para decir lo que el adolescente piensa y siente por medio de su cuerpo y su voz con juegos y actividades que le facilitarán su expresión, no deberán preocuparse de estudiar para presentar un examen escrito y tendrán una condición importante: se prohibirá guardar silencio y movimiento.

Los adolescentes presentan gran interés por asistir a convivencias con sus compañeros y amigos y "socialmente el ruido ambiental en salas de fiesta, bares… dificulta la conversación; la mayoría de los mensajes nos llegan mediante el lenguaje escrito. Indudable y erróneamente nuestra sociedad se preocupa poco de la expresión oral."[97] El taller de teatro puede propiciar un ambiente de convivencia, se escuchará todo tipo de música y a través de ella se generará comunicación de lo que la música hace sentir al cuerpo y al pensamiento; transmitirá en conjunto con los participantes, mensajes orales que servirán a poner en práctica la escucha y la opinión.

[97] CUERVO Marina y DIÉGUEZ Jesús. *Mejorar la expresión oral.* Madrid, Ed. Narcea, 2001, p. 12 y 13.

Para comunicarnos eficientemente debemos ser sencillos y claros; comunicarse bien es estar abiertos, sentir curiosidad, no declararse derrotado, hacer continuos ensayos para alcanzar un lenguaje preciso, vivo y creativo y "la voz humana es el *instrumento* fundamental para comunicarnos […] Cuantitativamente aventaja en importancia a la escritura, al gesto, a otros signos convencionales e incluso a la imagen que, sin el apoyo de la palabra, puede resultar ambigua […] la voz es el vehículo del mensaje oral y su timbre es un *símbolo* personal a veces tan importante como la propia corporeidad."[98]

La voz tiene tres cualidades: altura o tono, intensidad o volumen y timbre. Neurofisiológicamente son tres los órganos que intervienen en la voz: pulmones (proporcionando el flujo de aire), laringe (donde se forman los sonidos) y la boca/nariz (donde se modulan los sonidos). Con el taller de teatro los adolescentes aprenderán a conocer, modificar y proyectar su voz de acuerdo a lo que quieran expresar en cualquier espacio en donde se encuentren. Las actividades del taller lo motivarán a hablar en público sin timidez, ya que gradualmente generará una seguridad y confianza en lo que es y lo que piensa

La voz tiene importancia como símbolo personal, en las relaciones interpersonales y en la aceptación de la propia voz. "La nariz y la boca son los dos conductos posibles de entrada y salida del aire en la respiración. Siempre conviene aspirar por las fosas nasales y expirar por la boca sobre todo si buscamos tranquilizar nuestro ritmo respiratorio."[99] En el taller se aprenderá a mantener esta respiración que además "…nos ayuda a controlar las emociones y, de esta forma, podemos relajarnos…"[100]; además de los ejercicios de respiración, algunas actividades ayudarán al conocimiento y exploración de la voz del adolescente.

La expresión corporal juega un papel importante en el desarrollo del adolescente, quien tiene que reconocer su cuerpo, apropiarse de él de manera progresiva. "El adolescente conforme va adquiriendo <<una mayor capacidad de

[98] *Ibidem*, p. 20.
[99] *Ibidem*, p. 26.
[100] *Ibidem,* p. 27.

introspección, tiene que aceptar su imagen corporal y todos los cambios que en ella se están produciendo, pero casi es más importante para él sentir que los otros le aceptan […] muchas veces no se siente a gusto con su imagen ni con su cuerpo, sintiéndose infeliz con su apariencia>>."[101] Se enfrenta a comparaciones con sus demás compañeros y pueden originarse complejos corporales, el taller de teatro será el lugar en donde el joven aprenda a conocer su cuerpo física y psicológicamente en convivencia con los demás, es decir, se conocerá a sí mismo, aprenderá a aceptarse e igualmente conocerá a los demás.

Sus compañeros de clase, amigos, familiares, vecinos y conocidos serán una parte importante en el autoconocimiento del adolescente, ya que en ellos buscará el reconocimiento, se encontrará en la necesidad de ser aceptado por los demás; en el taller de teatro se pretende crear un espacio de confianza, en donde la palabra y el movimiento que se haga no será causa de burla, tampoco motivo de prejuicio. El taller de teatro, será el espacio en donde podrán jugar a equivocarse una y otra vez, no habrá límites para el ensayo y el error.

El taller de teatro, por medio de las actividades de integración, exploración del cuerpo, aspira a formar un clima de compañerismo y ayuda, pues "…el hombre no es un ser disgregado sino integrado: que sus sentimientos son reflejados en y por el cuerpo, que tanto su pensamiento como su movimiento le producen emociones, que las relaciones con los otros y el entorno modifican su forma de ver y comprender el mundo."[102] El adolescente asiste a la escuela no sólo con su mente, sino con su personalidad, por lo que es necesario entenderlo desde su ser sensitivo, psíquico, social y motriz. Mediante la expresión corporal pueden trabajarse el intelecto, su afectividad, su cuerpo, sus actitudes y valores.

El cuerpo será el medio para dicha expresión, el profesor se enfrentará a retos como las resistencias del contacto físico entre los adolescentes, pues el contacto se vincula generalmente exclusivamente al sexo, también la cultura nos muestra que el contacto corporal generalmente es un tabú; otro reto es la

[101] HERNÁNDEZ, Vicky. *Expresión corporal con adolescentes.* Madrid, Ed. CCS, 2000, p. 18.
[102] *Ibidem,* p. 21.

importancia que se le da a la *razón* y el desinterés por la *emoción,* puesto que se vive en una sociedad en donde predominan los modales y prejuicios, se vive bajo modelos de apariencia física y comportamiento y en la mayoría de los adolescentes esta situación causa conflictos, dado que se sienten avergonzados con su cuerpo.

Las actividades del taller ayudarán a que el alumno reconozca su cuerpo, lo acepte, reaprenda a utilizarlo, acepte su nueva identidad como algo natural y no sólo sexual; aprenderá a reconocer su propio cuerpo como medio de comunicación con él mismo, los demás y su entorno, aprenderá a reconocer el valor de su cuerpo, sus límites y posibilidades, podrá sentirlo y no sólo pensarlo ayudando a superar sus complejos corporales.

En conclusión, la expresión permitirá sacar de dentro y manifestar lo que uno es, dando importancia a la emoción y al intelecto.

Capítulo 3

Propuesta de un taller de teatro

El taller de teatro es un medio que facilita la convivencia del individuo con sus semejantes y la vivencia y comprensión de circunstancias similares. El taller estará abierto a las iniciativas de los alumnos para que ellos puedan sentirlo como algo propio y logren identificarse; a diferencia de otras actividades, no pone importancia a los resultados, sino al proceso de trabajo en donde el maestro participará como guía y animador compartiendo y disfrutando la creatividad con el grupo; podrá relacionarse con otras áreas de conocimiento como literatura, lengua, música, plástica, entre otras. El taller de teatro:

- Podrá ser una forma lúdica de emplear el tiempo, se vivirá una experiencia de comunicación grupal en donde los participantes podrán expresarse de manera progresiva, dejando de preocuparse por exhibirse ante los demás y más importante podrán tener una comunicación personal e interior.

- A través de sus contenidos pretende lograr que el adolescente se enfrente al reto de conocer y aceptar a los demás con sus diferencias y aprender a vivir con reglas que permiten la convivencia con los demás.

- No pretende ser una formación académica e intelectual, sino un recurso para el desarrollo de la personalidad de los adolescentes que abarcan su afectividad, sus sentimientos, su creatividad, imaginación; principalmente la vital importancia que tienen de expresarse.

- Propone un trabajo colectivo, en el que se pretende integrar a todo el grupo en las funciones que el teatro contiene, quiere decir, que no se obliga a que todos participen en actuación, sino que podrán integrarse en las funciones de escenografía, audio, iluminación, vestuario, tramoya, entre otras.

El teatro “potencia la capacidad crítica de nuestros jóvenes […] introduce un espacio de libertad y autonomía del pensamiento para plantear interrogantes, defiende valores y busca respuestas no conformistas a los problemas actuales que se plantean en la sociedad.”[103]

3.1 Justificación y programación

Montero[104] menciona que existe una relación entre la estructura dramática y la estructura que ella nombra adolescente y a continuación muestro las dos estructuras:

ESTRUCTURA DRAMÁTICA

*sujeto

*entorno

*conflicto

*acciones (conductas para resolver conflictos)

*texto (historia)

ESTRUCTURA ADOLESCENTE

*adolescente (corporalidad-identidad-trabajo vocal)

*social, familiar, grupal

*cambios corporales, de identidad y vinculares (contradicción con sí mismo, los demás y el entorno)

*conducta adolescente

*construcción de una historia individual o grupal

[103] LÁZARO CANTARÍN, Julio. *Taller de teatro.* Madrid, Editorial CCS, 1999, p.17.
[104] MONTERO, *Op. cit.*

Los elementos de las dos estructuras ocurren en un mismo tiempo y proceso; la escena en la estructura dramática ocurre en un espacio transicional y en la estructura adolescente en el aula taller.

De acuerdo con la estructura adolescente, él se encuentra en situaciones de contradicción desde sus cambios corporales, el desarrollo de su identidad y la manera en que se relaciona con su entorno. El teatro presenta acciones que ejemplifican al adolescente la manera en que pueden resolverse esos conflictos de una manera vivencial y con oportunidad a equivocarse, y en lo que respecta al tema de investigación, el teatro le permite reconocerse en una etapa de cambios de cuerpo, mente y espíritu: "…el Taller de Teatro constituye un lugar, un medio para expresar sus dudas, conflictos y dilemas de existencia. Un lugar donde puede ser escuchado por su grupo de pares y también por los adultos, donde descargará sus tensiones y sentirá que muchas cosas cobran sentido porque él es el constructor de una historia propia, la que puede ofrecer a los demás."[105]

El adolescente aprenderá a reconocerse en sus espacios cotidianos y nuevos, un espacio formativo y didáctico: "El teatro por su esencia y por sus elementos constitutivos, posibilita el logro de nuevos equilibrios y de aprendizajes en distintas áreas que entran en conflicto en esta etapa."[106]

Dentro del taller de teatro estarán presentes los juegos dramáticos que concretamente ayudarán al adolescente a acostumbrarse a nuevas situaciones y cómo poder modificarlas, plantearse situaciones análogas a las de la vida con la posibilidad de resolver conflictos sin ansiedad, conformará su juicio crítico e iniciará con el reconocimiento e integración de valores, podrán realizar ensayos, pruebas, con aciertos y errores, en un proceso modificador, el cual colaborará en la construcción de una nueva identidad, permitiéndole desenvolverse en la vida adulta, descubrirá y tomará posesión de sus recursos expresivos y se apropiará de códigos específicos del lenguaje teatral.

---

[105] ORTÍZ, L. *La producción colectiva de lo dramático.* Buenos Aires., Club de Estudio, 1994, p.

[106] MONTERO, *Op. cit.,* p.38.

"El adolescente dejará su rol pasivo para convertirse en un hacedor activo de su propia historia…"[107], en compañía con otros, comparándose y diferenciándose, pero sobre todo, tendrá la oportunidad de conocer y construir con los demás. El adolescente podrá vivir el jugar a ser otro, se enfrentará una exigencia de autoconocimiento y de adaptación a situaciones y personas nuevas.

El juego teatral en la educación del adolescente toma sentido cuando logra ponerlo en contacto con su realidad y le permite interactuar lúdicamente con ella: "Esto promueve procesos de asimilación, acomodación (en lo actitudinal y relacional) que luego se transferirán a situaciones vitales."[108]

En el taller de teatro el adolescente desarrollará su pensamiento creativo en beneficio de su vida personal y lo acercará a una serie de herramientas técnicas corporales, vocales, ejercicios de integración grupal y de sociabilización, desinhibitorios, etc., que lo harán actor y espectador de sus propias ideas integrándolas de manera creativa.

3.2 Objetivos y recomendaciones

De acuerdo con Lázaro[109], los objetivos generales son presentados a partir de distintos aspectos que atienden a una formación integral:

- ✓ Psicomotriz, su línea está en torno al dominio del cuerpo.
- ✓ Psicológico y afectivo que atiende al desarrollo de la autoestima y la educación y maduración de los sentimientos.
- ✓ Intelectual que se refiere a la educación de la percepción e imaginación y el desarrollo de la capacidad crítica de la realidad.

[107] *Ibidem.,* p. 39.
[108] Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Consejo Federal de Cultura y Educación. "Educación Artístico", en *Contenidos Básicos Comunes para la Educación General Básica*, pág. 255.
[109] LÁZARO, *Op. cit.*

- ✓ Relacional y social que involucra la comunicación con los demás, la integración con el grupo y la relación en el entorno social.
- ✓ Estético que atiende el conocimiento teórico y práctico del teatro como arte creador y como propulsor de valores que contribuyan a mejorar a la sociedad.

Objetivos generales:

1. Lograr soltura, coordinación y precisión en la expresión corporal del alumno.
2. Proporcionar al alumno la oportunidad de expresar sus emociones e inquietudes.
3. Desarrollar la imaginación y la creatividad.
4. Enriquecer el vocabulario del alumno.
5. Fomentar la convivencia con sus semejantes.
6. Fomentar la confianza que debe tener el adolescente para actuar con desenvoltura en la vida.
7. Conocer los principios del teatro.

Objetivos específicos:

Trimestre 1:

1. Crear un clima de confianza, respeto y libertad dentro del grupo.
2. Descubrir el cuerpo como medio de expresión y comunicación con los demás.

Trimestre 2:

1. Descubrir los distintos tonos de voz.
2. Inventar historias, situaciones y personajes.

Trimestre 3:

1. Destacar la importancia de la convivencia con los demás.
2. Reconocimiento del cuerpo, mente y espíritu.

Para la preparación y desarrollo del taller de teatro se deberán considerar las siguientes recomendaciones:

a) Crear un clima de confianza y colaboración para propiciar la expresión libre de sentimientos y experiencias.

b) Los ejercicios de respiración, relajación y concentración deberán estar presentes en todas las sesiones permitiendo una relajación corporal que ayudará a controlar músculos, movimientos y emociones.

c) Resaltar la importancia que tiene la expresión corporal pues ayudará a conocer y dominar progresivamente nuestro cuerpo; aprender a moverse con el cuerpo, será aprender a comunicarse con él.

d) Los ejercicios de expresión oral serán indispensables para mejorar problemas de dicción y entonación.

e) Las improvisaciones deben partir de las iniciativas de los alumnos, se les podrá guiar en la creación de situaciones.

f) El objetivo principal no será la representación de una obra teatral sino el desarrollo y uso del juego dramático.

g) Deberán propiciarse creaciones colectivas.

h) Cada sesión durará mínimo dos horas.

i) Un número excesivo de participantes impide la fluidez de trabajo y la posibilidad de un aprendizaje individualizado, se recomienda que los grupos sean de máximo 20 personas.

j) El taller de teatro podrá incluirse como una opción de taller que la Educación Secundaria Obligatoria propone, o bien en las asignaturas de español o educación artística.

3.3 Materiales y tiempo

Para los materiales no se requiere gran inversión, bastará con la cooperación de alumnos y maestros para conseguir el mayor número de material posible, objetos que no tengan ya gran uso, entre lo principal estará: música y efectos especiales (pueden conseguirse metales, madera, cartón, semillas, etc.), telas de diversos colores y tamaños, ropa en desuso, objetos sencillos de caracterización, barras de maquillaje, utilería (objetos de casa y oficina) e iluminación (focos de colores).

De ser posible el espacio para el taller de teatro deberá ser un salón amplio, con piso de madera (duela) y techo alto que propiciará una buena acústica o podrá ser un aula amplia y despejada.

El taller iniciado en un grupo de primer grado de secundaria será a lo largo de tres trimestres, anteriormente se han señalado los objetivos específicos por trimestres y en el siguiente subtema se mencionarán los contenidos.

3.4 Contenido y actividades

Deberá considerarse que el aprendizaje de teatro es un proceso que avanza en espiral, es decir, los contenidos que son objeto de enseñanza se van ampliando y profundizando progresivamente.

El taller está organizado a partir de la propuesta Montero[110] que destaca tres ejes principales:

*Proceso de representación dramática

*Momentos de la clase

*Tipos de actividades

[110] MONTERO, *Op. cit.*

Dentro del proceso de representación dramática, encontramos tres momentos principales: percibir, hacer y reflexionar, en el momento de clase está el comienzo, la relajación, la expresión, la comunicación y la retroacción y en tipos de actividades estarán los juegos iniciales (presentación, calentamiento, desinhibición e integración grupal), la actividad (relajación, sensopercepción, respiración y concentración), la dramatización (improvisación verbal y no verbal, exploración del cuerpo y la voz, ejercicios sobre el movimiento, los objetos y el espacio) y la verbalización (comentario).

Los contenidos se centran en los siguientes elementos:

- Cuerpo: el cuerpo como medio de expresión y comunicación.
- Voz: técnicas que desarrollen los órganos articulatorios que potencien la expresividad de la voz.
- Espacio: dominar el espacio al momento de desplazarse por él y en la relación con los demás y con los objetos.
- Conflicto: conocimiento del esquema dramático a través de la improvisación.
- Dramatización: creación de historias a partir de estímulos y la creación y caracterización de personajes.
- Montaje teatral: participación en un montaje teatral en donde se valora al teatro como un proceso interdisciplinar.
- Evaluación: seguimiento de desarrollo de actitudes, hábitos de trabajo, nivel de preparación y adquisición de capacidades específicas, reflexiones y comentarios, se puede trabajar con fichas de observación individuales.

Específicamente los contenidos del taller a continuación se presentan por trimestre:

TRIMESTRE 1:

- Presentación
- Calentamiento corporal
- Desinhibición
- Integración grupal
- Conocimiento de técnicas de relajación y concentración
- Movimiento en el espacio
- Aceptación y expresión del cuerpo
- Desarrollo de los cinco sentidos.

TRIMESTRE 2:

- Descubrimiento de las posibilidades de la voz
- Práctica de la dramatización (improvisación verbal y no verbal)
- Reconocimiento del espacio
- Exploración del cuerpo
- Relación con los objetos
- El arte de inventar personajes o historias.

TRIMESTRE 3:

- Integración de los conocimientos

- Creación de personajes
- Descubrimiento de la estructura dramática
- Reflexión (comentarios).

Considerando que las sesiones del taller serían llevadas a cabo en las materias de español o educación artística con un mínimo de dos horas por sesión, se propone que se realicen al menos cuatro sesiones en el trimestre 1 de acuerdo con los contenidos, cuatro sesiones en el trimestre 2, y tres sesiones para la preparación de personajes y obra teatral en el trimestre 3. Cabe mencionar que el momento de la evaluación y reflexión puede ser llevado a cabo al término de cada una de las sesiones, aunque la evaluación final será la más indispensable. A continuación, presento la propuesta ordenada en cartas descriptivas:

TRIMESTRE 1

SESIÓN 1

ACTIVIDAD	OBJETIVO	TIEMPO Y MATERIAL	DESARROLLO
PRESENTACIÓN	Conocer y memorizar los nombres de cada integrante del grupo.	20 min.	Todo el grupo se sienta en círculo. Uno de los participantes comienza por decir su nombre, el que sigue dice el nombre del anterior y el suyo, el tercero dice el nombre de los dos anteriores y el suyo, así hasta completar el círculo. Luego se realiza a la inversa.
CALENTAMIENTO	Calentar todas las articulaciones.	10 min.	Los participantes deberán distribuirse por todo el espacio y responderán a las instrucciones del coordinador. Se comenzarán a girar distintas partes del cuerpo iniciando por el cuello, los hombros, los brazos, la cintura, las rodillas y los tobillos.
DESINHIBICIÓN	Relacionarse y perder el miedo con los compañeros.	10 min.	Todo el grupo caminará libremente por el espacio y a la señal del coordinador, tendrán que buscar una pareja y uno frente a otro dirán su nombre completo, a la señal volverán a caminar por el espacio, y a otra señal, buscarán otra pareja distinta y repetirán su nombre completo.
INTEGRACIÓN GRUPAL	Iniciar con la integración grupal y la reaccionar ante un estímulo externo.	10 min. Una pelota	El grupo recorrerá el espacio, a distintas velocidades, se arrojará la pelota, y los integrantes del grupo deberán decir el nombre del compañero al que le tocó la pelota.
CONCENTRACIÓN	Propiciar que los participantes centren su atención en diversos objetos y acciones.	10 min. Dos objetos (ej. :llaves y prenda de vestir)	El grupo formará un círculo y comenzarán a lanzar los objetos, debe evitarse que se caigan; podrán agregarse más objetos.
MOVIMIENTO EN EL ESPACIO	Conocer y desplazar el cuerpo por el espacio.	10 min.	Los participantes iniciarán caminando por todo el espacio en distintas direcciones, evitando caminar en círculo. Al aplauso del coordinador cambiarán de velocidad, lo harán un poco más rápido, trotando, hasta que se encuentren corriendo con precaución por el espacio.

ACEPTACIÓN DEL CUERPO	Conocer los movimientos del propio cuerpo.	10 min.	Los participantes deberán caminar en circulo, uno tras de otro y a la señal del coordinador se detendrán y tratarán de imitar la estatua del compañero de adelante, al aplauso seguirán y volverán a repetir la actividad.
EXPRESIÓN DEL CUERPO	Hacer conscientes movimientos cotidianos del cuerpo y verlos reflejados en los compañeros.	10 min.	Los participantes se colocarán en parejas (de ser posible, parejas mixtas), frente a frente y uno iniciará a moverse imitando su hora de ducha, el compañero de frente tendrá que imitar todos los movimientos, como si fuese un espejo. Después se invertirán las acciones.
RELAJACIÓN	Relajar a los participantes y tomar conciencia de la respiración.	15 min.	Se pedirá a los participantes que se acuesten boca arriba, con los pies ligeramente separados, las manos a los costados con las palmas hacia arriba, la cabeza derecha y mantendrán los ojos cerrados. Se inhalará por la nariz en cuatro tiempos (el abdomen deberá subir e inflarse), se retendrá el aire por dos tiempos y se exhalará lentamente por la boca en cuatro tiempos.
USO DE LOS CINCO SENTIDOS	Concientizar los cinco sentidos.	15 min.	Aprovechando la actividad de relajación los participantes seguirán acostados, se les dirá que empiecen a imaginar un planeta que tendrá los colores y objetos que ellos quieran, se les dirá que comiencen a caminar por ese planeta (podrán levantarse con los ojos cerrados y se les pedirá que lo hagan con cuidado), deberán imaginarse los olores, los colores de todo lo que hay en ese planeta, al final se le pedirá que acostados y relajados, lentamente vuelvan a ponerse de pie moviendo lentamente cada una de las partes de su cuerpo.

TRIMESTRE 1

SESIÓN 2

ACTIVIDAD	OBJETIVO	TIEMPO Y MATERIAL	DESARROLLO
PRESENTACIÓN	Continuar con la memorización de los nombres de los compañeros.	15 min.	Los participantes se desplazarán por el espacio y alguien iniciará diciendo su nombre después lo va a deletrear al derecho y al revés, el siguiente participante igualmente dirá su nombre y lo tendrá que deletrear de igual forma, así hasta terminar con todos los integrantes.
CALENTAMIENTO	Agilizar y calentar las articulaciones del cuerpo.	10 min.	El grupo formará una fila y el integrante de adelante comenzará a mover su cuerpo de manera que mueva y estire sus articulaciones recorriendo en círculo el espacio, los de atrás tendrán que imitar los movimientos, a la señal seguirán los movimientos del segundo compañero, así hasta llegar al último compañero de la fila.
DESINHIBICIÓN	Expresar y comunicar a partir de una parte concreta del cuerpo.	5 min.	Se colocarán en parejas uno frente a otro, uno de ellos comenzará a hacer muecas de manera exagerada y el otro tratará de imitarlas, después se intercambiarán los papeles.
INTEGRACIÓN GRUPAL	Integrar al grupo a través de un juego.	10 min.	El grupo se sentará en círculo y sólo uno de ellos quedará de pie, recorrerá el círculo por fuera poniendo su mano en la cabeza de cada compañero diciendo: pato, pato… cuando diga ganso, el ganso se levantará y correrán en direcciones contrarias para que uno de ellos ocupe el lugar vacio. La acción se repetirá.
CONCENTRACIÓN	Escuchar y retener la historia construida por los compañeros.	15 min.	Sentados en círculo el grupo inventará una historia: cada integrante dirá sólo una palabra, el siguiente compañero dirá otra palabra, buscando que exista relación entre las palabras, así continuarán hasta que hayan pasado todos los compañeros.
MOVIMIENTO EN EL ESPACIO	Percibir la situación en el escenario.	10 min.	Se dividirá el escenario en cuatro partes y en cada una se señala una pauta de desplazamiento (ZONA A:desplazarse saltando en cuclillas, ZONA B: de “pata coja”, ZONA C: a saltos, ZONA D: en cámara lenta.

ACEPTACIÓN DEL CUERPO	Conocer la capacidad de movimiento del cuerpo.	10 min.	Los participantes deberán moverse y desplazarse por el escenario como robots, podrán interactuar, emitir sonidos y gestos.
EXPRESIÓN DEL CUERPO	Expresar emoción y movimiento a través del cuerpo del compañero.	15 min.	Se jugará a la estatua y al escultor. Se formarán parejas y el escultor tendrá que diseñar su estatua transmitiendo emoción y movimiento, después se cambiarán los papeles.
RELAJACIÓN	Tranquilizar a los participantes.	10 min.	Acostados boca arriba con las manos y los pies ligeramente abiertos, haciendo la respiración de la sesión 1, después se les pedirá que imaginen…*Imaginemos que caminamos por un campo muy verde. Nos gusta el color porque nos hace sentir cómodos. Si miramos lentamente hacia arriba veremos un cielo azul. Caminen despacio guiados por su respiración. Arriba el azul, a los pies, el verde. Y ahora si miramos bien, veremos un rectángulo blanco a lo lejos. Acérquense a él. Es una sábana muy blanca, secándose al sol. Caminen. La parte del cielo y la hierba se hace cada vez más pequeña hasta desaparecer, sólo queda el blanco que nos da tranquilidad. Respiramos hasta llenarnos de blanco, de calma y de paz que entra por tu respiración.*
USO DE LOS CINCO SENTIDOS	Concientizar a cada participante del uso y la importancia de los cinco sentidos.	20 min. Pañuelos para vendar los ojos. Una soga.	El coordinador pedirá al grupo que empiecen a caminar por el espacio reconociéndolo por medio de todos los sentidos. Luego forman parejas; uno se venda los ojos y el otro lo guía. El que va con los ojos vendados intentará reconocer el lugar del espacio en donde se encuentra por medio de los otros sentidos. Posteriormente cambiarán el rol. El coordinador solicitará que todo el grupo salga del aula con los ojos descubiertos para observar el espacio. Luego vendados y dirigidos por medio de una soga que llevará el coordinador harán en grupo el mismo reconocimiento.

TRIMESTRE 1

SESIÓN 3

ACTIVIDAD	OBJETIVO	TIEMPO Y MATERIAL	DESARROLLO
PRESENTACIÓN	Crear un clima de confianza	10 min.	El grupo caminará por todo el espacio en distintas direcciones y a la señal empezarán a saludarse diciendo su nombre y haciendo contacto con distintas partes del cuerpo: manos, orejas, pies, espalda, hombros, codos, etc.
CALENTAMIENTO	Ser conscientes de cada parte del cuerpo	10 min.	Sentados en círculo en el piso con una distancia considerable entre los compañeros y con los ojos cerrados comienzan a moldear su cuerpo como si fueran de barro, con ligeras palmadas iniciando de la cabeza a los pies.
DESINHIBICIÓN	Dar confianza grupal y conocer las capacidades vocales.	15 min. Copias de distintos trabalenguas.	Se le distribuirá a cada participante una copia con varios trabalenguas. Deberán recitar uno con un estado de ánimo de su elección: triste, enojado, alegre, preocupado, cansado, etc.
INTEGRACIÓN GRUPAL	Permitir la participación de todos los integrantes y divertirse con la imaginación.	10 min,	Se formarán dos equipos A y B, que van a jugar con un balón imaginario. Un miembro del A lanza el balón a alguien del equipo contrario pronunciando su nombre y éste a su vez envía el balón al equipo contrario pronunciando el nombre a quien va dirigido el balón.
CONCENTRACIÓN	Propiciar la responsabilidad, confianza y concentración de cada participante.	20 min.	Se formarán grupos mínimo de siete participantes. Se ubican en ronda y uno de ellos se coloca en el centro; cierra los ojos y coloca sus brazos en el pecho y lentamente sus compañeros lo mueven hacia un lado y hacia otro. Todos los integrantes deberán pasar al centro.
MOVIMIENTO EN EL ESPACIO	Conocer y observar el espacio de trabajo.	10 min. Música relajante de fondo Diversos objetos	Los integrantes recorrerán lentamente el escenario: miran, tocan, huelen, observan con detalle algún objeto que les llame la atención. Hacen todo ello en silencio, tranquilamente. El profesor deberá cambiar algunos objetos para que los participantes sean capaces de detectar los cambios.

ACEPTACIÓN DEL CUERPO	Lograr la compenetración del grupo.	10 min. Música relajante	El equipo deberá construir una máquina en conjunto. Cada uno será una pieza dotada de movimiento y sonido que habrá de acoplarse a las demás piezas. Para ello, uno de los alumnos se coloca en el centro del espacio e inicia un movimiento y los demás le observan y progresivamente de uno en uno van integrándose para completar ese movimiento hasta que salgan todos y quede la máquina formada con todas las piezas en movimiento.
EXPRESIÓN DEL CUERPO	Expresar ritmo con el cuerpo por medio de la música.	10 min. Música suave	Empezará a sonar la música y los participantes se moverán expresando corporalmente lo que ésta les sugiera. A la indicación del profesor se formarán parejas y seguirán moviéndose intentado acoplarse a la pareja. Después se formarán grupos de cuatro, de ocho hasta formar un solo grupo.
RELAJACIÓN	Relajar al grupo.	10 min.	Acostados boca arriba, con los ojos cerrados y con la respiración antes mencionada se les pide que imaginen: *que son un globo, que poco a poco se irá inflando iniciando por la cabeza, cuello, hombros, brazos, manos, pecho, abdomen, cintura, cadera, piernas, rodillas, pantorrillas, tobillos, talones, dedos de los pies, poco a poco siguen inflándose, llega un momento en que comienzan a elevarse y a volar por todo el espacio, es un viaje que les produce un gran placer, de pronto se han atorado en algo y se les ha perforado el dedo gordo del pie por el cual empezará a salir el aire lentamente hasta desinflarse. Poco a poco se irán incorporando hasta quedar de pie.*
USO DE LOS CINCO SENTIDOS	Hacer uso de los cinco sentidos especialmente del tacto.	20 min.	En una mesa habrá objetos de diferentes formas y texturas (suaves, duros, fríos, grandes, pequeños, etc.). Cada alumno irá tocando los objetos con los ojos vendados y tendrá que adivinar por el tacto de qué se trata.

TRIMESTRE 1

SESIÓN 4

ACTIVIDAD	OBJETIVO	TIEMPO Y MATERIAL	DESARROLLO
PRESENTACIÓN	Recordar los nombres de los compañeros.	10 min.	Los integrantes se colocan en círculo y el coordinador al centro; iniciará señalando a alguien diciéndole *naranja* o *limón,* si le dice *naranja* significa que el participante señalado mencionará el nombre del compañero que tiene a su derecha y si el coordinador dice *limón,* el compañero señalado mencionará el nombre de la persona que se encuentra a su izquierda. La respuesta debe ser rápida y exacta, si se equivoca pasa al centro para preguntar, si no es así la persona continua en el centro preguntando.
CALENTAMIENTO	Iniciar el movimiento y calentamiento de las articulaciones del cuerpo con un juego.	10 min.	Se jugará a encantados americanos. Un compañero será el que inicie el juego tratando de tocar a sus compañeros, al toque tendrán que quedarse congelados, podrán ser rescatados por otro de sus compañeros pasando en medio de las piernas del compañero congelado. El coordinador cambiará constantemente al jugador que se encuentre encantando.
DESINHIBICIÓN	Perder la timidez que pueda estar presente entre los participantes.	20 min.	El grupo se sitúa en círculo de pie. El coordinador les pide a los integrantes que imaginen que acaban de hacer un viaje a Cuba y cada quien compró algún objeto. Se trata de que cada quien mencione qué compró y haga un gesto o movimiento con dicho objeto, el compañero de la derecha repetirá el nombre y movimiento del objeto y dirá el suyo, así hasta la participación de todos.
INTEGRACIÓN GRUPAL	Propiciar el juego colectivo.	15 min. Una silla	Situamos el grupo en círculo y colocamos una silla al centro. Gracias a la imaginación la silla se convertirá en múltiples cosas. Cada participante que tenga una idea deberá pasar y desarrollarla, tomará la silla y la convertirá mímicamente en otro objeto (caballo, un carrito, etc.) Será importante que todos participen.

CONCENTRACIÓN	Propiciar la atención entre los compañeros del grupo.	15 min. Una moneda.	Todos los integrantes caminarán por el espacio, a la señal del coordinador se irán numerando pasando una moneda, nadie podrá entregar la moneda a alguien que haya pasado, de ser así tendrán que empezar desde el número uno.
MOVIMIENTO EN EL ESPACIO	Apropiarse del espacio.	15 min.	Los compañeros deberán imaginar una cuerda floja por la que deberán pasar lentamente, deberán creer que están en esa cuerda floja logrando llegar al otro lado, si se caen deberán formarse una vez más hasta lograr pasar.
ACEPTACIÓN DEL CUERPO	Reconocer la expresión de emociones por medio de gestos.	10 min.	Colocados en parejas, uno expresa al otro sólo con el rostro miedo, alegría, aburrimiento, cansancio, tristeza. El otro reproduce la emoción que observa y se intercambian los roles.
EXPRESIÓN DEL CUERPO	Reproducir los movimientos de un animal preferido.	10 min. Música tranquila	Cada integrante elegirá un animal de su gusto, al iniciar la música tendrá que moverse y desplazarse por el espacio como lo haría el animal que eligió, podrán interactuar entre los integrantes.
RELAJACIÓN	Propiciar la auto relajación.	10 min. Música relajante	En este momento es favorable que los integrantes encuentren una manera de relajarse por sí mismos con ayuda de la música. Se les pedirá que se acuesten boca arriba y que comiencen a pensar en lo que ellos deseen. Al término de la música se incorporarán lentamente hasta quedar de pie.
USO DE LOS CINCO SENTIDOS	Integrar movimientos, haciendo uso de los cinco sentidos especialmente del tacto, la vista y oído.	15 min. Música de distintos ritmos	Los participantes se distribuyen por el escenario y ocupan de pie un lugar. La música iniciará y comenzarán a mover sólo una parte de su cuerpo al ritmo de la música, posteriormente moverán otra parte de su cuerpo, hasta moverse por completo.

TRIMESTRE 2

SESIÓN 1

ACTIVIDAD	OBJETIVO	TIEMPO Y MATERIAL	DESARROLLO
POSIBILIDADES DE LA VOZ	Conocer los tonos de voz.	15 min.	El grupo se encuentra de pie en círculo y hace la respiración abdominal. Uno de los alumnos empieza a contar UNO en la nota más grave que pueda y el que está a su derecha dice DOS con un tono menos grave, así sucesivamente, pasando por los tonos normales hasta llegar a los tonos más agudos. Es recomendable que en esta actividad sí inicien todos los hombres con los tonos graves.
IMPROVISACIÓN VERBAL	Desarrollar la atención y observar los movimientos de los compañeros e imitarlos.	15 min.	Se organizarán equipos de tres, formados en línea con un poco de distancia, el que quede en medio comenzará a moverse y los otros dos compañeros imitarán el movimiento, tratando de que sea exactamente igual. Después cambiarán los roles de forma que los tres integrantes hayan permanecido en medio.
IMPROVISACIÓN NO VERBAL	Improvisar y comunicar.	15 min.	Se formarán equipos de cuatro personas que deberán improvisar la elaboración de un platillo de comida únicamente con mímica, los demás participantes deberán adivinar el platillo hecho por sus compañeros.
RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO	Reconocer el espacio por medio de un juego.	15 min. Un pañuelo por participante.	Uno de los participantes se colocará al centro del escenario y será *el perro guardián,* se le vendará con un pañuelo. Los demás participantes dejarán su pañuelo cerca del *perro guardián,* el juego comenzará y los participantes tratarán de rescatar su pañuelo sin hacer ruido, si el *perro guardián* se percata de la presencia de alguien, podrá señalar y si la dirección es correcta, el participante señalado será eliminado.

EXPLORACIÓN DEL CUERPO	Reaccionar rápidamente a una orden dada y adquirir noción espacial.	10 min.	El grupo formará parejas. Uno será el que proponga el movimiento y el otro intentará ocupar el espacio que dejo libre. Los movimientos deberán realizarse en forma inmediata al escuchar la orden del coordinador.
RELACIÓN CON LOS OBJETOS	Centrar la atención en el uso de un objeto.	15 min. Objetos diversos.	Cada integrante deberá portar un objeto y a continuación inventará una historia con el objeto que presentará a sus compañeros.
INVENCIÓN DE PERSONAJES O HISTORIAS	Escenificar en equipo una historia	20 min. Ideas de películas, telas, vestuario y maquillaje.	Se formarán dos equipos, con la ayuda de historias de películas, eligen la que más les llame la atención y tendrán que escenificarla con todos los medios que consideren oportunos. Algunos tendrán que participar en la escenografía, en el vestuario y algunos más como actores.

TRIMESTRE 2

SESIÓN 2

ACTIVIDAD	OBJETIVO	TIEMPO Y MATERIAL	DESARROLLO
POSIBILIDADES DE LA VOZ	Conocer los timbres de la voz.	15 min.	Se tendrá que proponer una frase, puede ser, de alguna canción común. Ej. *Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.* Una vez elegida la frase se intentará decir con los siguientes timbres: niño, tartamudo, viejo, gangoso, roncando, murmurando, suspirando, tosiendo, llorando.
IMPROVISACIÓN VERBAL	Conocer la expresión de cada integrante.	30 min.	Cada integrante del grupo, uno por vez, tendrá un minuto para expresar con o sin palabras, con acciones o gestos, cómo es. El juego consiste en describir la mayor cantidad de características en el tiempo establecido. Es importante indicar al que actúa que se exprese con total libertad y sin autocensurarse y a los que escuchan que respeten sin criticar ni interrumpir.
IMPROVISACIÓN NO VERBAL	Usar el cuerpo expresiva y creativamente para transmitir un mensaje.	20 min.	Cada participante deberá entrar por un costado del escenario y trasladarse hacia el otro extremo con una intencionalidad y en determinadas circunstancias para que sus compañeros adivinen a que lugar entro. Ej.: un niño entrando a un museo.
RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO	Desarrollar el conocimiento y confianza con el espacio.	10 min.	Se jugará a las estatuas, en la primer ronda los participantes caminarán por todo el espacio y a la señal se quedarán como estatua a la siguiente señal caminarán muy despacio haciendo consciente cada paso que dan, a la segunda ronda repetirán la acción pero con los ojos cerrados, el coordinador deberá estar atento con cada participante, deberá darse la indicación que tendrán que caminar lentamente para prevenir algún accidente.
EXPLORACIÓN DEL CUERPO	Observar la forma de andar de otros y descubrir la forma propia.	15 min.	Los participantes caminarán en círculo por todo el escenario, irán pasando de uno en uno al centro del círculo y los demás observarán la manera de caminar del compañero y lo imitarán. Así pasarán

			cada uno de los integrantes del grupo.
RELACIÓN CON LOS OBJETOS	Tener conciencia de los objetos.	15 min.	Cada integrante del grupo elegirá un objeto imaginario, deberá hacer un ejemplo del uso que se le puede dar a su objeto, los demás participantes observarán que se le de buen uso al objeto imaginario y que dicho objeto no desaparezca.
INVENCIÓN DE PERSONAJES O HISTORIAS	Inventar y actuar un personaje.	15 min.	Los participantes comenzarán a caminar por todo el espacio, a una señal se detendrán a platicar con la primera persona que encuentren, tendrán que imaginar que es un viejo amigo al que saludarán efusivamente e inventarán una historia que platicar a su viejo amigo.

TRIMESTRE 2

SESIÓN 3

ACTIVIDAD	OBJETIVO	TIEMPO Y MATERIAL	DESARROLLO
POSIBILIDADES DE LA VOZ	Ejercitar el control vocal.	15 min.	A partir de una frase propuesta por algún integrante, todo el grupo pondrá a la frase distintas intensidades: murmuro, susurro, hablando fuerte, gritando y con una intencionalidad: enojado, triste, preocupado, sorprendido, etc.
IMPROVISACIÓN VERBAL	Conocer los elementos de la improvisación.	30 min.	Los participantes formarán dos grupos. Cada grupo construirá corporalmente, en silencio, una escena detenida. El otro grupo deberá copiarla lo más fielmente posible. Luego se cambiarán los roles. Posteriormente cada grupo presentará una improvisación sobre lo que pasó, hasta llegar al momento de su propia imagen detenida.
IMPROVISACIÓN NO VERBAL	Lograr la comunicación no verbal.	20 min.	Los participantes formarán pequeños grupos. Cada grupo inventará una serie de sonidos y otro grupo deberá improvisar una situación a partir de los sonidos propuestos.
RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO	Moverse en el espacio a un ritmo.	15 min.	Los integrantes del grupo comenzarán a caminar lentamente por el espacio, a un golpe de palma del coordinador detendrán su andar y al siguiente golpe de palma seguirán caminando. Los participantes deberán evitar hacer ruido al caminar, entre menos ruido, la señal del coordinador será clara.
EXPLORACIÓN DEL CUERPO	Reconocer las zonas corporales y su expresividad.	15 min.	Cada integrante tomará un lugar en el espacio y responderá a cada golpe de palma del coordinador con un movimiento de una parte del cuerpo, buscando su expresividad. Se seguirá este orden: brazos, piernas, torso, cabeza. No debe existir movimiento de una zona cuando se focaliza otra.

RELACIÓN CON LOS OBJETOS	Desarrollar la imaginación.	15min.	Los participantes deberán imaginar que el escenario es un túnel, todos deberán desplazarse pecho tierra y deberán tener cuidado de no quedar atorados, el objetivo es cruzar a salvo el gran túnel.
INVENTAR PERSONAJES O HISTORIAS	Crear un personaje partiendo del vestuario y objetos.	20 min. Vestuario y objetos.	Cada participante representará un personaje y la construcción será a partir del vestuario y objetos que estén presentes. Deberán pensar la manera de andar, mover y hablar del personaje, y cada participante compartirá el sueño de su personaje.

TRIMESTRE 2

SESIÓN 4

ACTIVIDAD	OBJETIVO	TIEMPO Y MATERIAL	DESARROLLO
POSIBILIDADES DE LA VOZ	Conocer las posibilidades expresivas del sonido.	5 min.	Se formarán cuatro grupos y a cada uno de ellos se les asignará un fenómeno de la naturaleza: tormenta, viento, trueno, huracán. Cada grupo deberá emitir el sonido del fenómeno que le toque y desplazándose por todo el escenario.
IMPROVISACIÓN VERBAL	Ejercitar la intensidad y el volumen vocal.	25 min.	El coordinador planteará la siguiente improvisación: todos son locutores que quieren conseguir el único puesto para un noticiero en televisión, por lo tanto, deberán convencer al coordinador (que tomará el rol de jefe) de que merecen el puesto, mostrándole sus habilidades.
IMPROVISACIÓN NO VERBAL	Desarrollar la creatividad y la imaginación a partir de la interacción con objetos imaginarios.	20 min.	Cada integrante ocupará un lugar en el espacio y elegirá un objeto imaginario con el cual comenzará a accionar. A la señal del coordinador comenzarán a observar los objetos creados por los demás integrantes del grupo y se agruparán por afinidad. Una vez hechos los equipos realizarán una improvisación. La condición es que todo se comunicará únicamente con movimiento.
RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO	Adaptar la acción a un espacio imaginario.	10 min.	Todo el grupo imaginará que el escenario deja de ser su espacio de trabajo y se convierte en una selva, deberán imaginar que ellos son un gran grupo de exploradores, alguien actuará como líder y guía y con la ayuda de todos deberán delimitar muy bien su espacio, pues se encuentran rodeados de animales salvajes. El objetivo será cruzar toda la selva, cuidando que a nadie le ocurra algo inesperado. El coordinador deberá motivar y crear un ambiente de suspenso.
EXPLORACIÓN DEL CUERPO	Reaccionar a una orden dada, controlando el cuerpo.	5 min.	Los participantes se moverán libremente durante diez tiempos que cuente el coordinador; luego, en la posición en que quedaron, se detendrán como estatuas contando cinco tiempos. Se repetirá la

			acción en forma de secuencia.
RELACIÓN CON LOS OBJETOS	Visualizar la función de cada objeto.	30 min.	El grupo se dividirá en cuatro equipos, cada equipo deberá organizar una improvisación con un tema libre, pero en cada improvisación deberá resaltar el uso de diversos objetos.
INVENCIÓN DE PERSONAJES O HISTORIAS	Crear un personaje y su historia partiendo de una canción.	30 min.	Cada participante traerá elegida una canción en la que aparezca un personaje bien definido. Se seleccionarán algunas canciones y se escucharán en grupo. Se formarán grupos de cinco personas y cada equipo trabajará el tema y personajes de una canción, preparando la dramatización tal y como lo cuenta la canción.

TRIMESTRE 3

SESIÓN 1

ACTIVIDAD	OBJETIVO	TIEMPO Y MATERIAL	DESARROLLO
INTEGRACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS	Integrar las actividades de las sesiones anteriores.	20 min.	En este tiempo se sugiere al coordinador que durante veinte minutos realice el calentamiento del cuerpo, la relajación y algún ejercicio de voz ó expresión corporal de los mencionados en sesiones anteriores.
CREACIÓN DE LOS PERSONAJES	Desarrollar la imaginación y la creatividad.	45 min.	Se repartirán postales de pintura o fotografía entre grupos de cinco personas y se pedirá que observen los personajes que aparecen en ellas: quiénes son, qué hacen, qué piensan, cuáles son sus relaciones, etc. Entre ellos mismos se repartirán los personajes e intentarán representar la escena del cuadro.
DESCUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA	Desarrollar un proceso de creación con los demás.	40 min. Tres sobres Ocho tarjetas con nombres de personajes. Ocho tarjetas sobre épocas. Ocho tarjetas sobre lugares.	El coordinador pondrá en cada sobre ocho tarjetas: personajes, épocas y lugares. El grupo se dividirá en ocho equipos y cada equipo tomará una tarjeta de cada sobre, tendrá que improvisar con el personaje, la época y el lugar que haya escogido. Ejemplo: un equipo formó la historia de caperucita (personaje) en la época de la guerra de las galaxias y como lugar el supermercado.
REFLEXIÓN (COMENTARIOS)			

TRIMESTRE 3

SESIÓN 2

ACTIVIDAD	OBJETIVO	TIEMPO Y MATERIAL	DESARROLLO
INTEGRACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS	Organizar un montaje teatral.	30 min.	El coordinador deberá organizar al grupo para repartir las actividades a desempeñar en el montaje, se recomienda que distribuya al grupo en equipos, tomando en cuenta los intereses de los participantes, y les asigne una función dentro del montaje: escenografía, iluminación, vestuario, utilería y actores. A cada integrante deberá entregarse un guión y principalmente los actores deberán memorizar sus diálogos para la próxima sesión.
CREACIÓN DE LOS PERSONAJES	Desarrollar la imaginación.	30 min.	Cada participante elegirá un oficio o profesión, pasará uno en uno a representar sólo con mímica lo que ha elegido y los espectadores tendrán que adivinar el oficio o la profesión.
DESCUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA	Desarrollar la imaginación en grupo.	20 min.	El coordinador le entregará al grupo el desenlace de una historia, el grupo deberá inventar e improvisar el nudo y el planteamiento. Es importante que exista organización grupal.
REFLEXIÓN (COMENTARIOS)			

TRIMESTRE 3

SESIÓN 3

ACTIVIDAD	OBJETIVO	TIEMPO Y MATERIAL	DESARROLLO
INTEGRACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS	Integrar las actividades de las sesiones anteriores.	20 min.	En este tiempo se sugiere al coordinador que durante veinte minutos integre el calentamiento del cuerpo, la relajación y algún ejercicio de voz o expresión corporal de las sesiones anteriores.
PLANEACIÓN DEL MONTAJE	Organizarse para el ensayo general del montaje teatral.	100 min.	Este tiempo le servirá al coordinador y al grupo para concluir la organización de la representación teatral. Deberán puntualizar las cosas que hagan falta en cada equipo y después tendrán su ensayo general.

NOTA: Es importante mencionar que la obra propuesta es una obra corta que no requiere mucho tiempo para ensayarla, lo importante de la representación teatral no será su perfecta escenificación, sino la experiencia que deje en cada uno de los jóvenes. Aprenderán a trabajar en equipo y la reflexión será el tiempo para decir dudas, opiniones, quejas o felicitaciones.

Conclusiones

La propuesta que se ha presentado contiene en sí misma alcances que son visibles. Considero que el principal es la inserción de la educación artística en el aula, no como un conocimiento académico, sino como la práctica de la formación expresiva del ser humano; mediante el arte la persona puede conocer sus deseos, sus gustos, disgustos y limitaciones: "el teatro y la expresión corporal son herramientas a disposición de cualquier maestro para ayudar a los niños (y jóvenes) a expresar sus emociones e identificar las emociones y sentimientos de los demás."[111]

Se ha logrado resaltar la educación de los sentimientos que ayuda a la comprensión del ser humano como un ser que ríe, llora, ama, sufre; que siente. La educación, como se mencionó a lo largo del trabajo, no es meramente el aprendizaje de conocimientos científicos, académicos; la educación es la integración de disciplinas que favorezcan la formación integral de la persona.

Uno de los logros importantes en la propuesta es la integración del teatro en el ámbito educativo, como recurso pedagógico y lúdico, que a partir de las estrategias teatrales, dota al alumno de una serie de recursos formativos que le permiten expresarse a través de su cuerpo, de su voz, el individuo se encuentra frente a la oportunidad de transmitir lo que desea, piensa, siente, necesita; conoce la necesidad de la manifestación, la importancia de la toma de decisiones y acciones, y el teatro es la oportunidad para ensayar, acertar y equivocarse en la manera de ser; "representar a un personaje en una actividad teatral les permite expresar sus miedos, deseos, frustraciones, dolores o agresiones sin sentirse incómodos o avergonzados, como les sucede cuando se les pide expresarse emocionalmente con palabras."[112]

---

[111] GAXIOLA, *Op. cit.,* p. 47.
[112] *Idem.*

El taller de teatro motiva la socialización, la confianza, el respeto, la capacidad de percepción y sensibilización por medio de sus actividades lúdicas, que permiten el movimiento, la imaginación, la creatividad y la improvisación.

La propuesta del taller de teatro para el mejoramiento y desarrollo de la expresión oral y corporal, parte del constructivismo, enfoque pedagógico que nace en la idea de que el conocimiento no se descubre, se construye a partir de la manera de ser, de pensar e interpretar del ser humano, integrando ideas y sentimientos, logrando un aprendizaje significativo que le es útil en su vida cotidiana, familiar, escolar, de amistad y laboral; aprendizaje trascendental que abarca sus aspectos intelectuales y emocionales, que le posibilitan convertirse en una persona capaz de participar y expresarse. La educación, desde la óptica artística, tiene como finalidad desarrollar y potenciar las aptitudes y expresiones del individuo, generando su proceso creativo de autoconocimiento.

En el primer capítulo “La educación desde una visión artística” el logro fundamental consistió en observar la manera en que el ámbito educativo es el espacio para desarrollar en la persona una formación de aptitudes intelectuales, físicas y emocionales; la educación es el medio por el que el sujeto puede transformar su personalidad, identidad, intelecto y la manera en que percibe las cosas que le suceden día a día. La educación en un terreno artístico logra proyectar y transmitir en el ser humano formas de expresión. Mediante el arte se logra una educación de la sensibilidad, es el aprendizaje de saber decir lo que siente transmitiendo pensamientos y sentimientos.

En el segundo capítulo “Teatro para la expresión oral y corporal” sobresalen las finalidades del arte: permite la manifestación del espíritu, la liberación de la individualidad y la originalidad y la conexión con lo sublime. El arte favorece la interpretación del mundo concreto y su transformación logrando una comunicación interna y externa en un lenguaje estético. El teatro presenta el juego de lo que existe y lo que no, propiciando la desinhibición y soltura de los adolescentes, a través de sus elementos principales que son la improvisación, la imaginación y la

creatividad. La magia del teatro consiste en hacernos sentir y pensar sobre cosas como si las estuviésemos viviendo.

Considero que en el tercer capítulo “Propuesta de un taller de teatro”, se encuentra el principal logro de la tesina, pues presento la justificación, programación, objetivos, recomendaciones, materiales, tiempos, contenido y actividades que en conjunto construyen el taller de teatro, el cual acerca a la unificación del teatro y el adolescente. Parte de la idea de que el teatro y el adolescente tienen características en común: sujeto, entorno, conflicto y acciones y esta relación permite comprender las acciones de la conducta humana dentro de un espacio teatral y un espacio real. El taller de teatro será el medio pedagógico por el cual el adolescente será escuchado y podrá descargar tensiones y construirá su propia historia, adquirirá nuevos equilibrios y aprendizajes, principalmente, contará con un espacio para hablar.

Es importante señalar que la propuesta no pretende el la producción de una obra de teatro ni la excelencia artística, sino poner al alcance de los adolescentes las posibilidades expresivas del teatro.

La decisión de elegir como población a los adolescentes, partió de saber que en esta etapa la persona requiere ser escuchada, comprendida, pues sus cambios físicos, psicológicos y emocionales lo sitúan en un estado de rebeldía, y mediante la educación artística se pretende que el adolescente tenga la apertura para gritar por lo que está pasando y logre comprender el mundo cambiante en el que se encuentra.

Entre las limitaciones de la propuesta, se encuentra el reducido espacio que existe en los centros educativos para la inserción del teatro y la disposición de los docentes para la impartición de un taller de teatro. Las instituciones educativas difícilmente cuentan con un espacio físico ofrecido para desarrollar actividades artísticas como teatro, danza, pintura, música y un espacio curricular que permita, aun con las limitaciones del espacio físico, desarrollar, en los alumnos, la apreciación y el gusto por el arte.

Entre las finalidades de la docencia existe la necesidad de integrar competencias pedagógicas y didácticas que propicien habilidades comprometidas con el saber hacer y el saber ser. El docente debe tener conciencia que será el sujeto posibilitador del conocimiento entre el sujeto que aprende y el objeto de conocimiento y la construcción de ese conocimiento. La educación debe contar con calidad, cantidad y orientación del saber, partiendo de procesos emotivos, sensoriales y reflexivos. El profesor que está dispuesto a impartir un taller de teatro tendrá como meta dos elementos: la confianza y el juego. A partir de las actividades lúdicas logrará fomentar en el adolescente una seguridad y confianza para expresarse.

El desinterés de padres y profesores es otra limitación de la propuesta, pues qué importancia tendría para ellos que sus hijos y alumnos puedan adquirir una enseñanza lúdica que les entregará un conocimiento de sí mismos para su fácil socialización en un mundo de competencias constantes; los padres de familia y algunos profesores están preocupados por la enseñanza de conocimientos académicos, no quiere decir que éstos no sean indispensables, pero el ser humano por naturaleza requiere educarse en la sensibilidad y en la expresión.

A lo largo de la vida estudiantil, generalmente, no se cuenta con un espacio que facilite la expresión del niño, del adolescente, del joven y del adulto. La escuela está preocupada por cubrir los programas educativos en cada ciclo escolar, constituidos por actividades teóricas y poco prácticas; en la familia, habitualmente, existe una comunicación de pocas palabras que podrían resumirse en el siguiente discurso: “¿cómo te fue?”, y la respuesta es “bien”; en el hogar, el trabajo, el estrés, la presión económica, no facilitan la expresión de lo que cada integrante está sintiendo.

Para finalizar, creo que es valioso narrar la experiencia personal que me llevó a la elección del tema del presente escrito. A los doce años de edad, en el cambio de la primaria a la secundaria, vinieron en conjunto una serie de cambios emocionales, intelectuales y físicos. Los cambios físicos eran un elemento importante que limitaba mi expresión con la gente que me rodeaba; no existió

alguien que me orientara y que me hiciera descubrir que más allá de la apariencia física existe algo que tiene más importancia: lo que sentía, lo que me emocionaba o entristecía. Mi timidez e inseguridad hacían difícil mi andar en la escuela, en casa y con los amigos.

Fue entonces cuando ingresé a la Universidad Pedagógica Nacional, y la ausencia de profesor en una de las materias, nos encaminó a disfrutar de una obra de teatro en dicha universidad. Esta circunstancia accidental fue la que llevó a integrarme al taller de teatro, pero he de mencionar que no tenía plena conciencia de hacerlo, simplemente me dejé guiar. A lo largo de seis años en que he participado en un taller de teatro, me he transformado en una persona que logra conocerse, explorarse, se acepta con virtudes y defectos, segura de mis capacidades y habilidades y después de haber sido tímida, descubro un mundo en el cual puedo expresar lo que siento, lo que pienso sin miedo a equivocarme, pues el teatro me ha enseñado que el error es el aprendizaje significativo y acertar es poner en práctica la magia de la vida.

El teatro me ha encaminado a disfrutar mi profesión: la pedagogía y el teatro son dos elementos que al fusionarse crean un aprendizaje dinámico, vivencial, significativo y trascendental y es de gran interés continuar en la línea artística, llevando la propuesta a un nivel de mayor exigencia, unidades con actividades más detalladas logrando un mayor espacio curricular.

Como el lema de la Universidad Pedagógica Nacional lo dice: “Educar para transformar”, todo aquel que está dedicado al área educativa, deberá fijar sus expectativas y su entrega en una educación que libere y transforme, que dote al ser humano de medios por los cuales logre amar el proceso de aprendizaje, de enseñanza en casa, en la escuela, en la calle, con los amigos, en el transporte, en el trabajo, en todos lados donde se encuentra en permanente socialización.

Bibliografía

AGUILÓ, Alfonso. *Educar los sentimientos*. Madrid, Ediciones Palabra, 2001.

AKOSCHKY, Judith. *Artes y escuela: aspectos curriculares y didácticos de la educación artística.* Buenos Aires, Paidós, 1998.

ANDRADE VARAS, Aída. *Elementos de teatro.* México, Trillas, 2007.

BARTOLOMÉ, Efraín. *Educación emocional en veinte lecciones.* Barcelona, Paidós.

CARBALLO BASADRE, Carmen. *Teatro y dramatización: didáctica de la creación colectiva.* Málaga, Ediciones Aljibe, 1995.

CIVERA, I. "Salir del aula e ir al teatro: otra forma de acercar la literatura a los adolescentes", en G. Bordons y otros. *Enseñar literatura en secundaria*. Barcelona, GRAÓ, 2006.

CUERVO Marina y Jesús Diéguez. *Mejorar la expresión oral*. Madrid, Ed. Narcea, 2001.

FUENTES MATA, Irma. *Integrar la educación artística*. México, Colección Polifonía, 2004.

GAXIOLA, Patricia. *La inteligencia emocional en el aula*. México, aula nueva sm, 2005.

GONZÁLEZ de DÍAZ ARAUJO, Graciela y otros. *El teatro en la escuela*. Buenos Aires, AIQUE, 2007.

GROTOWSKI, Jersy. *Hacia un pobre teatro.* México, siglo XXI, 1970.

HERNÁNDEZ, Vicky. *Expresión corporal con adolescentes*. Madrid, Ed. CCS, 2000.

LÁZARO CANTARÍN, Julio. *Taller de teatro*. Madrid, Editorial CCS, 1999.

LOMAS, Carlos y otros. *Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua.* Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1993.

MANTOVANI, Alfredo. *El teatro: un juego más.* Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas, 2004.

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Consejo Federal de Cultura y Educación. "Educación Artística", en: *Contenidos Básicos Comunes para la Educación General Básica*.

MONTERO, Marcela, en: *El teatro en la escuela: El rol del teatro en la formación del adolescente*. Buenos Aires, AIQUE, 2007.

MORENO MORENO, Heladio. *Teatro juvenil: Manual práctico para el desarrollo de la actividad teatral*. Santa Fé de Bogota, Aula Alegre, 1996.

MORENO, J. L. *Psicodrama.* Buenos Aires, Lumen, 1993.

ORTÍZ, L. *La producción colectiva de lo dramático*. Buenos Aires, Club de Estudio, 1994.

PAVLOVSKY, Eduardo y otros. *Psicodrama: cuándo y por qué dramatizar.* Buenos Aires, Ediciones búsqueda, 1985.

PRADO DÍEZ, David. *El torbellino de ideas para la participación e inventiva socio-grupal*. Santiago de Compostela, MICAT, 1996.

SANZ PINYOL, Gloria. *Comunicación efectiva en el aula*. Barcelona, GRAÓ, 2005.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. RIES Educación Secundaria Español Programas de estudio. México, SEP, 2005.

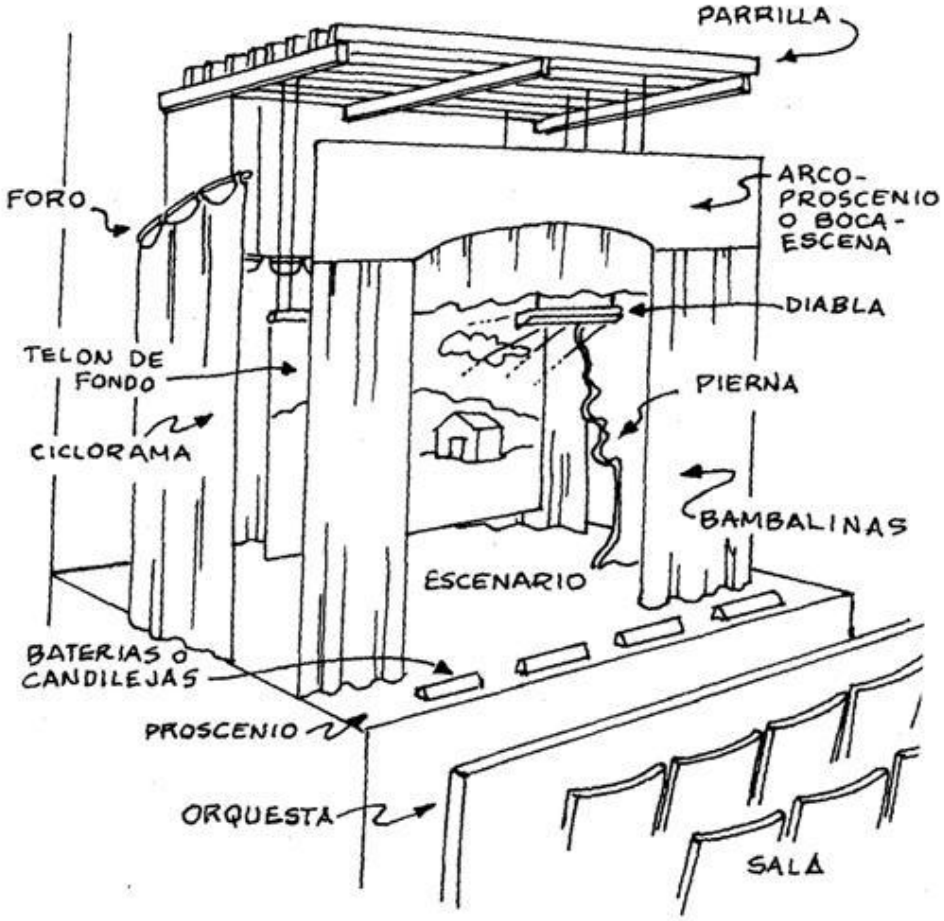
SEGURA, M. y M., Arcas. *Educar las emociones y los sentimientos*. Madrid, Narcea, 2003.

STANISLAVSKI, Konstantin. *El arte escénico.* Madrid, siglo veintiuno editores, 1968.

URSI, María Eugenia y otros. *Manual de teatro para niños y docentes*. Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas, 2000.

Anexos

Anexo 1



Foro moderno

Anexo 2

Obra de teatro de Emilio Carballido titulada:

EL FINAL DE UN IDILIO

COMEDIA EN TRES ESTAMPAS

Escrita en ocasión del centenario

de Amado Nervo y basada en textos suyos

Dedicada a Rafael Esteban, actor

El material usado es un cuento homónimo del volumen *Almas que pasan* y páginas de la más temprana adolescencia de Nervo: trozos de sus *Apuntes autobiográficos* y algunos versos también incluidos en *Mañana del poeta*, que a veces oímos literalmente.

PERSONAJES

LUIS SUÁREZ (14 años)

ALFONZO MENDEZ P. (de 13 a 15 años)

LOLA IRIARTE (12 años)

EL PADRE MACARIO (maestro y prefecto)

LA HERMANA SARA (maestra y prefecta)

EL PADRE SUPERIOR

UN NIÑO

OTRO NIÑO

La acción en dos colegios vecinos, manejados por la misma orden religiosa.

En la ciudad de México, 1884.

Nota: Dar los papeles principales a muchachos mayores de la edad acotada implicaría destruir cualquier posible efecto de la obra.

ACTO ÚNICO

El foro de una escuela. Probablemente una tarima improvisada en el extremo de un viejo salón, aunque podría tratarse de un teatrito más elaborado.

…

Media luz; un fascistol, a un lado del foro, muestra un letrero: "¿De blanco… o de negro?". Entra un cura joven con las manos muy ocupadas: ha improvisado unas candilejas con hojas de lata y lámparas de petróleo: las coloca, las enciende una a una y se encanta. (Un niño puede ayudarlo en esto.) Cruza las manos, ve en torno:

PADRE MACARIO: Hermana Sara. Venga a ver el efecto.

Suavemente, luz general a la escena.

La Hermana entra persiguiendo, enojada, a un ángel (una Niña de 12 años) con alas blancas y túnica bordada.

HERMANA SARA: No corras, ven. *(La pesca, le arregla algo a la ropa.)*

LOLA: Ay.

HERMANA SARA: No grites.

LOLA: Es que me pico usted con el alfiler.

HERMANA SARA: Ofrece el dolor a Dios y estate quieta.

PADRE MACARIO: Hermana, mire. Parece un teatro de verdad.

HERMANA SARA: Ojalá no vaya a haber un incendio. Le quedó bien el traje a esta niña, ¿verdad?

PADRE MACARIO: Muy bonito. A ver, camina, criatura, como si volaras. ¿No tiene un ala chueca?

HERMANA SARA: Un poco, sí…

Sale tras la Niña, que se ha ido revoloteando. Sale Macario tras ellas.

Entran muy cautos, Luis y Alfonso. Se sientan en el filo del proscenio, entre las candilejas. Alfonso está acabando de leer una carta.

ALFONSO: ¡Qué bonita carta! ¿De dónde la copiaste?

LUIS: Yo la pensé toda.

ALFONSO: "Mucho pienso en ti durante el día, pero entregado a los prosaicos quehaceres del escritorio, en medio de un calor sofocante, no quiero alimentar ese recuerdo, reservándome para dedicarle su culto luego que empieza a agonizar la tarde. ¡La tarde! No te enceles, ella es, como tú, la amada de mi alma…" ¿Y cómo vas a dársela?

LUIS: Ahora que ensayemos. Ayer le di otra.

ALFONSO: ¿Y qué te dijo?

LUIS: Nada. ¿No ves que todo el tiempo están viéndonos?

ALFONSO: ¿Y entonces cómo vas a saber si te corresponde?

Esto deja muy pensativo a Luis, que mueve la cabeza y se muerde varias uñas.

Sin que lo adviertan, entra el padre Macario.

PADRE MACARIO: ¿Qué tanto hablan allí? *(Los niños respingan.)*

LUIS: Estamos repasando los versos, padre.

El padre asiente y sale.

ALFONSO: ¡Que te conteste con el lenguaje de las flores!

LUIS: ¿Y si no lo sabe?

ALFONSO: Explícaselo en otra carta.

LUIS: Yo tampoco lo sé.

ALFONSO: Ah. Qué lastima. Yo tampoco.

Pausa. Meditan.

LUIS: ¡Ya sé, ya sé! *(Y escribe con lápiz unos renglones al final de la carta.)*

ALFONSO: ¿Qué le dices?

LUIS: Que a las cinco de la tarde se asome al balcón, enfrente de nuestro dormitorio. Si me ama, se vestirá de blanco. Y si me rechaza… *(suspira)* de negro.

ALFONSO: Qué buena idea.

Luis termina de redactar mientras el otro lee por encima de su hombro. Disimulan, han entrado los maestros poniendo algunos trastos; una columna con un macetón de helechos encima, teloncito de paisaje, cortinas, etc., lo que les ha parecido propio.

HERMANA SARA: Niña, no olvides cuándo es tu entrada.

PADRE MACARIO: Niños, a sus lugares.

Ven si todo está listo, se retiran a observar el ensayo, toman sus lugares Luis y Alfonso.

ALFONSO: *(en tono de narrador):* Alondras que cantan, palomas que lloran, corrientes que saltan rizadas en ondas de vago arrebol;

¡aurora rosada que baña de aljófar

las flores tempranas que cándidas brotan al beso del sol!

LUIS *(actúa los versos, haciendo apartes cuando se indica):*

¡Qué bella mañana, qué grato silencio!

(Aparte.) Cuando esto exclamaba, con plácido acento

me dijo un voz:

Entra Lola, revoloteando.

LOLA *(angelicalmente)*: Hay algo más puro, más noble, más bello.

LUIS: ¿En dónde?

LOLA: ¡Muy lejos!

LUIS: ¡Decidlo!

LOLA: ¡En el cielo!

LUIS *(aparte)*: Clamó suspirando. Después se alejó.

Lola se aleja con gestos de vuelo.

ALFONSO: Más tarde, las nubes teñidas de rojo

de sol moribundo vagaban en torno;

ni un leve rumor…

Tan sólo a lo lejos el bronce medroso

del Ángelus daba los toque sonoros…

LUIS *(aparte)*: La voz suspiró.

LOLA *(suspira honda y desgarradoramente.)*

LUIS: ¿Quién eres? *(Aparte.)* Le dije.

LOLA: Soy tu ángel.

LUIS *(admirado)*: ¿De veras? *(Le hace conversación.)* ¿Qué bella es la tarde, ¿verdad?

LOLA: Sí, muy bella

pero hay un lugar

más bello que todo.

LUIS: ¡Pues llévame!

LOLA: Espera…

LUIS: ¿Do se halla?

LOLA: Muy lejos…

LUIS *(aparte)*: Y alzando la diestra mostróme los cielos y echóse a volar…

Lola le mostró los cielos y va a salir revoloteando; él tiende con desconsuelo los brazos hacia ella: aprovecha para enseñarle la carta. Susto de ella, que sigue aleteando y se desconcierta, se tropieza con algo. Él va a detenerla y le da el papel. Ella niega, lo rechaza…

PADRE MACARIO *(avanzando a ellos)*: ¿Qué sucede? ¿Ya no sabes caminar?

LOLA: Es que antes no estaba esto aquí, por eso me tropecé.

El padre revisa los trastos. Lola recibe al fin la carta. El padre da palmadas y entran dos niños vestidos de marineros, traen un barquito de dos dimensiones.

PADRE MACARIO *(mientras)*: Faltan cuatro días para el santo del Padre superior.

HERMANA SARA *(acercándose)*: Esperemos que no nos hagan quedar mal. *(A Lola.)* Tú ya terminaste por hoy. Vamos, y buscas a Teresita para que venga. Y trata de ser más expresiva.

La niña y Luis se lanzan miradas asustadas, intencionadas, cómplices. Luis hace el gesto "cinco" con los dedos. Ya están acomodando el barquito, muy inepto, con velas. Mientras la Hermana y Lola salen por la luneta, Luis, Alfonso y los niños se instalan: aquéllos y uno de los recién llegados van a remar, mientras el cuarto recita en la proa. Se supone que hay tormenta.

NIÑO *(con grandes gestos):* La noche está muy negra.

LUIS *(quedito y aprisa interpola):* Por arriba.

NIÑO: La tempestad avanza.

LUIS *(id.)*: Por abajo.

NIÑO: Estrella de lo mares:

LUIS (*id.)*: Por arriba.

NIÑO: ¡Ilumina las aguas enlutadas!

LUIS *(id.)*: Por abajo.

NIÑO: Piedad para el marino.

LUIS *(id.)*: Por arriba.

Antes de que Luis pueda seguir interpolando su chiste (lo hacía en beneficio de Alfonso, que no puede aguantar la risa), reapareció el padre Macario agarrando una oreja de cada uno y sacándolos de la embarcación y del foro. El niño que recita ve todo con el rabo del ojo pero no calla por miedo a que le ocurra lo mismo; el otro sigue remando con más ímpetu.

NIÑO *(no se ha interrumpido)*: Que lejos de su patria… *(Leve titubeo, aquí fue donde ocurrió el incidente.)*

Con encrespadas olas

en débil barco con cesar batalla.

Estrella de los mares,

celeste y suave lámpara,

tus pálidos reflejos

sobre el oscuro piélago derrama.

Estrella de los mares,

María Inmaculada,

bendígate ferviente

de los pobres marinos la plegaria…

Termina arrodillado en gran gesto. Se ven en el remero y él: sacan de escena el barquito.

Entran la Hermana y el Padre recogiendo trastos con rapidez.

PADRE MACARIO: Acomídanse, niños, saquen eso. Ayuden…

Los dos niños vuelven corriendo y ayudan. Se apagan todas las luces, quedan sólo las candilejas de petróleo.

Entre niños y maestros es montado un cuarto pequeño, con un balcón en primer término, que ve hacia la luneta. Traen una mesa y dos sillas, salen. Entran Luis y Alfonso, se ponen a escribir.

Luz de día Luis revisa las páginas que ha llenado y cuenta frase por frase.

ALFONSO: ¿Cuántas llevas?

LUIS: Ciento treinta.

ALFONSO: Ya nada más te faltan… 870. ¿A qué hora le dijiste a Lola?

LUIS: A las cinco.

ALFONSO: Ya no vas a saber hoy si te quiere o no.

LUIS: Sí voy a saber.

ALFONSO: Estamos encerrados con llave… Y no nos van a soltar hasta que terminemos. No hay nada qué hacer.

LUIS *(enfático)*: Yo no nací para la calma. Nací para la lucha y el porvenir me ofrece un ancho campo de batalla… *(Hace señas de "veras" y va a la puerta, escucha. Grita:)* ¡Alfonso, te sientes mal! Es terrible, tu semblante se descompone. ¡Parece que fueras a morir!

ALFONSO *(alarmado)*: ¿Yo? *(Se palpa el rostro, se toca el pecho.)*

LUIS *(quedo)*: Anda, pon cara de moribundo, tírate al suelo.

Alfonso se encoge de hombros y hace gestos de "yo no, qué". Luis toca la puerta.

LUIS: ¡Socorro, socorro, Alfonso está muy mal! *(Pausa.)* No hay nadie cerca. ¡Y van a dar las cinco! *(Da vueltas por la pieza.)* Ella va a estar de blanco en el balcón y yo no voy a verla. ¿O irá a estar de negro? *(Trae en la bolsa un reloj de molleja: lo ve.)* ¡Son ya las cinco y cinco! ¿Estará de blanco… o de negro?

Sin dudar más va al balcón y se prepara para saltar.

ALFONSO: ¡No Luis, no es para tanto! ¡No vayas a matarte!

LUIS: Me voy por la cornisa hasta nuestro balcón. Tengo que ver cuando ella se asome.

Y salta el barandal. Alfonso, aterrado, observa el viaje desde dentro.

La cornisa es el filo del proscenio: con actitudes de peligro y equilibrismo Luis llega hasta el extremo izquierdo del proscenio y allí espera acurrucado: se oye un reloj dar las cinco. Luis ve el suyo y con mil trabajos lo pone en hora. (Es modelo en que debe abrirse la tapa y jalar una palanca para cambiar las manecillas.) Luis espera…

En el otro extremo del proscenio aparece Lola: vestida de azul. Con la impresión, Luis casi se cae. Ella se hace la distraída, pasado el susto de ver a Luis en la cornisa. Suspira, se ve en torno, se toca el pelo, se siente muy interesante. Se va.

LUIS *(atónito)*: ¡De azul! ¿Y qué querrá decir con eso?

Aparece de pronto, atrás de Luis, el padre Macario. Trae en la mano una jaula con dos periquitos: la cuelga casi encima de Luis, cuando éste se levanta, hundido en la perplejidad, y tropieza con la jaula. Susto atroz del maestro.

PADRE MACARIO: ¡¡Suárez!! ¿Quiere decirme qué hace usted aquí?

LUIS *(casi se cayó)*: ¿Yo, padre?

PADRE MACARIO: Se supone que está usted encerrado en el cuarto de castigos. ¡Por poco me mata a los periquitos del padre superior!

LUIS: Yo estaba allá, pero… pero es que… vine a buscarlo, para avisarle… avisarle que Alfonso no se siente bien. Por eso salí. Porque Alfonso…

PADRE MACARIO: ¿Por eso salió a pasearse por la cornisa, verdad? Imprudencia, temeridad, desobediencia y estupidez. Desafía usted a la Divina Providencia, poniéndose en peligro de muerte. ¡Y poniendo en peligro de muerte a los pericos! ¡¡Venga acá!!

Por una oreja, Luis es arrastrado al interior y, por el fondo del foro, conducido al cuarto de los castigos. Lo arrojan dentro, de un empujón.

Alfonso lo ve llegar como quién ve a una víctima del destino. Los dos se sientan y escriben hipócritamente por un momento. El cura los observa, luego sale.

Luis se levanta, se pasea.

LUIS: ¡Vestida de azul! Tal vez no tenga un traje blanco… ¡O tal vez no tenga un traje negro! ¿Qué quiso decir con eso? Yo le expliqué bien: blanco para sí, negro para no. ¡Y sale de azul! Esa mujer es un enigma, pero yo la inmortalizaré, yo la poetizaré, yo la hermosearé aún más con mis cantares.

ALFONSO *(sin dejar de escribir)*: Mejor antes escribe el castigo. Te faltan 700 frases de la primera y las otras mil que te acaban de dejar.

Con un suspiro de derrota, Luis se sienta a escribir.

Luz de candilejas; entran la monja y el cura. Cambian el letrero por otro: "El idilio".

Después, traen una barda (o la hacen bajar del telar) que dividirá el foro diagonalmente, cubriendo la habitación.

Quedan así dos áreas de jardín (los niños traen las plantas). De un lado habrá un tronco practicable, para que Lola se suba. Salen todos.

Entran Luis y Alfonso con una escalera de burro. La ponen junto a la barda. Se sube Alfonso y ve hacia el otro lado.

Luz de día: una mañana de sol.

ALFONSO *(grita a una niña que no vemos)*:Dile que no se tarde porque se acaba el recreo… ¿Qué? *(A Luis.)* Dice que hay varias Lolas, que cómo se apellida…

LUIS: No hay muchas Lolas. Hay una, la única. Se apellida Iriarte.

ALFONSO *(a la niña)* ¡Iriarte! *(Y baja la escalera.)*

LUIS: Tu hermanita… ¿es lista?

ALFONSO: Es bruta… Pero sabe dar recados.

LUIS *(sube unos peldaños y se queda ahí, dudando)*: ¿Tú crees que vendrá?

ALFONSO *(sabio)*: Puede que sí o puede que no.

LUIS: Tal vez me desdeña… Tal vez me lanza al abismo de la desgracia. ¡Y yo quiero elevarla con mi amor al… al… inmenso de la inmortalidad!

ALFONSO: Eso de la inmortalidad lleva siglos, ¿no?

LUIS: Sí pero el universo se encargará de cumplir las promesas de los poetas. Ya verá que de aquí a cien años, no sé cómo, el nombre de Lola va a resonar en labios que no nos imaginamos.

ALFONSO *(irónico)*: Eso le va a gustar mucho.

LUIS: ¡Claro! Si Dante inmortalizo a Beatríz. Petrarca a Laura, Tasso a Eleonora, Espronceda a Teresa, ¿por qué no he de inmortalizar yo a Lola?

ALFONSO: No, claro. Inmortalízala.

LUIS: ¿No tengo yo, acaso, el aliento que ellos tenían? ¿No ha puesto Dios una lira entre mis manos?

ALFONSO *(de mala fe)*: Escalera se llama, no lira.

LUIS *(fastidiado)*: Lira, porque soy poeta.

ALFONSO: Aah.

LUIS: Y siento el amor purísimo que ellos presintieron y soñaron.

ALFONSO: Las liras son… así como guitarras.

LUIS: No. Son así… como… *(Mueve nebulosamente las manos.)* Son como… Pues tienen cuerdas y… Así como guitarras antiguas.

Sube unos peldaños, se asoma al otro lado y con la impresión casi se cae.

Lola viene avanzando muy distraídamente, como si no fuera su propósito llegar.

Luis casi se tira de la barda, le hace señas y saludos. Alfonso trata de ver y oír todo.

LUIS: ¡Lola! ¡Lola! ¡Viniste!

LOLA *(mustia)*: Que tal, Luis. Cómo está usted.

LUIS: Leíste… ¿Leyó usted mi carta? ¿La recibió?

LOLA: Me la dio usted mismo, cómo no la voy a recibir.

LUIS: Y… ¿La leyó?

LOLA: Ay, sí. Con mucho susto. Por poco lo ven dármela. Ya no lo vuelva a hacer.

LUIS: ¿Y qué me dice?

LOLA: Que ya me voy.

LUIS: No oye. Oiga. Contésteme, por favor. *(A Alfonso, que está trepado en la escalera.)* ¡Quítate, caramba!

LOLA: ¿Yo?

LUIS: No, Lola, no. Se lo digo a… Anda, vete para allá. Se lo digo a un tercero, falto de… prudencia.

LOLA: Ah.

De mala gana, se retira Alfonso de un rincón.

LUIS: Os pedí que os vistierais de blanco para decir sí, o de negro para decir no. ¡Y te vestiste de azul! ¿Por qué?

LOLA *(juega con flores, con hojas…)*: Sería, para… decir… ¡tal vez!

LUIS: ¡Lola! ¿Tengo esperanzas, entonces?

LOLA: ¿De qué?

LUIS: De… pues de que… *(Baja la voz sin querer.)* Es que yo… te amo.

LOLA: ¿Qué dice?

LUIS *(grita)*: ¡Que te amo!

LOLA: ¡Si gritas esas cosas, me voy!

LUIS: Estas muy lejos, por eso no me oyes. Acércate. ¡Ya sé! Súbete en ese tronco.

LOLA: Yo no, qué.

LUIS: Entonces, bajo yo. *(Va a saltar)*

LOLA: ¡No te vayas a bajar porque está prohibido! ¡Si bajas, grito y me voy!

LUIS: No, no. Mira, sube un momento y así ya podremos hablar en voz baja.

LOLA: Yo no subo.

LUIS: Entonces, bajo yo.

LOLA: De veras grito, ¿eh?, de veras.

LUIS: Si no subes, voy a correr por la barda, diciendo a grandes voces que amo a Lola. Y lo oirán todos.

LOLA: ¡Ay, cómo va a ser! ¡Sólo que estuvieras loco!

LUIS: Sí estoy. ¿Quieres verlo? *(Amaga treparse al filo de la barda.)*

LOLA: ¡No, no! Subo un poquito. Pero muy poco.

Y sube al tronco. Sigue Luis en lo alto de la escalera y ya están así muy próximos.

LOLA: ¿Y es cierto que escribes versos muy bonitos?

LUIS: Sí es cierto. Tú me los inspiras.

LOLA: ¿Yo?

LUIS: Sí. Te traje unos. ¿Los quieres? Son para ti.

LOLA: Ay, no sé. Claro, me gustaría verlos…

Luis saca el pliego de una bolsa, lo desdobla y lee:

LUIS: Las flores dan aromas,

las ondas mil rumores,

los sauces gemidores

su abrigo protector;

diamantes va regando

doquier el alma inquieta,

y el arpa del poeta

sus cánticos de amor.

He aquí, mujer, de mi arpa

los cánticos dispersos.

Son tuyos estos versos

de vaga inspiración;

escritos en mis horas

de dichas y congojas,

te traigo en estas hojas

¡Mi ardiente corazón!

LOLA *(Se ha quedado muda. Acierta apenas a murmurar)*: Ay… ay...

LUIS: Tú me los inspiraste. Son para ti.

LOLA: ¿Cómo se llaman?

LUIS: Mira. *(Muestra.)*

LOLA *(lee)*: "A Lola". Qué bonito…

LUIS: ¿Los quieres?

LOLA: Pues yo sí. Porque están muy bonitos.

LUIS: Ten. *(Se los da.)* Y… ¿qué me vas a decir? Ahora sí, tienes que contestarme. *(Silencio. Ella lee con arrobamiento, moviendo los labios.)* ¿No vas a contestarme?

LOLA: ¿Yo? ¿Qué cosa?

LUIS: Debes confesar… si me quieres. Y entonces ya seremos novios.

LOLA: A mi me da mucha vergüenza hablar de esas cosas y no te voy a contestar, porque yo no sé cómo contestarte. Ya me voy.

LUIS: Espérate. Si no quieres decirlo, puedes darme una señal, o una prenda.

LOLA: ¿Y eso cómo se hace?

LUIS: Pues… si me quieres… puedes darme algo tuyo, como… la cinta de tu pelo, para que yo lo atesore toda la eternidad.

LOLA: Pues no, porque si te doy la cinta me despeino toda con el viento. Así es que ya me voy. *(Baja rápidamente al suelo.)*

LUIS: ¡Lola, no te vayas!

Y ella, que iba a salir, regresa corriendo y haciendo señas aterradas de silencio y peligro. Ruido de pasos, de ramas… Luis se agacha velozmente, Lola hace como que busca algo en el suelo. Aparece muy cautivamente la hermana Sara y observa a Lola con sospechas.

HERMANA SARA *(tras una pausa)*: Lolita, ¡qué haces aquí?

LOLA *(finge sobresalto)*: Ay, hermana Sara, no la oí llegar, qué susto me dio. Estoy buscando mi pelota nueva, rodó por acá. Pero no la hallo. Tal vez cayó en otra parte…

HERMANA SARA: ¿Por aquí cayó?

LOLA: Pues... por aquí o por allá, no sé muy bien.

Y buscando por el suelo, salen las dos.

Luis se medio endereza, se asoma cautamente. Lola vuelve de puntitas, con el pelo suelto y algo en la mano: lo arroja hacia la barda, es una piedra: le da a Luis y lo hace ahogar un grito y derrumbarse de la escalera.

Lola se tapa la boca y se va corriendo, muy alarmada. Luis queda tirado en el suelo, muy aporreado. Alfonso, alarmado, va a ayudarlo. Luis desenrolla, de la piedra, la cinta de Lola.

LUIS *(en éxtasis)*: ¡Es la señal, mira! ¡Ella me ama!

Salen ambos.

Luz de candilejas entran monja y cura con niños, quitan la barda, la escalera y el tronco. El cuarto que fue de castigo es ahora la oficina del Padre Superior.

El letrero es cambiado por otro: "El final del idilio".

Salen todos, menos la monja. Entra el padre Superior, ella se queda frente a él.

Luz de tarde.

En el balcón está la jaula con los dos periquitos. La Hermana, con rostro sarcástico y duro, observa cómo el Padre revisa unos papeles que obviamente le ha traído ella: él hace gestos expresivos de "a esto han llegado las cosas", "pero miren qué arranques del muchachito". Algo quizá advierte y va a sonreír, pero ve el rostro severo y escandalizado de la Hermana y vuelve a la mueca severa.

PADRE SUPERIOR: Tráigame por favor a esa niña.

HERMANA SARA: Con mucho gusto, padre. Por eso pienso a veces que el teatro nada bueno acarrea.

PADRE SUPERIOR: La culpa es de nuestros padres, no del teatro.

HERMANA SARA: ¿Nuestros padres?

PADRE SUPERIOR: Los primeros, Adán y Eva. Y dígale al padre Macario que me traiga a ese jovenzuelo.

Ella asiente, con mucha complacencia indignada, y sale.

El padre, solo ya, queda viendo los papeles y se divierte, francamente. Luego suspira, y va a la jaula, silba, mete un dedo, acaricia los periquitos…

Por un mismo pasillo de la luneta vienen la monja y el cura, arrastrando a los niños de la mano. Suben al foro, los dejan ante el Padre Superior y salen. Éste se sienta, con rostro inquisidor. Los observa. Ellos bajan la vista. Un silencio.

PADRE SUPERIOR: Adelante, señorita Iriarte. Adelante, señor Suárez. Bienvenidos. Acérquense. *(Ellos avanzan unos pasos.)* He tenido unas noticias muy agradables. Me han ocasionado un gran gusto. He sabido que usted, señorita, y usted, señor, son novios. Los felicito. *(Ellos se demudan.)* ¿O estaré equivocado? ¿Será una noticia falsa? *(Levanta ostensiblemente los papeles que tiene en el escritorio.)* En vista de que no lo niegan, puedo considerar: el que calla, otorga. Será oportuno, en primer lugar, hacerles unas advertencias: *(Ve un papel.)* aromas perfuman mejor sin h; los sauces, con *s* y no con *z*, gimen más a gusto con *g* que con *j.* Y… *(otro papel; a Lola)*: querer es con q, y no *cerer* como puso usted aquí. Y se anhela con *h* después de la *n* y no antes de la *a*. Entonces, en vista de que son novios y se quieren tanto, he decidido que sólo una cosa puede hacerse. Y la voy a hacer. Señorita, señor… *(Se levanta, muy imponente.)* Voy a casarlos.

Pausita

LUIS: ¿Eh? ¿Cómo dijo usted, padre?

PADRE SUPERIOR: Dije: voy a casarlos.

LOLA: ¿A… casarnos?

PADRE SUPERIOR: Son novios, ¿no? Pues los novios se casan, para eso son novios. ¿O para qué creen ustedes que sirve un noviazgo? Voy a casarlos hoy mismo.

Del terror, los niños están a punto de pasar al llanto.

LUIS: P… p… pero… *(Calla.)*

LOLA: Ay, padre… ay, padre…

PADRE SUPERIOR: Ay, padre, ¿qué? Tengan la bondad de venir conmigo a la capilla: allí será el matrimonio.

LOLA *(rompe a llorar)*: ¡Ay no, padre, por favor, no vaya usted a casarnos! ¡Qué van a decir en mi casa! ¡Yo no me quiero casar!

PADRE SUPERIOR: ¿No quiso tener novio?

LOLA: ¡No, ya no! ¡Ya no quiero tener novio!

PADRE SUPERIOR: Pero él si quiere tener novia.

LUIS *(entre el horror y la caballerosidad)*: No, pues yo sí, claro, pero… Estoy algo joven para el matrimonio, creo que dentro de unos años…

PADRE SUPERIOR *(ruge):* No, señor; ahorita mismo.

LUIS *(reprime aún el llanto):* En mi casa… tal vez no estén de acuerdo. ¡Quién sabe que irá a decir mi mamá!

LOLA *(se arrodilla):* ¡Ay, por la Virgen Santa le pido, padre: no nos case!

LUIS: ¿Qué irán a pensar en mi casa? ¿Qué va a decir mi papá? *(Llorando ya.)* ¡Y mi mamá! ¡Se va a disgustar mucho!

LOLA *(a gritos)*: ¡Yo no quiero casarme, yo no quiero!

El cura los deja llorar, viéndolos con frialdad.

PADRE SUPERIOR: No veo otra manera de arreglar las cosas. A no ser…

Calla. Los dos paran de llorar y lo ven.

PADRE SUPERIOR: Podría yo no casarlos… con una condición. *(Ellos empiezan a asentir.)* Que recibirá cada uno de ustedes seis palmetazos. ¿Están conformes?

Ellos se ven: asienten. El Padre Superior toca una campanilla y la puerta se abre: es la Hermana.

PADRE SUPERIOR: Hermana Sara, la palmeta, por favor.

HERMANA SARA: Aquí la traigo ya. *(La entrega y sale.)*

Una pausa. El Padre Superior con la palmeta (grande, llena de agujeritos) en la mano.

PADRE SUPERIOR: A ver, señorita: usted primero. Extienda la mano, por favor.

Lola aterrada, empieza a extender la mano. De pronto, Luis se interpone.

LUIS *(firme)*: Padre: déme usted a mí los doce. *(El Padre Superior lo ve a la cara y él sostiene la mirada.)* Déme usted a mí los doce.

PADRE SUPERIOR *(glacial)*: No me opongo. Extienda la mano.

Luis la extiende. Voltea la cara. Recibe el primer palmetazo. Uno a uno se cumplen los doce. Mientras, el llanto y el sufrimiento de Lola crecen, progresivamente, hasta gritar casi, retorcerse las manos y gemir entre dientes: "ya no, ya no", mientras se contrae como si le pegaran a ella. Luis se muerde los labios, aprieta los dientes, cierra los ojos.

El último palmetazo es dado. El Padre Superior deja la palmeta y ve a los dos niños:

PADRE SUPERIOR: Con esto, naturalmente, damos por terminado este noviazgo.

No parecen haberlo oído. Luis se limpia las lágrimas, ve a Lola, semisonríe a fuerza. Casi va a acercarse a ella, no se atreve. Ella sigue llorando.

PADRE SUPERIOR *(toca la campanilla)*: Es todo. Pueden retirarse.

Se presentan los dos maestros. Toman a los niños. Van a salir. Luis ve la jaula:

LUIS *(la señala)*: ¿Cómo a esos no les pega, eh?

PADRE SUPERIOR: ¿Qué dice usted?

Pero los niños rápidamente han salido y la puerta se cierra tras ellos.

Por el fondo, monja y cura los han conducido a los extremos opuestos del proscenio: ahora salen por diferentes pasillos de la luneta, por la derecha y por la izquierda. Los niños aún tienen el impulso de verse, de hacerse señas, pero casi no se atreven a ningún gesto. Los custodios los arrastran severamente, van alejándose por los dos extremos opuestos.

Con el rostro repentinamente vulnerado, melancólico, el Padre Superior camina unos pasos y va a la jaula, se la queda viendo…

Luz a la jaula y a él, penumbra creciente a lo demás…

Oscuridad, sólo las candilejas encendidas.

T E L Ó N