

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UNIDAD AJUSCO

**LICENCIATURA EN EDUCACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
(LEIP)**

**EL TEATRO ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE REFUERZO A LOS
APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA**

**LÍNEA DE FORMACIÓN:
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DESDE LA PEDAGOGÍA SOCIAL**

**PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA**

**PRESENTA:
PATRICIA GARCÍA ANDERSON**

**ASESOR:
MTRO. JUAN RAMÍREZ CARBAJAL**

CIUDAD DE MÉXICO. DICIEMBRE 2019.

ÍNDICE

Introducción.	8
Metodología de investigación.	15
APARTADO 1.	
1. Diagnóstico integral. Ausencia de las artes en educación primaria	20
1.1. Los sujetos, la escuela y el teatro.	23
1.2. La dramatización: una actividad compartida que propicia el aprendizaje.	26
APARTADO 2.	
2. Los sujetos, sus prácticas y sus vínculos.	32
APARTADO 3.	
3. El arte como vehículo de refuerzo para el aprendizaje.	35
3.1. Propósitos del campo formativo de expresión y apreciación artísticas.	39
El teatro educacional.	42
El teatro escolar.	44
3.2. El proceso de acercamiento de los niños al teatro escolar como problema.	47
La situación actual del teatro escolar. El diagnóstico, su metodología y los resultados.	53
APARTADO 4.	
4. Propuesta de teatro escolar.	61
4.1. Hacia una propuesta innovadora del teatro escolar.	61
4.2. La propuesta: ¡Tercera llamada!... ¡a jugar a ser otro!	65
4.3. Fundamentación de la propuesta y contenido	70

4.4.	Finalidades de la propuesta y sus actores.	75
	El papel del maestro.	76
	Condiciones para el juego.	76
4.5.	Plan de implementación de la propuesta y propósitos.	80
	Vamos al teatro, pero antes...	83
	Llegamos.	83
	Después de la obra.	84
	Trabajo en el aula.	85
4.6.	Recursos y calendario de actividades.	85
APARTADO 5.		
5.	Seguimiento y evaluación del plan.	87
5.1.	Resultados obtenidos del seguimiento.	89
5.2.	Resultados de la evaluación.	89
	Diario de campo.	92
	Instrumento número 1.	92
	Instrumento número 2.	93
	Instrumento número 3.	94
	Instrumento número 4.	95
	Instrumento número 5.	105
	Instrumento número 6.	109
	Instrumento número 7.	115
	Conclusiones.	122
	Referencias.	126

ANEXOS

Instrumento s/n: Diario de Campo.	131
Instrumento 1: Guía de observación no participante.	132
Instrumento 2: Guía de entrevista al docente responsable de la visita.	132
Instrumento 3: Guía de entrevista al director de la escuela que efectuó la visita.	133
Instrumento 4: Encuesta para alumnos que permite medir el grado de contacto que han tenido con el arte escénico.	134
Instrumento 5: Encuesta a docentes sobre la articulación de la Educación Artística.	135
Instrumento 6: Encuesta a docentes sobre la instrumentación de la Educación Artística.	136
Instrumento 7: Encuesta a docentes sobre la enseñanza de la Educación Artística.	137
Sugerencia de rúbrica de evaluación.	138

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Formación integral del alumno.	52
Tabla 2: Triangulación de momentos.	54
Tabla 3: Teatro: diferencia de concepciones para nuestra intervención.	70
Tabla 4: Calendario de actividades.	86
Tabla 5: Resultados obtenidos del seguimiento.	91

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Esquema de planteamiento.	53
Figura 2: Secuencia del proyecto.	88

ÍNDICE DE FICHAS

Ficha 1: Radionovela.	71
Ficha 2: ¡Quiúbole!	73

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Instrumento 4:

Encuesta para alumnos que permite medir el grado de contacto que han tenido con el arte escénico

Gráfica s/n: De 27 pequeños sólo 2 afirman conocer un teatro.	20
Gráfica 1: ¿Habías venido al teatro alguna vez?	95
Gráfica 2: ¿Sabías a que se viene al teatro?	96
Gráfica 3: ¿Quisieras regresar?	96
Gráfica 4: ¿Sabes cómo portarte cuando estás en el teatro?	97
Gráfica 5: ¿Tú maestro de dijo a que venían?	97
Gráfica 6: ¿Te gustaría ser como los actores que viste?	98
Gráfica 7: ¿Te gustaría jugar a ser otro?	98
Gráfica 8: ¿Te gustó lo que viste en el escenario?	99
Gráfica 9: ¿Tus papás te dijeron que te portaras bien en el teatro?	99
Gráfica 10: ¿Estabas emocionado?	100
Gráfica 11: ¿Saliste más temprano de tu casa?	100
Gráfica 12: Cuando venías en el camión ¿te molestaron tus compañeros?	101
Gráfica 13: ¿En la historia que viste se golpeaban o se gritaban?	101
Gráfica 14: ¿Tú crees que lo que viste en el teatro puede pasar en la vida real?	102
Gráfica 15: Si tu maestro les pidiera que jugaran al teatro en el salón de clases ¿te gustaría?	102
Gráfica 16: ¿Vas a platicar en tu casa lo que viste aquí?	103
Gráfica 17: ¿Te gustaría conocer un teatro por dentro, o sea donde se cambian los artistas o donde se mueven las luces?	103
Gráfica 18: ¿Tú sabes jugar a ser otro?	104
Gráfica 19: ¿Te gustaría platicar con un actor para que te diga cómo se juega a ser otro?	104
Gráfica 20: ¿Crees que algo cambió en ti después de ver la obra?	105

Instrumento 5:

Encuesta a docentes sobre la articulación de la Educación Artística.

Gráfica 21: ¿Cuál es la importancia de la enseñanza de la educación artística en la escuela primaria?	106
Gráfica 22: ¿Según el plan y programa de estudio de la escuela primaria ¿cuáles son los propósitos de la asignatura de educación artística?	106
Gráfica 23: ¿Cuáles considera que son los principales problemas que tiene para la enseñanza de la educación artística en la escuela primaria?	107
Gráfica 24: ¿Cuáles considera que son las causas de esos problemas	107
Gráfica 25: ¿Cuántas horas destina a la semana para la enseñanza de la educación artística?	107
Gráfica 26: ¿Cuál es la importancia de la educación artística para trabajar con otras asignaturas	108
Gráfica 27: ¿Cómo aprovecha usted los conocimientos previos de los alumnos para el desarrollo de la clase de educación artística?	108
Gráfica 28: ¿Cómo cree usted que en una primera intención, las herramientas que proporciona el arte ayudan en los contenidos?	109

Instrumento 6:

Encuesta a docentes sobre la instrumentación de la educación artística.

Gráfica 29: ¿Durante su trabajo docente en el aula desarrolla los contenidos de la asignatura de educación artística?	110
Gráfica 30: ¿Estimula en sus alumnos la capacidad de experimentar y reconocer emociones, sensaciones y sentimientos?	110
Gráfica 31: ¿Permite a sus alumnos adquirir conocimientos a partir de los sentidos?	111
Gráfica 32: ¿Incentiva la imaginación en los niños?	111
Gráfica 33: ¿Promueve la creatividad en los alumnos?	111
Gráfica 34: ¿Desarrolla las habilidades del pensamiento tales como la observación, el análisis, la interpretación y la representación?	112
Gráfica 35: ¿Estimula en sus alumnos el sentido estético y la comunicación humana?	112
Gráfica 36: ¿Emplea materiales, movimientos y sonidos para descubrir, explorar y experimentar las diferentes expresiones artísticas?	112
Gráfica 37: ¿Difunde la idea de que las obras artísticas son patrimonio colectivo que debe ser preservado?	113
Gráfica 38: ¿Fomenta en sus alumnos el gusto por la expresión corporal y la danza?	113

Gráfica 39: ¿Organiza actividades de expresión y apreciación teatral?	113
Gráfica 40: ¿Propicia las manifestaciones plásticas de los niños?	114
Gráfica 41: ¿Enriquece el gusto musical de los alumnos a través de vivencias sonoras, musicales y la expresión de sonidos?	114
Gráfica 42: ¿Desarrolla la capacidad de escuchar y apreciar la música?	114

Instrumento 7:

Encuesta a docentes sobre la enseñanza de la educación artística.

Gráfica 43: ¿Consultó los programas y materiales de apoyo para el estudio de la educación artística?	115
Gráfica 44: Durante su formación inicial ¿conoció el programa correspondiente a la asignatura de educación artística?	116
Gráfica 45: ¿Comprendió la importancia que tiene la educación artística en su formación y desarrollo personal?	116
Gráfica 46: ¿Conoció los principales aportes de la educación artística para la formación de los niños?	116
Gráfica 47: ¿Analizó la función que tiene el docente en la enseñanza de la educación artística en la escuela primaria?	117
Gráfica 48: ¿Conoció los propósitos, temas y actividades de la asignatura de educación artística establecidos en el plan de estudios de educación primaria?	117
Gráfica 49: ¿Adquirió los elementos básicos para promover y conducir la expresión y la apreciación artística en los niños de educación primaria?	117
Gráfica 50. ¿Reflexionó sobre la importancia del juego, la imaginación, la creatividad y los sentimientos de los niños, en la enseñanza de la educación artística en la escuela primaria?	118
Gráfica 51. ¿Identificó formas y recursos para desarrollar dichas capacidades a través de la educación artística en el aula?	118
Gráfica 52: ¿Conoció, diseñó y experimentó diversas estrategias didácticas para promover la expresión corporal y la danza?	118
Gráfica 53: ¿Conoció, diseñó y experimentó diversas estrategias didácticas para promover la expresión y apreciación plástica?	119
Gráfica 54: ¿Conoció, diseñó y experimentó diversas estrategias didácticas para promover la expresión y apreciación musical?	119
Gráfica 55: ¿Qué opinión tiene acerca de la formación inicial que recibió para la enseñanza de la Educación Artística en la escuela primaria?	119
Gráfica 56: ¿Conoció los elementos esenciales que se requieren para planear, organizar, desarrollar y evaluar las actividades artísticas en la escuela primaria?	120

INTRODUCCIÓN.

La vinculación de la Educación Artística con el currículo ofrece una riqueza y creatividad inagotables. El cúmulo de actividades que se pueden construir y ejercer favorecen el desarrollo de la inteligencia de los alumnos, logrando que sus aptitudes, adquisición de hábitos y actitudes, tengan sentido para todos y estimulen la sensibilidad, la imaginación y la capacidad creativa.

La indagación sobre la problemática que se plantea, tenemos la oportunidad de consolidarla, estableciendo un proyecto de intervención que tiene como objetivo principal fundamentar el hecho de que el teatro puede ser una herramienta precisa en el aula como elemento articulador para reforzar los aprendizajes esperados.

Dicha indagación está planteada sobre el nivel social, teniendo en cuenta que las relaciones interpersonales son un factor primordial en diferentes procesos evolutivos del ser humano y que también son habilidades y competencias que deben ser fomentadas en los educandos, lo que les permitirá una mejor comprensión y comunicación con el entorno social propio del individuo de hoy; pero para llegar a estos análisis se debieron recurrir a diferentes técnicas de investigación, entre las que la observación y la entrevista fueron relevantes.

Durante el trabajo se identificaron diversas fases de estudio correspondiente a: primero a la observación, donde se detectaron los sujetos de la investigación, en este caso los niños intermedios que son los que cursan la educación primaria (6 a 12 años de edad), y su actuar dentro del trabajo en el aula. En ellos encontramos comportamientos inadecuados como: falta de cooperación entre compañeros, muestra de agresividad entre alumnos, baja participación en las actividades realizadas y falta de estrategias lúdicas, generado por una situación de acartonamiento en la academia, clases monótonas y repetitivas entre otras causas. La propuesta plantea que, con la inclusión del teatro, se podrá disminuir esta situación y se fortalecerá la práctica docente cotidiana.

El objetivo de este documento es proponer el teatro como un recurso coadyuvante en el trabajo de aula, para apuntalar las enseñanzas de los contenidos curriculares.

Esta intervención contempla ofrecer ideas sobre la importancia del teatro y su articulación con la academia, mostrando sugerencias de actividades para retomar la enseñanza lúdica como vehículo para atrapar la atención del alumno y acrecentar su interés rumbo a lograr mejores aprendizajes.

Mediante una adecuada incorporación de la Educación Artística en las tareas cotidianas del aula, los alumnos pueden tener acceso a las distintas áreas del saber humano y adquirir los conocimientos que les permitan –como ciudadanos– ejercer y participar de sus derechos universales para gozar y aprender de todas las manifestaciones que la cultura ofrece.

Sabemos de la importancia que tiene la Educación Artística; sabemos que es parte del andamiaje para actividades relacionadas con el desarrollo de habilidades de la inteligencia emocional, que permiten focalizar la enseñanza en aspectos propios del desarrollo del niño (tales como la empatía, que hace referencia a la manera en que los niños perciben los sentimientos de “los otros”, favoreciendo la capacidad para desarrollar afinidad con el entorno en que viven), lo que les permite fácilmente establecer relaciones con diversas personas, pulimentar su capacidad de comunicación, interpretación y la cooperación con otros, siendo el teatro la herramienta propicia para potencializar estas capacidades.

Es así como, en el Marco Teórico abordamos el objetivo de integrar el Teatro Escolar y el juego escénico al trabajo cotidiano del aula, con la intención de obtener una herramienta que aporte elementos articulados para la mejora educativa y, que además incida en el enriquecimiento cultural del alumno que es el centro de esta intervención.

El apartado uno del Diagnóstico Integral, da cuenta de la ausencia de las artes en Educación Primaria. Se habla de la escuela como el lugar de actividades compartidas y cómo el juego está presente todo el tiempo ya que es inherente al niño; de ahí se aborda la dramatización como una actividad compartida que propicia el aprendizaje y se hace un breve comentario acerca de la educación artística en la escuela mexicana y cómo se aborda actualmente, además de mencionar los aprendizajes deseados en el área de teatro.

Hablamos de los niños intermedios que son los actores principales de este proyecto; tocando el punto referente al arte, como vehículo de refuerzo para el aprendizaje en una apuesta a la sensibilidad.

El segundo apartado, reconoce la importancia de la Educación Artística para la formación integral del sujeto, ahondando en el hecho de que acompañantes permanentes durante la niñez son la fantasía y la creatividad (elementos propios del teatro) e intervienen en el proceso pedagógico y en el pensamiento simbólico de manera tersa y adecuada. Son estas herramientas las que se basan en la creación a través de códigos que pueden ser sonoros, visuales, orales y corporales.

Bodrova & Leong en *Herramientas de la Mente*, mencionan a la escuela como el lugar de encuentro con el arte. La escuela es, sin duda, un bastión importante para este encuentro que, si se logra con efectividad, tendrá resultados insuperables en las dinámicas formativas del sujeto.

Ribot (1896), referenciado por Vigotsky habla que en la creación se ve fácilmente que los procesos para la misma se proponen ya con toda su intensidad desde la más temprana infancia. Con el teatro se observa más de cerca cuan fantasiosos son los niños por medio de la demostración de sus ideas y sentimientos. El teatro, es planteado como un recurso que es necesario revivir y sugerir, cómo una actividad con nobles resultados en el trabajo áulico.

Los niños poseen una gran capacidad creadora en todo momento del juego, ya que ellos imitan todo lo que ven y lo que oyen, lo utilizan para realizar muchas de sus dinámicas de esparcimiento. El juego teatral, instrumentado en el aula, le concederá al niño un sinnúmero de pertrechos para que se vayan ciertos temores cuando habla frente a otros. Podemos decir también que la expresión corporal le permite situarse en el tiempo y espacio (como el caso de los títeres).

Llegado el apartado tres mencionamos la descripción del trato que se dio a la información obtenida de los instrumentos y de ahí desprendemos el problema que nos da la base para el apartado cuatro de este trabajo; se aborda el punto referente a la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), concepto establecido por Vygotsky, desde el cual sugerimos fortalecer la actividad compartida como el juego escénico en

busca de la convergencia, como se menciona en la ZDP. Ofrecemos dos fichas como guía para inducir a los más inexpertos al juego escénico, que en la réplica constante generarán nuevas ideas a partir de estos dos primeros elementos.

No se puede dejar pasar la acción escénica de la que el niño es espectador. Día con día, en el momento en el que el maestro inicia la exposición del tema a tratar, se convierte en un actor cuya responsabilidad será la de atraer la atención de su público, generando una sinergia única e irrepetible; si a este hecho se le agrega la intención del juego como un plus para el aprendizaje de los temas, estamos dándole al alumno elementos de refuerzo que, al serle agradables por su sentido lúdico, será difícil que los deseché como elementos de auxilio en su aprendizaje.

Brindamos una tabla en la que se muestra la diferencia de concepciones sobre el teatro escolar, desde el punto de vista impositivo hasta el momento en que este se considera un ejercicio libre que lleve a la reflexión y al pensamiento propositivo. Se hacen algunas recomendaciones para flexibilizar la postura del docente, así como las condiciones para el juego, llegando al Plan de Implementación de la Propuesta.

Nos concentramos también en la revisión de los aprendizajes esperados en teatro, sin que esto signifique que la práctica es llevada a cabo en las escuelas, lo que encaja perfectamente para plantear nuestra intervención e incitar a la complicidad al docente para que lo instrumente en el aula.

El teatro en este caso está contemplado como una estrategia pedagógica que favorece la formación de los estudiantes, refuerza la motivación y el entusiasmo hacia la escuela, preparándolos para ser hombres y mujeres con capacidades para enfrentarse a un mundo dinámico, que requiere cada vez más habilidades de comunicación e interacción con los demás, además de fortalecer el sentido del trabajo colaborativo y el reconocimiento en el otro, favoreciendo la convivencia del día a día.

Pero... ¿cómo acercar a los niños al arte escénico? ¿tiene algún significado interpretado para ellos, la palabra “teatro”? Por ello, hemos decidido tener como aliado al Programa de Teatro Escolar de la Ciudad de México o al juego escénico de manera directa.

La mayoría de los niños no conocen un teatro ni conocen una propuesta de este tipo, lo que conocen (y muy bien) es el juego –a menos que exista alguna situación que lo limite–, y tomando en consideración que lo deseable es que en educación básica (preescolar, primaria y secundaria), tengan por lo menos una salida al teatro cada ciclo escolar, si esto no es posible, hacemos la sugerencia del trabajo directo en aula.

Partiendo básicamente de estas interrogantes es que se da sustento a este proyecto. Se realizó la investigación de campo y se diseñaron instrumentos de observación, entrevistas y encuestas, con el objeto inicial de caracterizar las prácticas y discursos pedagógicos que circulan sobre las artes (específicamente teatro) dentro del aula.

Hablamos de los niños intermedios que son nuestro grupo de influencia, referenciando los beneficios que aporta el arte escénico en su desarrollo y proporcionamos un esquema ilustrativo de la complementariedad que se refleja al tomar las artes como acompañamiento para la formación del alumno.

Para ello, presentamos la planeación de la propuesta, la ejecución y sus resultados, así como la sistematización de la información obtenida y los puntos a evaluar en una réplica futura.

El Teatro Escolar es una herramienta pedagógica que se usa cada día en el aula. Tomemos en cuenta lo que se dijo renglones arriba, en el sentido de que el maestro es siempre un actor que se presenta ante un público: sus alumnos, a quienes debe cautivar mediante la teatralización del conocimiento y lleva día a día a cabo una asamblea en dónde (se supone) todos están en la misma intención: acrecentar aprendizajes.

El Teatro Escolar es una herramienta que podemos describirla como instrumento educativo que coadyuva en el desarrollo de competencias. Visto desde este enfoque, los alumnos son el centro de todas las acciones pedagógicas; conocen el mundo desde un punto de vista estético y se relacionan con la voz, las formas, los colores, las palabras, los movimiento, la energía y el espacio, entre otros aspectos; crean lugares, personajes, objetos, sitios fantásticos, construyen formas de

existencia y lo que pueden hacer con ellos, intervienen activamente en el “jugar a ser”, “jugar a hacer”, “imaginar lo que puede ser”, buscan explicaciones sobre la realidad y lo inverosímil entra en contacto con todo lo que los hace sentir vivos y les provoca sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos que coadyuvan a la edificación y al fortalecimiento de su identidad personal.

La intervención aquí presentada se enfocó al nivel primaria dado que es el lapso extenso de educación básica en dónde se recibe a los niños como un pequeño lienzo casi en blanco y se les egresa con una formación que los ha preparado con cultura general, conocimientos básicos y aptitudes para la convivencia, entre otros aprendizajes.

Terminamos con el apartado cinco, dónde mostramos los resultados de la fase de seguimiento y evaluación en el que presentamos el alcance de la intervención, dejando para los anexos los instrumentos y resultados gráficos que dan cuenta de este.

El refuerzo de los aprendizajes usando la estrategia teatral, se da de manera efectiva cuando los alumnos, mediante la ludicidad que propicia el juego escénico, fortalecen su capacidad de expresión, pueden desinhibirse para exponer un tema o para participar en un equipo en trabajo colaborativo, expresando ideas, puntos de vista y argumentar posturas, lo que para las competencias para la vida es fortalecimiento invaluable.

Es necesario mencionar que las conclusiones están orientadas a una reflexión más de vida, más hacia los tiempos actuales dejando al juego escénico o al teatro mismo (para los más afortunados que puedan presenciarlo) como una alternativa para la construcción interior y para el desempeño armónico en los seres que estamos formando: los niños.

Finalmente, es necesario decir que el proyecto conviene leerlo en primer lugar el apartado dos, en dónde encontramos la razón de por qué la escuela es el lugar idóneo para llevar a cabo la intervención y de ahí retomar el apartado uno que da cuenta del diagnóstico motivo de esta intervención propiciando con esto una comprensión más analítica.

Es entonces que ya podremos abordar los apartados tres, cuatro y cinco en el orden impuesto, ya que están articulados al seguir la ruta descriptiva del trato que se dio a la información que da pie a la propuesta y su posterior seguimiento y evaluación.

Las conclusiones a las que llegamos, es retomar aquellos juegos que han sobrevivido a la tecnología, a la inseguridad, a la dinámica que ha dejado de lado la diversión con la palabra a través del tiempo, para recobrar el ejercicio del músculo de la sensibilidad.

Esta propuesta se debe no sólo a quien la presenta, cuenta con el apoyo y sapiencia de personas que han dejado huella anónima con la conservación de los juegos escénicos para teatro escolar con planteamientos, consejos y sugerencias. Juan Jiménez Izquierdo, Socorro Merlín y Benjamín Briseño, amigos entrañables regalo de *Alas y Raíces*; Alma Rosa Contreras y Ramiro Gutiérrez, docentes comprometidos con esos niños que siempre serán los mismos; Berenice Romero, Maricela Morales, Mónica Juárez, Lorena Abrahamshon, Luis Martín Solís, Roam León, Pepe Acosta (entre otros), artistas y trabajadores de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes; a mis enlaces de los niveles educativos de educación básica; a mi maestro y paciente guía el Maestro Juan Ramírez Carbajal y a todas esas personas que por circunstancias diversas ya no están presentes, pero aquí siguen y que en su momento fueron escuchas y concejales de esta propuesta.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.

El proyecto de intervención que se presenta, tiene como objetivo proponer el teatro escolar y el juego de representación en el aula, como un recurso coadyuvante en la forma de plantear los contenidos, apuntalando la enseñanza del currículo e incidiendo en las conductas del sujeto para relaciones armónicas, lo que acrecentará su cultura general mostrándole otra forma de divertirse, de aprender y de convivir con el mundo; propiciando el desarrollo de todas sus funciones mentales superiores, como la autorregulación y el funcionamiento simbólico (Bodrova y Leong, 2008). Esta intervención contempla demostrar que el uso de herramientas derivadas de la Educación Artística (específicamente teatro) funcionan como elementos de refuerzo para la academia; que contribuyen a la formación integral y el perfil de egreso descrito en el Programa de Estudios para Educación Básica (primaria).

La interrogante principal que surge después de observar la palpable ausencia de Educación Artística en primaria es cómo hacer para acercar a los alumnos de este nivel educativo a las manifestaciones teatrales en los recintos profesionales destinados para ello y al ejercicio del juego escénico en el aula, ya que no es una práctica sociocultural que se lleve a cabo con frecuencia.

El Programa de Teatro Escolar de la CDMX, que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes, mantiene una estrecha relación con la Secretaría de Educación Pública y en este sentido, ofrece una oferta que tiene como propósito fundamental acercar a los alumnos de educación básica de la Ciudad de México a esta manifestación artística, para la creación de públicos y para proporcionar referentes que permitan que el juego escénico sea reproducido en el aula en pro de un refuerzo a los aprendizajes.

Con el acercamiento del teatro a los alumnos de educación primaria, se busca provocar una transformación en las competencias actitudinales y emocionales en los niños atendidos por este nivel educativo, además de articular el trabajo artístico con la academia, lo que favorecerá así la obediencia intelectual que comporta hacer cosas que no se comprenden (Benlloch, 1993).

Aprovechar también las bondades de un programa institucional que tiene como objetivo preciso acercar a los alumnos de educación básica a las manifestaciones escénicas, para contribuir a la formación integral y al perfil de egreso, regenerando una mente humana en la que actualmente ya no se notan sus mejores atributos: el sentimiento, la imaginación y el juego, el ingenio y la aventura, la comprensión psicológica del carácter tecnológico e instrumental del *homo faber*, la proyección social y el crecimiento moral, la identidad, la epopeya, el drama de la vida, la ascesis y la creación (Álvarez y Del Río, 2007, en Rodríguez, 2013).

Se busca también inducir al alumno a prácticas sociales que no le son tan conocidas ni constantes por los factores que a las mismas circundan, ya que la persona como tal se constituye a partir de su medio. El hombre está destinado a ser un ente social, receptáculo y dador de experiencias y vivencias que aspira a lo que conoce; la cultura es el producto del trabajo humano, del pensamiento y la práctica de los habitantes de una región, es el conocimiento, un pasaporte para integrarse a las acciones productivas que la vida demanda para el desarrollo y supervivencia del ser humano.

Optando por la metodología constructivista se realiza el esquema primero para planear y diseñar este trabajo, ya que se ajusta a sus pretensiones. Por demás está mencionar que esta metodología tiene como característica un concepto holístico ya que no fragmenta la realidad de los sujetos que integran el grupo de intervención; las categorías e interpretaciones se edifican con base en información obtenida, lo que también le da la característica de inductiva, concluyendo con la comprensión e interpretación de la singularidad de un fenómeno social y en este caso socioeducativo, lo que también la hace ideográfica (Rosa y Valsiner, 1994 en Rodríguez, 2013).

Esta metodología, amplía, flexibiliza y caracteriza lo que es requerimiento esencial ya que este tema es de intención exploratoria y descriptiva, permitiendo –si es necesario– readecuaciones.

Para la obtención de los datos que sustentan el diagnóstico, se trabajó con la observación no participativa, entrevistas y recolección de encuestas, las que se

aplicaron tanto a alumnos que efectuaron una salida al teatro (en el marco del Programa de Teatro Escolar), como al docente responsable de la misma, al director de la escuela y a la plantilla docente de la escuela primaria "Fray Bartolomé de las Casas".

Se da énfasis a la investigación cualitativa, porque es centrada en los sujetos mediante una indagación inductiva, esto permite interactuar con ellos y los datos obtenidos, sin neutralidades ni distancias, simplemente se pretende ayude a transformar la realidad a través del conocer y actuar; interviniendo para que los participantes den respuesta a un problema a partir de sus propios recursos (conocimiento y reflexión, intervención, acción y resolución).

Los primeros datos obtenidos, nos permiten aseverar que es una investigación que se alía con los menos favorecidos en el tema, en donde el investigador es un catalizador que estimula la transformación y un cambio esperado en pos de un beneficio a los sujetos implicados y, este caso mantiene el esquema correcto para la realización de este plan.

Con esta acción se pretende modificar un tanto la realidad de los que en el proyecto participan, que puedan reflexionar sobre sus entornos inmediatos al generarles otro tipo de conocimiento incrementando sus saberes para encaminarse a una transformación social. Reconocer cómo el lenguaje artístico constituye un eje articulador de otros contenidos y otras disciplinas, al implementarse en forma simultánea el desarrollo de la sensibilidad, la apreciación estética y el abordaje de las disciplinas del currículo, relacionando saberes y conocimientos a través de las dimensiones artísticas y culturales.

Es momento de considerar que la Educación Artística no es un fenómeno aislado ni lejano; por lo contrario, forma parte contexto de la educación en general; es asimismo un hecho vinculado a los procesos sociales, políticos y económicos de nuestro país que, dadas las dinámicas actuales se desdibuja a falta de contemplación e incentivo a la capacidad de asombro del sujeto.

Esta propuesta contempla también el entorno de la Pedagogía Social Freiriana, pretendiendo hacer un énfasis en cómo el sentido conocimiento-acción, incide en la

educación social, ya que la práctica que se propone podría ser ampliada a sujetos que no se encuentran precisamente dentro del grupo socioeducativo donde se ejecuta el proyecto.

Se considera que la Pedagogía Social se orienta a la intervención y a la mejora de individuos y grupos, en esta ruta se plantea firmemente que el teatro como entidad educadora, brinda referentes para que los escolares de educación primaria obtengan elementos que los lleven a la reflexión de su entorno inmediato al contemplar situaciones de su cotidianidad reconocibles en un escenario (social, familiar, económico, educativo); deliberaciones que orientadas por el docente se convertirán en herramientas que propicien beneficios en nuestro grupo a intervenir, al considerar que impactará en su vida social y en su ámbito de convivencia, pues la socialización que ofrecen las salidas escolares y el juego escénico en el aula, propician un espacio neutro para el acompañamiento con sus pares –acción que al ser compartida– generará que cuando el docente proponga referentes lúdicos relacionados con esta disciplina, la respuesta de sus alumnos será entusiasta ya que la academia no resultará tediosa y rutinaria.

Las características principales del contexto en el que se presenta el problema no son fáciles de allanar, pues se observa (entre otros factores) los siguientes:

- bajos recursos económicos;
- entorno social viciado por los medios con pobres contenidos educativos y a veces hasta sin sentido;
- condiciones socioeducativas del colectivo en que los sujetos (alumnos) se encuentran inmersos;
- cultura que se limita a las manifestaciones populares de moda, etcétera.

El tema que se plantea es propicio para la Investigación Acción Participativa que, al ser una manera de hacer investigación social, coadyuva a lograr cambios prácticos en grupos marginados o con alguna carencia; por lo tanto, se ajusta a la intervención que se plantea.

El tema también abona de manera concreta a aprovechar la participación de los individuos involucrados –alumnos, docentes, padres de familia e investigadora– en

una acción profundamente humana relacionada con el ámbito educativo actual, en el cual la investigadora puede asumir el rol de observadora para no “ensuciar” los resultados que se han obtenido, transformando la investigación en una acción que busca un conocimiento colectivo.

Este proyecto implica un grupo de seres humanos en formación, en dónde la autorreflexión será el vehículo válido que dé certeza al cambio propuesto en su realidad social y cultural, realizando una evaluación lo más ecléctica posible, sin sesgos ni juicios sino con amplia objetividad.

La persona como tal se constituye a partir de su medio, el hombre está destinado a ser un ente social, receptáculo y dador de experiencias y vivencias, siendo la cultura el producto del trabajo humano, del pensamiento y la práctica de los habitantes de una región.

Al nacer, el niño ingresa a un mundo que lo ha de moldear, no ha existido de por medio elección alguna, el niño no escoge a sus padres, ni a su país, ni siquiera ha escogido su sexo y señas particulares. Sin embargo, no todo está determinado. Con el roce familiar y social, el niño aprenderá a comportarse y encontrarse, a descubrir sus potencialidades físicas y psíquicas, descubrirá que puede ser libre y conformar su propia personalidad.

Para Piaget, el desarrollo psíquico de la personalidad “consiste esencialmente en una marcha hacia el equilibrio”, de ahí que, en una cultura como la nuestra, cada día más tecnificada y con un acelerado desarrollo industrial, los medios de comunicación masiva gravitan con gran influencia en el ámbito infantil.

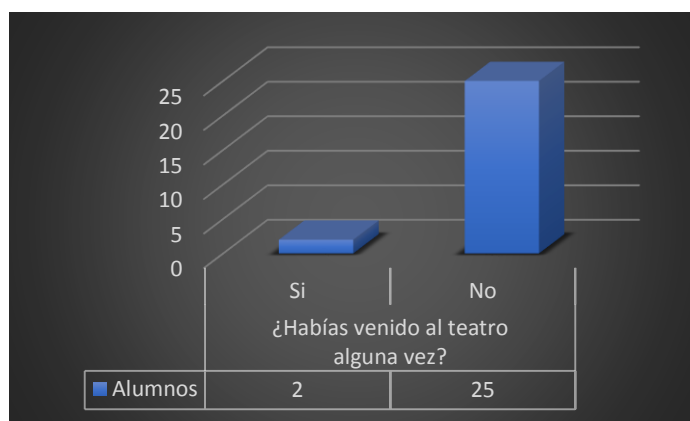
El niño necesita satisfactores culturales, requiere oportunidades para dar cauce a sus emociones y habilidades que a cada paso determinan su personalidad. De ahí el hecho de hacer una intervención en el mejor lugar, en el lugar que cuenta con la infraestructura y población que se requiere para incidir en esos niños que, con el acercamiento a una manifestación artística, se pretende que comprenda mejor los conocimientos que le son obligados a aprender y a aprehender para ser un adulto con competencias para la vida que le permita la idoneidad necesaria para insertarse e incluirse en la sociedad.

1. DIAGNÓSTICO INTEGRAL. AUSENCIA DE LAS ARTES EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Es importante reconocer que el ámbito de la cultura está debilitado en la educación a todos sus niveles. La oferta es amplia, sin embargo, no hay una manera sistemática o idónea de permear la cultura –que es un derecho inalienable– sobre todo en educación básica, ya que es un tema que ha quedado visto de soslayo y muy poco abordado en los centros escolares.

En el entorno de la investigación que se llevó a cabo en la escuela primaria Fray Bartolomé de las Casas, donde la plantilla de profesores frente a grupo asciende a 15, sólo dos de ellos tienen referencia de Educación Artística desde su formación en la educación normalista. He de anotar que fuera de la formalidad de este proyecto esta encuesta ha sido aplicada en diferentes escuelas de la Ciudad de México y el resultado es similar. Desconocimiento, poco interés –aunado a las cargas de trabajo–, y limitaciones para dedicar un tiempo sistemático a la práctica y enseñanza de las artes.

Los pequeños que fueron entrevistados después de haber asistido a una función teatral en el mes de octubre de 2018 están en un rango de edades entre los 10 y 11 años. Nunca habían presenciado un espectáculo de esa índole, uno de ellos comentó que a dónde él había asistido era al circo y que el teatro era como el circo... una buena referencia analógica en principio.

Gráfica s/n: De 27 pequeños, sólo dos afirman conocer un teatro.

Es irónico que existe un esquema robusto y bien planteado con referente a la Educación Artística en educación básica, pero el hecho de que el docente “genérico” no tiene gran fundamento en el área de artes, hace que la actividad sea vista como mero divertimento y –en el mejor de los casos– se articula con la asignatura de español o no es considerada. Tomando en cuenta que existe el Programa de Teatro Escolar, cuyo objetivo principal es el disfrute del teatro por sí mismo, sin que tenga un mensaje “oculto” que los alumnos deben encontrar, y mucho menos lleva un “que entendieron de lo que vieron”, tenemos un bastión en el simple hecho de contemplar la puesta en escena. La apreciación y valoración se vuelve unipersonal, pero a la vez es un resultado de una asamblea, en la que el punto a tratar es presenciar un montaje escénico, lo que permite que el alumno tenga un acercamiento formal a un elemento potencialmente activo para el trabajo en el aula.

Si encuadramos los bloques de Educación Artística planteados para educación primaria, es de asombro lo que en teatro se traza como aprendizaje esperado para el alumno, y que tristemente no se practica y mucho menos se piensa en lograrlo.

¿Cómo queremos que un alumno identifique “atmósferas”, “teatrinos”, “escenografías” si jamás los hemos expuesto al hecho de trabajarlo y mucho menos de presenciarlo?

Es necesario reconocer algunos elementos que deben ser promovidos en la formación de los sujetos si creemos en la vida democrática, en la justicia social, en el derecho a gozar de todos los beneficios que en el sentido educativo debe ofrecer este país, creer en la posibilidad de educar en el diálogo, argumentación, discusión, posibilidad de consensuar y reconocer el contexto social, económico y político en que vivimos.

Proponer una metodología de análisis y reflexión encaminada para profesores y alumnos, que implica aceptar una escuela de corte horizontal, democrática, en la que es posible escuchar y manifestar opiniones acerca de hechos sucedidos y sus interpretaciones individuales. Estamos muy lejos de tener una sociedad democrática, existen grandes desigualdades sociales y económicas, lo que merma las oportunidades de transformación, son evidentes los problemas políticos y

controversias religiosas que detienen los procesos de cambio y qué mejor que las expresiones artísticas para fomentar un juicio crítico y autorreflexivo de nuestra realidad social.

Se citan las ideas anteriores en el marco de una propuesta en donde música, teatro, danza y plástica en la educación primaria, hacen aportes importantes al trabajo cotidiano en clase y al desarrollo de los sentidos, a la expresión de emociones y sensaciones, todo ello puede ayudar a la construcción de la personalidad moral del niño.

Al poner a los niños frente a experiencias artísticas: se estimula el diálogo con los compañeros y con las obras de arte, nombran las cosas y situaciones desde su muy personal forma de vivir y conocer, les sorprende y expresan hallazgos, sentimientos, discuten posiciones, argumentan sus observaciones, escuchan a los otros, hablan de sus gustos, intereses, conocimientos y experiencias personales. Cuanto más sean las oportunidades para desarrollar la sensibilidad de los niños, crecerá la capacidad de agudizar los sentidos, brindándoles también la oportunidad de aprender y reconocer formas diferentes de percibir el mundo.

Es importante utilizar el arte en la escuela como una posibilidad de expresión de la comprensión individual y colectiva del mundo que rodea al niño, de conceptos y valores, de encuentros con los otros.

El arte atrae por sí mismo, pero puede ser una herramienta de apoyo para la exploración, expresión, confrontación y comprensión de las formas individuales de conducirse en un espacio colectivo como es la escuela.

Es necesario motivar al maestro acerca de las posibilidades que aportan las disciplinas artísticas en el desarrollo de sus alumnos, tanto en lo afectivo –donde los niños pueden expresar sensaciones y emociones al apreciar diferentes propuestas artísticas– como en los procesos intelectuales que se ven favorecidos.

Arnheim (1993), señala que el sistema sensorial es uno de los principales recursos de nuestra vida cognitiva; funcionamos con la idea de que los sentidos simplemente abastecen a la mente de datos sobre los que ésta puede reflexionar. Pero la mente funciona en la diferenciación y la organización del campo perceptivo, si los sentidos

desempeñan un papel tan crucial en nuestra vida cognitiva; aprender a usarlos inteligentemente debería parecer un compromiso razonablemente importante, pues para que la mente crezca, necesita contenido sobre el que reflexionar, es entonces que los sentidos, como parte de un todo cognitivo inseparable, aportan ese contenido.

El acercamiento a las manifestaciones artísticas permite un amplio margen para el desarrollo de la individualidad del alumno y de su mundo interior, les brinda un medio para conocer y explorar aspectos de la realidad, expresar su mundo interior y experimentar con sus capacidades creativas. (SEP, Aprendizajes Clave para la educación integral, 2016).

Cuando en el salón de clases se permite a los alumnos expresar lo que piensan o imaginan, nombrar lo que observan o escuchan, reconocer e interpretar, ellos forman conceptos, hacen generalizaciones, se identifican e implican afectivamente con lo que le representan las obras de arte.

Los profesores juegan un papel importante, ya que dependiendo del tipo de relación y comunicación que establecen con sus alumnos, éstos pueden sentirse apoyados y desarrollar a la vez sentimientos de pertenencia al grupo, la sensación de ser diferentes, creciendo así su autoestima.

En términos generales, se puede afirmar que la incorporación del arte a la escuela mediante la asignatura de Educación Artística (especialmente teatro) se convierte en una oportunidad para crear espacios donde la exploración de la sensibilidad sea una vía para obtener conocimientos y desarrollar los afectos e intelecto de niños y maestros. El arte como estímulo sensorial proporciona nuevas maneras de mirar, escuchar, sentir, disfrutar y desarrollar la percepción.

1.1. LOS SUJETOS, LA ESCUELA Y EL TEATRO.

El grupo social con el que se pretende llevar a cabo la intervención se encuentra en la escuela... en cualquier escuela. El caso que nos ocupa está en educación primaria. Cualquier grupo de educación primaria es susceptible para aplicar este

proyecto, tomando en cuenta que la mayoría de los niños de primaria poco contacto han tenido con el arte teatral. El teatro ha sido una actividad social que a través del tiempo ha ido cambiando; en un principio fue un ritual, para luego adquirir autonomía y transformarse en una expresión artística de la que se puede echar mano perfectamente para reforzar los aprendizajes en el aula.

En la escuela es altamente factible practicar el juego teatral, abocándose a los juegos espontáneos y de imitación que se realizan a través del movimiento, el gesto y la palabra; lo que se pretende con esta propuesta es que en el aula se cuente con diversas ideas para actividades que realmente puedan ser usadas sin pensar en un teatro como espectáculo, sino en un teatro que le sirva de apoyo al docente, que enriquezca los contenidos culturales y propicie el desarrollo de la expresión y comunicación de los niños.

En este trabajo se hará un tratamiento especial del teatro en la educación primaria, dado que es el espacio al que el niño llega con los referentes del juego en preescolar y egresa con la expectativa de lo que será su vida en la secundaria; pero que, durante estos seis años de trayecto, por lo menos en cinco el juego ha estado presente todo el tiempo.

La expresión teatral dentro de la escuela primaria se plantea en forma de juegos, los juegos espontáneos y de imitación que se realizan a través del gesto y la palabra, estimulan la creatividad y propician una mejor canalización de las expresiones del niño. Le permiten representar hechos reales e imaginarios que se ajusten a la realidad o que la modifican, de acuerdo con sus propios intereses.

El encuentro con obras artísticas implica retos cognitivos, a través de ellas se aprenden aspectos ligados a otras asignaturas y a procesos extraescolares, pero también se apuesta al desarrollo de la sensibilidad, es decir, se reconoce la parte emotiva de los niños que juega un importante papel en la formación de los individuos.

El acercamiento al teatro con el propósito de promover el diálogo, la argumentación en las discusiones y el análisis de las ideas o conclusiones a partir del intercambio de ideas lleva a que los niños inicien un proceso de valoración propia y respeto a lo

que piensan y opinan los demás, favoreciendo el desarrollo de actitudes de reconocimiento en el otro y de la diversidad.

Promover entonces la construcción de la autonomía y el juicio críticos, se muestra incompatible con el dogma y la cerrazón que se manifiesta en nuestras escuelas y sobre todo, en la ausencia de las artes como medio de articulación con la academia.

La escuela es un espacio que puede mostrar que, mediante el trabajo colectivo, es posible sensibilizar sobre los roles que manifestamos y los vínculos que establecemos en la convivencia diaria con los demás. A partir de este reconocimiento, es posible aceptar la riqueza que nos proporcionan los “otros” al comentarnos sus ideas y mostrarnos sus formas particulares de resolver situaciones. Las personas deben experimentar y reconocer sus propias formas de dar solución a problemas, los juicios que se emiten ante alguna circunstancia, y la necesidad de integrar actitudes de colaboración, de solidaridad, de diálogo, de reconocimiento y de respeto para lograr cambios significativos en la convivencia diaria.

Es en la escuela donde se finca la parte del éxito de esta propuesta, al ser el lugar dónde se convive como sociedad en funcionamiento, el grupo escolar puede servir como foro para expresar diferencias, reunir información y combinar estrategias para resolver problemas de diversa índole; con herramientas que le proporciona el juego escénico, el jugar a ser “el otro”.

Mainer (2008), menciona que a la escuela se acude a participar en la escolaridad y esta premisa se empata con lo dicho por Durkheim en el sentido de que la escuela es una institución social, y desde este punto de vista esa institución “baja” al hecho social de lo que se desprende: que la escuela no presenta una finalidad sino una función que no es más que el bien común; claro que, con normas y reglas conforman un todo, capaz de sobrevivir a las voluntades individuales.

1.2. La dramatización: una actividad compartida que propicia el aprendizaje.

La actividad compartida constituye un significativo contexto social para el aprendizaje. Cuando un niño comienza a aprender una habilidad, el contexto social puede ser lo único que haga significativo el aprendizaje; el niño puede tratar de aprender simplemente porque la interacción con el maestro es muy agradable. La interacción social constituye un apoyo físico y motivacional: un lector principiante puede resistirse a leer un par de páginas cuando la maestra asigna esa tarea, pero ese mismo niño puede estar deseoso de leer un libro completo a su hermanita. Así, la actividad compartida –leer a otro– apoya la adquisición de las habilidades de un modo en que la simple asignación de lectura individual no puede hacerlo. La motivación del niño se hace mucho más fuerte y la interacción da lugar a una práctica real y crea un contexto social apropiado para la adquisición de la habilidad.

En el habla y la comunicación, las lagunas y las imperfecciones del pensamiento propio se hacen explícitas y accesibles para su corrección. Una vez que los conceptos se interiorizan, pueden quedar *doblados* y no permitir la identificación de errores con facilidad. Los niños pueden ser capaces de responder, pero tienen sólo una vaga comprensión acerca de cómo lo obtuvieron. Al hablar, escribir o dibujar para otra persona, el pensamiento se hace secuencias y visible para quien lo piensa.

La actividad compartida obliga a los participantes a aclarar y elaborar su pensamiento, así como a usar el lenguaje. Para comunicarse con otra persona se debe ser claro y explícito; la idea debe convertirse en palabras y hablarse hasta que la otra persona haya entendido. Se está obligado a ver los diferentes aspectos de una idea o una tarea y adoptar la perspectiva de la otra persona, como resultado, se exponen más aspectos o características de los objetos o ideas.

Una de las cosas que suceden en la actividad compartida es que los individuos se turnan para regular a los demás y para ser regulados por ellos. Regular y ser regulados ocurre a diferentes niveles en los diferentes tipos de actividades compartidas.

En las actividades compartidas con sus compañeros o con quienes el niño actúa, ser regulado y regular a los demás ocurre de un modo más uniforme. Al preparar una representación, por ejemplo, los niños comentan y discuten cuáles papeles representarán y cómo se desarrollará la obra. A veces un niño puede aceptar un papel o un escenario sugerido por alguien más, pero enseguida insistir en el papel o escenario que él había propuesto antes.

Las investigaciones occidentales más recientes, resumidas por Smilansky y Shefatya (1990), indican que el crecimiento logrado en la dramatización beneficia el desarrollo cognitivo y social, así como las habilidades escolares. Entre los ejemplos expuestos los hay de crecimiento en “el habla, el vocabulario, la comprensión del lenguaje, la atención, la imaginación, la concentración, el control de los impulsos, la curiosidad, las estrategias para la solución de problemas, la cooperación, la empatía y la participación grupal” Smilansky y Shefatya (1990).

Vygotsky sostuvo la respuesta de los mecanismos mediante los cuales el juego influye en el desarrollo. Durante el juego las habilidades mentales del niño se encuentran en un nivel más elevado que durante otras actividades de aprendizaje; este nivel representa, precisamente, lo que Vygotsky identificó como el nivel superior de la ZDP.

El juego influye en el desarrollo del niño de tres maneras:

1. Crea la zona de desarrollo próximo del niño.
2. Facilita la separación del pensamiento de las acciones y los objetos.
3. Facilita el desarrollo de la autorregulación.

El juego también crea la zona de desarrollo próximo del niño, la conducta del niño en el juego está siempre más allá de lo que corresponde a su edad, por encima de su conducta cotidiana; en el juego, el niño parece mucho mayor de lo que es. El juego contiene en forma concentrada, como en el foco de una lente de aumento, todas las tendencias del desarrollo; es como si el niño tratara de pasar por encima de su nivel habitual. La relación del juego con el desarrollo debería compararse con

la relación entre instrucción y desarrollo... El juego es una fuente de desarrollo y crea la zona de desarrollo próximo (Vygotsky 1978).

Es así, que conformando una triada entre representación, juego y actividad compartida, podemos llevar al trabajo áulico los elementos para favorecer que el niño actúe en un nivel superior, estableciendo una comparación de la conducta del niño en el marco del juego y en el de lo que no lo es para percibir mejor los niveles superior e inferior de la ZDP.

La Educación Básica en México experimentó entre los años 2004 y 2011 una gran reforma curricular. La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) fue una política pública cuyo objetivo central consistió en impulsar la formación integral del alumnado de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida. En lo que respecta a la Educación Artística, la reforma presentó retos a los estudiantes y a los docentes, planteó cambios que implican nuevas propuestas en la enseñanza y aprendizaje de las artes; de forma particular en la educación primaria, la reforma se orientó a propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de competencias artísticas Ruiz, (2012); Secretaría de Educación Pública, (2011).

En los planes actuales e incluso en la más reciente Reforma Educativa que se hizo bajo el ordenamiento de la 4T, el currículo de Educación Artística está conformado por cuatro disciplinas (Artes Visuales, Danza, Música y Teatro) haciendo énfasis en música con la justificación de favorecer el pensamiento matemático y que constituye la base del programa de Educación Artística en la Educación Básica. Estas cuatro disciplinas se entrelazan y retroalimentan, aunque por razones de orden y atendiendo a las necesidades de los alumnos en cada etapa de su desarrollo cognitivo se estructuran de una forma específica en los programas de estudio.

La Secretaría de Educación Pública, define cuatro disciplinas artísticas teniendo en cuenta el esquema por competencias, pero sin olvidar el marco más amplio en el que las artes se constituyen como lenguajes que aportan formas significativas para el desarrollo el conocimiento y, al mismo tiempo, permiten que los alumnos integren de forma gradual dentro de su particular proceso educativo, las complejas

operaciones de abstracción, reconocimiento, representación, interpretación y transformación. En esta línea argumentativa se recomienda introducir la música y las artes visuales en los primeros años de formación escolar básica, incluir la danza en los grados intermedios y completar el proceso con la inclusión del teatro en los últimos años de la Educación Básica, aunque esto último ha sido desdeñado, pues desde preescolar se ha trabajado con las cuatro disciplinas, en una forma moderada, segmentada y dispersa.

El Programa de Estudios 2011 para Educación Básica, Primaria (2011), determinó puntualmente que con el estudio de los aspectos artísticos y culturales de cada nivel educativo en la Educación Básica se pretende que los niños y los adolescentes:

- Desarrollen la competencia artística y cultural a partir del acercamiento a los lenguajes, procesos y recursos de las artes, con base en el trabajo pedagógico diseñado para potencializar sus capacidades, atender sus intereses y satisfacer sus necesidades socioculturales.
- Adquieran los conocimientos y las habilidades propios de los lenguajes artísticos: artes visuales, expresión corporal, danza, música y teatro, que les permitan desarrollar su pensamiento artístico, paralelamente a sus actitudes y valores, mediante experiencias estéticas que mejoren su desempeño creador.
- Valoren la importancia de la diversidad y la riqueza del patrimonio artístico y cultural por medio del descubrimiento y de la experimentación de los diferentes aspectos del arte al vivenciar actividades cognitivas, afectivas y estéticas.

El estudio de la Educación Artística en el nivel educativo de primaria pretende que los alumnos:

- Obtengan los fundamentos básicos de las artes visuales, la expresión corporal, la danza, la música y el teatro para continuar desarrollando la competencia artística y cultural, así como favorecer las competencias para la vida en el marco de la formación integral en Educación Básica.

- Desarrollen el pensamiento artístico para expresar ideas y emociones, e interpreten los diferentes códigos del arte al estimular la sensibilidad, la percepción y la creatividad a partir del trabajo académico en los diferentes lenguajes artísticos.
- Edifiquen su identidad y fortalezcan su sentido de pertenencia a un grupo, valorando el patrimonio cultural y las diversas manifestaciones artísticas del entorno, de su país y del mundo.
- Comuniquen sus ideas y pensamientos mediante creaciones personales a partir de producciones bidimensionales y tridimensionales, de la experimentación de sus posibilidades de movimiento corporal, de la exploración del fenómeno sonoro y de la participación en juegos teatrales e improvisaciones dramáticas.

En este enfoque los alumnos son el centro de todas las acciones pedagógicas; ellos exploran y conocen el mundo desde un punto de vista estético, y se relacionan con los sonidos, la voz, las imágenes, las formas, los colores, las palabras, los movimientos, los ritmos, la energía y el espacio, entre otros aspectos; crean lugares, personajes, objetos, sitios fantásticos, construyen formas de existencia y lo que pueden hacer con ellos; intervienen activamente en el “jugar a ser”, “jugar a hacer”, “imagina lo que puede ser”; buscan explicaciones sobre la realidad y lo inverosímil; entran en contacto con todo lo que los hace sentir vivos y les provoca sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos que coadyuvan a la edificación y al fortalecimiento de su identidad personal y ciudadana, así como a la valoración del patrimonio cultural como un bien colectivo. Para facilitar el estudio del arte mediante el desarrollo de la competencia artística y cultural, en la educación primaria se abordan cuatro lenguajes artísticos: artes visuales, expresión corporal y danza, música y teatro, que dan continuidad al campo formativo en preescolar, además de ser el antecedente de la asignatura de Artes que se trata en secundaria con más profundidad en sus diferentes disciplinas.

En el mismo Programa de Estudios 2011 para Educación Básica, Primaria (2011), los contenidos programáticos pretenden que los alumnos adquieran los referentes

básicos de cada lenguaje artístico, incorporen a su formación elementos que coadyuven a la obtención de una visión estética y conocedora que favorezca el desarrollo del pensamiento artístico durante su trayecto en la educación primaria.

Esto implica que el docente promueva actividades para la imaginación y genere un proceso creativo que ayude al fortalecimiento cognitivo, afectivo, psicológico y motor en los alumnos. Los canales sensoriales de la percepción y la sensibilidad son los que más se trabajan en los contenidos que se abordan, ya que están íntimamente relacionados y se consideran procesos donde concurren los sentidos.

La diferencia estriba en que el ejercicio de la sensibilidad amplía el registro de utilización de tales canales, mientras que la percepción otorga significado a las experiencias sensoriales y en ella intervienen el entendimiento, los intereses personales y la cultura. La percepción permite a los alumnos recibir información para interpretar de una manera determinada las distintas visiones y conocimientos de su medio, y del resto de los contextos en que se desenvuelven. La actividad artística basa sus principios en la capacidad de crear, inventar, reinventar, combinar, modificar y reelaborar lo existente a partir de la imaginación; esta última, si bien se mueve en función de las preferencias y necesidades particulares de cada alumno, depende esencialmente de las experiencias de vida de cada uno; las ideas y las imágenes se toman, en un primer momento, del plano de la realidad, de donde recupera el proceso que sigue para transformar lo aprendido y crear algo nunca antes hecho por ellos, lo que representa el proceso imaginativo y creador.

Las sesiones de teatro ofrecen experiencias estéticas vivenciales de este lenguaje, así, los aprendizajes esperados determinan el desarrollo gradual de los alumnos a partir de la estimulación de sus canales sensoriales y comunicativos.

2. LOS SUJETOS: SUS PRÁCTICAS Y VÍNCULOS.

Son los años intermedios de la niñez los que “habitan” en la educación primaria; como la mayoría recordamos, eran años en que un aura especial de magia rodeaba la vida y en especial el aprendizaje llamado juego, dirigido por uno mismo, fuera de la escuela. Esa magia encarnaba un sentido de irresponsabilidad sin culpa –que nunca volvería a tenerse–, el cual permitiría las libres actividades de la niñez. En los juegos, partidos y uso productivo de los materiales había una planeación entusiasta y amorosa; no obstante, toda organización podía ser abandonada con igual entusiasmo cuando la imaginación exigía, de un momento a otro, exploración y experimentación. Se dedicaban largas horas de paciente esfuerzo a ciertos proyectos y, sin embargo, siempre parecía haber tiempo para soñar y meditar. La apariencia tenía un aura de realidad, pero los niños conocían la diferencia y le hacían honor.

Regresaban a las labores del hogar y de la escuela con mayor o menor obediencia, pero nunca con el mismo afán que ponían en las actividades dirigidas por ellos mismos. Los adultos reconocían, más o menos filosóficamente, que la expectativa de ser libres para jugar después de la escuela era el acicate para muchos niños renuentes, para aguantar el aburrimiento y la monotonía de la escuela hasta la campana de las doce y media del día. Ése era el modo de ser la niñez; incluso quienes lo consideraban lamentable, suponían que esto era natural e inevitable.

Había, en aquellos días, algunas escuelas y maestros que aprovechaban las capacidades de los niños para el juego imaginativo y el esfuerzo productivo en el desarrollo de su programa escolar para los años intermedios (primaria). Por años, esas escuelas y maestros trabajando con niños ávidos y felices, en un medio de aprendizaje mutuamente satisfactorio. Durante largo tiempo, también hubo padres convencidos de que, si todas las escuelas involucraran a los niños en su propio medio de vivir y aprender, podrían evitarse dolores de cabeza innecesarios y frustraciones desgastantes. Pero, aunque haya mucho que decir en favor de esta opinión, en los últimos veinte años, algo ha estado ocurriendo con los niños, que hace muy difícil desarrollar un programa escolar en que los alumnos de estos años

intermedios puedan sentir que están haciendo una inversión seria, aún en las escuelas que tratan de hacer precisamente esto. Dejando aparte el hecho evidente de que el volumen de conocimiento ha aumentado y la información avanza a un ritmo asombroso, vemos estos años con nostalgia al comparar las conductas actuales con aquellas de las que hablamos arriba.

Demasiados niños de hoy (Cohen, 1999), cuya edad corresponde a los años intermedios no juegan después de la escuela ni gozan de los placeres de hacer y modelar cosas con base en materias primas. Lejos de ser organizadores de actividades dirigidas por ellos mismos, lo más probable es que sean organizados y dirigidos en una serie de actividades que van desde incorporarlos a trabajo familiar, tareas en el hogar y programas de televisión; siendo muy pocos los que gocen de actividades como danza, pintura, música o alguna actividad física como karate. Y aunque el hecho de que estas ocupaciones no les permitan dirigir sus propias aficiones naturales de niño, nos enfrentamos actualmente a aquellas situaciones en que los niños quedan solos a la deriva, lo que los arroja al ocio y a actividades no recomendables como la violencia o la delincuencia.

Sin embargo, éste no es el meollo del cambio que nos preocupa, los programas excesivamente rígidos se podrían rectificar si los padres ven la importancia de que sus hijos tengan algún tiempo libre con un direccionamiento correcto ya que, mucho más grave es la aparición de algo novedoso en esta etapa de la vida, algo que aparece en las escuelas y entre los niños a los que comúnmente se consideraría los más afortunados en materia de oportunidades de desarrollarse: se trata del número creciente de niños que piden una satisfacción pronta y fácil en cualquier cosa que emprendan, que tienen poca paciencia consigo mismos o con una tarea, y cuya persistencia ante el fracaso es mínima. Los niños de nueve o diez años que en un tiempo preferían abiertamente el juego a la escuela y a las tareas de casa, que respondían a estas encomiendas con indiferencia, resistencia o la actitud de “acabar pronto con esto”, no son de los que estamos hablando. De tales niños se esperaban respuestas renuentes a las demandas del hogar y de la escuela; y lo que es más importante, les quedaba poco de la energía y placer con que jugaban fútbol,

o corrían por alguna explanada o en los patios de alguna casa del vecino, o de haber pasado un buen tiempo diseñando y confeccionando vestidos para muñecas.

El nuevo fenómeno es aquel en el que aquellos se resisten al esfuerzo que se necesita para ser productivos en términos infantiles. Éstos son los niños que rara vez muestran entusiasmo; en cambio, se quejan de hastío e indiferencia; su actitud hacia la vida es de apatía, muy pocas cosas que hagan les producirá placer puro. Sus maestros saben que padecen aburrimiento y al mismo tiempo estos y otros niños, parecen haber adquirido un nuevo rasgo: la renuencia a aceptar la autoridad del adulto.

Ahora los niños exigen sus derechos con tenaz persistencia y una fría lógica, y a menudo terminan evadiendo la moral o resistiéndose a reconocer los sentimientos de los demás en la resolución de conflictos, con otros niños y con adultos. Por ejemplo, el niño que golpea con algún objeto o el puño en la cara a otro, el maestro le reprende mencionándole que no es correcta la actitud, pero el niño no sólo no atiende a esta limitación, sino que, en el mejor de los casos expone por qué “tuvo” que hacerlo.

La discusión prosigue por ambos lados, pero los interlocutores no están en un terreno común; es como si la preocupación por los sentimientos de los demás y el reconocimiento de un código de lo que es justo o injusto, mutuamente benéfico, no fueran aspectos pertinentes para los niños, quienes discuten con tenacidad sobre sus propios deseos y caprichos, las palabras se vuelven un instrumento contra el adulto.

La sociedad misma es la responsable de los cambios en la conducta de los niños violencia, drogas, delincuencia, desprecio a las autoridades académicas, (Erikson): lo que nos hace inferir que de mantener intactos los valores sociales depreciados que predominan actualmente, el aburrimiento y el cinismo aunado a conductas nocivas, dejará de ser un fenómeno aislado y transitorio y es aquí donde pretendemos trabajar formando una especie de dique mediante el conocimiento y ejercicio de una manifestación artística.

3. EL ARTE COMO VEHÍCULO DE REFUERZO PARA EL APRENDIZAJE.

Las artes se han encontrado presentes a lo largo de mucho tiempo en la historia de la humanidad cumpliendo diversas y muy importantes funciones, como indicadores del pensamiento, de los sentimientos, las sensaciones e inquietudes de las distintas culturas; las disciplinas artísticas son fuente de conocimiento y de inspiración, generan espacios para el deleite y la reflexión, ya que integran intenciones y significados con formas estéticas, sensibles y profundas. En el arte se conjugan las habilidades de sensibilidad, percepción, creatividad y expresión, que a su vez propician un tipo de pensamiento, actitudes y valores que resultan favorables para desenvolverse en el mundo del siglo XXI.

Actualmente es reconocido el valor formativo de las artes en la escuela, como un recurso que contribuye de manera significativa al desarrollo integral de los alumnos y al alcance de los objetivos que se tienen en la educación. En el ámbito educativo, cada vez se enfatiza la necesidad de incorporar el arte como parte de las actividades escolares al contribuir al desarrollo de la mente por medio de experiencias con los elementos, materiales y recursos propios de las artes (sonidos, movimientos, colores, formas, volúmenes e imágenes). Como se ha referido anteriormente, estas experiencias, en el contexto escolar, pretenden favorecer la sensibilidad, la apreciación estética y la imaginación para aprender a encontrar soluciones creativas a las diferentes circunstancias que se presentan en la vida; sobre todo, en el momento actual, en que las condiciones sociales imponen a las nuevas generaciones, retos y soluciones, novedosas e inteligentes.

El arte es un recurso que aproxima al conocimiento del contexto y reconocimiento de la diversidad cultural, contribuye al desarrollo de actitudes como tolerar la diversidad, explorar lo incierto, aplicar un juicio flexible para interpretar los fenómenos que nos rodean; aunado al conocimiento del mundo externo, las artes contribuyen a desarrollar en los alumnos habilidades intrapersonales, conocer sus emociones y sentimientos, valorar la intuición, la autorreflexión con nuestro propio ser, y en general explorar el mundo interior del ser humano.

En este sentido, organismos como la Organización para las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han señalado la gran importancia de incorporar y otorgar mayor peso al espacio de las artes en los planes educativos, a fin de contribuir con esto a proporcionar una educación de calidad en el marco de la inclusión y la equidad educativa, reconociendo a las artes como un espacio que contribuyen al desarrollo de diversos procesos cognitivos y en general a diversas esferas del desarrollo de los jóvenes como la curiosidad intelectual, la sensibilidad, la afectividad, la valoración de la propia cultura y del respeto por las expresiones de otros pueblos. Es así como las artes representan la posibilidad de proporcionar a los alumnos herramientas en su formación, para enfrentar de mejor manera los retos y desafíos de su contexto y en general de un mundo en constante transformación, que demanda soluciones imaginativas a los diversos problemas que se presentan. De ahí la conveniencia y necesidad de insertar en las prácticas educativas el ejercicio artístico, que provea a nuestros alumnos de las competencias para su desarrollo personal y social.

Existen diversos autores que se han ocupado del estudio de las implicaciones positivas que tiene el arte en el ámbito educativo y en general, en el desarrollo del ser humano. Desde la tendencia cognitiva, la aparición de actividades artísticas en el ámbito educativo puede considerarse como un logro en sí mismo, principalmente si consideramos que en el campo de la educación se ve al arte desde una posición marginal.

En esta línea, Rudolf Arnheim (en Palacios, 2006) sitúa la percepción y la creación artística en el centro del proceso educativo. Destaca que interpretación y significado conforman un aspecto indivisible de la visión, y que el proceso educativo puede frustrar o potenciar estas habilidades humanas, sin dejar de lado el hecho de que – en la raíz del conocimiento– hay un mundo sensible que se experimenta. Para este autor, la percepción colabora en el desarrollo de procesos como: discriminación, análisis, argumentación y pensamiento crítico. En ese sentido, la percepción es construcción, inteligencia y proceso dinámico, así que el acto de “ver” es una función de la inteligencia, de ahí que la percepción y creación del arte sean consideradas agentes primarios en el desarrollo de la mente.

Para Robert Irwin (citado en García, 2014) el arte se ha convertido en una forma de expresión, en ocasiones puramente estética, en otras provocadoras, para ejercer en el espectador un sentimiento, una emoción, en otros casos el arte se convierte en una herramienta de protesta, otras en el reflejo de una realidad económica, social, política, también puede mostrarnos un reflejo de la personalidad del artista, de sus miedos, inquietudes, fantasías, etcétera. Por tanto, siguiendo a este autor, podemos establecer una serie de funciones que podrían estar relacionadas con el arte:

1. Reflexión acerca de la realidad.
2. Terapéutica.
3. Ejercita y entrena nuestra percepción de la realidad.
4. Transmite sensaciones con una intensidad y trascendencia, difícil de alcanzar en la realidad.
5. Medio para la comunicación e identificación con el otro.
6. Su influencia política, económica y social.
7. Su valor económico, convirtiéndose así en un determinante del estatus; como en el caso de las artes escénicas y sus grandes representantes.

Otro referente que resalta la importancia del arte en el ámbito educativo es la promoción de la inclusión de disciplinas artísticas en la formación general del niño y del adolescente, propuesto en la XXX Conferencia general de la UNESCO, considerando que la Educación Artística:

1. Contribuye al desarrollo de su personalidad, en lo emocional y en lo cognitivo.
2. Tiene una influencia positiva en su desarrollo general, en el académico y en el personal.
3. Inspira el potencial creativo y fortalece la adquisición de conocimientos.
4. Estimula las capacidades de imaginación, expresión oral, la habilidad manual, la concentración, la memoria, el interés personal por los otros, etc.

5. Incide en el fortalecimiento de la conciencia de su identidad.
6. Dota a los niños y adolescentes de instrumentos de comunicación y autoexpresión.
7. Contribuye a la creación de audiencias de calidad favoreciendo el respeto intercultural.

Por otro lado, Daniel Throsby, (2008) afirma que la Educación Artística mejora incluso aspectos económicos, este autor refiere lo siguiente:

1. Que la creatividad es el recurso clave en la emergencia del conocimiento económico.
2. Desempeña un rol en la crítica social porque aporta la apreciación de muchos caminos en los que el arte es reflejo de nuestra sociedad.
3. Beneficia a las futuras generaciones porque construye para el futuro.
4. Genera valores culturales significativos y variados.

Considerando lo anterior, en el modelo educativo mexicano se busca contar con un conocimiento profundo y sistemático de los elementos, los procesos, las características, los materiales y los recursos propios de las artes y propiciar en los estudiantes el desarrollo de un pensamiento con habilidades de sensibilidad, percepción y creatividad –lo que– a su vez, incide en que desarrollen competencias para la expresión, apreciación y contextualización de las manifestaciones artísticas.

Es así, como cobran relevancia las acciones para acercar a los alumnos a las manifestaciones escénicas, lo que representan un recurso para la expresión y apreciación de las ideas y los sentimientos de los alumnos, ya que permiten vincular la producción artística con la escuela, propiciar el desarrollo del juicio crítico, la valoración del arte y la flexibilidad para enfrentar diversos retos de forma creativa. En suma, constituye una oportunidad privilegiada para actuar en favor de una educación integral para los niños, niñas y jóvenes.

3.1. PROPÓSITOS DEL CAMPO FORMATIVO DE EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICAS.

Actualmente, relacionarse con el arte requiere de una visión plural amplia, ya que sus manifestaciones presentan una gran variedad de formas y posibilidades estéticas, por lo que es importante que los maestros y alumnos tengan una actitud de respeto a la diversidad para entender el contexto en que se dan las expresiones artísticas creadas por sus pares y otras personas, valorando sus posibilidades de expresión.

En su vida cotidiana los alumnos se encuentran en contacto constante y directo con procesos creativos y artísticos relacionados con la cultura popular, que también se consideran formas de arte. Los lenguajes artísticos que se estudian en Educación Básica permiten al alumno obtener conocimientos y un panorama general sobre las principales manifestaciones artísticas.

Se trata de desarrollar su sensibilidad y conciencia con una visión estética, que aprehendan el mundo visual, sonoro, del movimiento, de la voz y los gestos, al mirar con atención, percibir los detalles, escuchar cuidadosamente, discriminar sonidos, identificar ambientes, reconocer de qué manera se puede construir música, la intención comunicativa del movimiento, de los gestos; recuperar su capacidad de asombro y de imaginación, favoreciendo encuentros reflexivos con los lenguajes del arte, así como de la comprensión de sus relaciones con el medio social y cultural en el que viven.

Es a partir del diseño de secuencias y situaciones didácticas que se provocan encuentros vivos, atractivos, retadores; de interés para los niños y la forma cómo puede desarrollarse la competencia artística y cultural de éstos. Por ello, es importante brindarles momentos donde exploren, experimenten y tomen decisiones, utilizando herramientas didácticas que les den la sensación de bienestar y satisfacción ante el esfuerzo del trabajo realizado, cultivando su disposición para involucrarse y aceptar riesgos en acciones que les conduzcan a nuevos aprendizajes relacionados con esta competencia.

Los alumnos deben tener una participación activa y un espacio para expresar sus sentimientos e ideas, comentar sus intereses, disfrutar al explorar y reconocer sus capacidades en la realización de creaciones personales; responder a las preguntas que surjan como una forma de comprender el fenómeno artístico, para vivir aprendiendo artes y para ello es conveniente que el docente promueva actividades estéticas que los acerquen a este entorno.

En este sentido, el docente debe comprometerse con sus alumnos para ampliar sus horizontes culturales al participar en el proceso de indagación, reflexión estética; ser sensible y abierto a las diferentes formas de pensar; asumirse como guía que los aliente a imaginar, investigar, crear, producir, analizar y valorar lo realizado; observe sus logros y reconozca las dificultades que pudieran enfrentar, favoreciendo la reflexión sobre el logro en el proceso y la conclusión de las obras que producen, considerando la planeación y la evaluación como medios para crear ambientes adecuados que favorezcan el aprendizaje.

Respecto a la creatividad, es necesario acercar a los alumnos a experiencias que despierten su ingenio y curiosidad, poner a su alcance múltiples recursos y materiales, propiciando atmósferas de riqueza cultural, ambientes agradables y situaciones didácticas diseñadas por el docente, con base en las características y los intereses de sus alumnos, para establecer espacios de aprendizaje interesantes que les planteen retos y los motiven a encontrar soluciones pertinentes y significativas. También se desarrollan las habilidades para identificar significados culturales, personales y sociales, y reflexionar en torno a éstos. La meta es contrastar y obtener conclusiones que les permitan manifestarse con mayor seguridad y desenvolverse creativamente en su vida escolar y cotidiana.

Por lo anterior, es importante que los alumnos amplíen sus experiencias mediante el contacto con los distintos lenguajes artísticos, para continuar fortaleciendo la competencia artística y cultural, la cual se manifiesta cuando son capaces de:

- Utilizar los elementos básicos de cada lenguaje artístico como parte de sí mismos en su desempeño habitual y que favorezcan su formación académica con el fin de disfrutar el arte como un medio de expresión.

- Comprender y apreciar las diversas formas de representación del arte.
- Participar como creador y/o espectador sobre la reflexión acerca de su entorno y otros contextos con base en sus vivencias artísticas y culturales.
- Valorar la riqueza de las manifestaciones culturales propias y de los otros, contribuyendo a su preservación, cuidado y conservación.

Es así como *el teatro se convierte en objeto de este proyecto* y por ser una actividad artística que está inmersa en el Programa de Estudio 2011 y en los Aprendizajes Clave para la Educación Integral 2016, en el área de Artes. Es por ello por lo que consideramos que, con su reconocimiento en el currículo (tanto en 2011 como ahora en la reciente reforma de la 4T), incide de forma muy importante en el área de Desarrollo Personal y Social de los niños. Pero sucede que, aun estando considerado dentro de los Planes y Programas de Estudio, es una actividad que (al igual que las otras tres disciplinas), se deja de lado y se desdeña por falta de conocimiento del docente para trabajarla de manera articulada.

Además de lo anterior, el teatro tiene un lugar pensado para los niños que cursan la educación básica de la Ciudad de México. Existe un programa que es único en el mundo y es el Programa de Teatro Escolar CDMX, el que tiene como propósito principal acercar a los alumnos al arte escénico con una serie de intenciones educativas y de desarrollo personal.

Es una necesidad que el arte esté presente en la vida diaria del educando, la concepción de este ha sufrido a lo largo de los años una notable evolución; en el pasado no se consideraba que los artistas expresaran con el mismo sus necesidades espirituales o emocionales, simplemente se consideraba artista a aquellos que poseían unas dotes artesanas cualificadas, a los cuales se les contrataba para un trabajo puntual.

Sin embargo, hoy en día, ese concepto ha cambiado, ya no se valora simplemente el trabajo bien hecho, sino que influyen otras muchas características, como son la estética, funcionalidad, significado, idea, etc. Se ha convertido como dice Robert Irwin en “Un continuo examen de nuestra conciencia perceptiva y una continua expansión de la conciencia del mundo que nos rodea”.

Por tanto, el teatro es una forma de expresión, en ocasiones puramente estética, en otras provocadoras, para ejercer en el espectador un sentimiento, una emoción, en otros casos el teatro se convierte en una herramienta de protesta, otras en el reflejo de una realidad económica, social, política, también puede mostrarnos un reflejo de la personalidad del artista, de sus miedos, inquietudes, fantasías, etcétera con una intención lúdica permanente: ser otro. Es por todo lo que el teatro integra para existir y por la oportunidad que la disciplina presenta para trabajar en el aula, que se toma como elemento base para la intervención planteada. Y si como valor agregado promovemos la oportunidad de participar en el Programa de Teatro Escolar, tendríamos la propuesta “en redondo”.

El docente además de las destrezas y aptitudes que posee, tendrá que convertirse en un excelente administrador del tiempo, porque si bien las cargas administrativas y escolares mismas, no propician lo que llamamos tiempo libre, habrá de buscarse el espacio idóneo y administrarlo en beneficio de la complementariedad.

EL TEATRO EDUCACIONAL.

El teatro, congruente con la tarea educadora del Estado es entendido como la posibilidad de ofrecer elementos de integración a las nuevas generaciones. Sobre el postulado de que “La práctica teatral escolar debe ser la resultante de un equipo homogéneo, en la que todos sus componentes son necesarios, aunque ninguno indispensable” INBAL (2001), se establece el taller escénico como medio para que el niño y el adolescente adquieran la noción del trabajo colectivo, mediante la reunión de esfuerzos debidamente orientados por el profesor que los coordina.

Los recursos técnicos y artísticos que el teatro educacional ofrece deberán aplicarse como material de afirmación en el ámbito del escolar que lo practica.

En la posible estructuración de un público siempre renovable, se pretende incrementar la costumbre de ver teatro y de hacerlo iniciando la tarea desde el punto de partida del espectador más dúctil y moldeable: el niño.

El Teatro Guiñol, en su propósito educador, se inicia con la fase alfabetizante, promover el establecimiento de múltiples equipos de animadores que amplíen su radio de acción, no sólo a jardines de niños, albergues infantiles, escuelas primarias y secundarias, como ahora lo hacen, sino a espacios abiertos: plazas públicas, colonias proletarias, núcleos indígenas comunidades agrarias, etcétera.

El Teatro Infantil junto con el Escolar (complemento de las clases de literatura mexicana, española y universal), habrán de desplazarse por locales situados en diferentes rumbos de la ciudad, con el objeto de que la mayor cantidad de niños en edad escolar asistan a él. Es necesario que el Estado cuente con salas urbanas, a las que puedan trasladarse con facilidad los alumnos de las primarias y secundarias del rumbo. Salas como el Teatro Legaria, el Tepeyac, el José María Morelos y explanadas delegacionales.

Tanto el teatro Guiñol como el Infantil (alegorías en las que los elementos reales impulsen el vuelo de la fantasía creadora en el público-niño) y el Teatro Escolar, exigen una revisión muy detenida del repertorio que practican. Comunicar a través de él los valores humanistas que contiene el esfuerzo vital de nuestro pueblo destacando las afirmaciones nacionales y utilizar la enseñanza de pueblos más estables en su tradición teatral. Todo ello con el lenguaje inmediato que establezca el camino para que el público infantil se interne en la magia escénica que se presenta ante sus ojos. Todo ello, en fin, con la conciencia de lo que significa trabajar en un ámbito tan fresco, tierno y fascinante como es el de los niños.

Siendo las alcaldías (antes Delegaciones) las células iniciales de nuestra integración política, en la CDMX deberían gestionarse ante ellas, el apoyo para que funcionen en grupos estudiantiles que utilicen el teatro como medio de culturación por las colonias de las demarcaciones.

La formación de un público –o su recaptura hacia formas más constructivas–, implica también el conocimiento del trabajo teatral por parte de ese público, en todos sus aspectos. Mediante encuentros con estímulos, bibliográficos, becas, cursos intensivos, etcétera, sería factible que los alumnos de primaria y intervengan en el

conocimiento del teatro, aportando sus propias y personales experiencias desde el incipiente conocimiento que de la vida puede tener.

No se promete ni la inmortalidad precoz ni el venialismo destructivo, sólo suscitar vocaciones y ofrecer medios para ayudar al adolescente a aprovechar su energía en el agudo tránsito emocional que su edad le impone.

EL TEATRO ESCOLAR.

El teatro escolar fue hecho específicamente para este propósito. Su fin principal es acercar a los niños y jóvenes a un teatro hecho por un equipo de profesionales cuya meta es proponer un montaje para el que cada artista ha hecho un diseño específico de escenografía, iluminación, vestuario, música, coreografía, dramaturgia, dirección y actuación concebidos de tal modo que cada elemento pueda transmitir una parte de lo que el universo escénico en su conjunto ofrece, es abrir a nuevos espectadores la posibilidad de iniciar un diálogo interno consigo, con su entorno, con lo que de éste descubren y con sus compañeros como resultado de una experiencia única. Observar, analizar, degustar, sopesar, reflexionar y compartir punto de vista sobre las puestas en escena susceptibles de formar parte del Programa de Teatro Escolar, para que sean vistas por alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas, otorga a los integrantes responsables de esta selección la valiosa oportunidad de seleccionar los montajes que ampliarán el horizonte de seres humanos en formación.

El Teatro Escolar, a diferencia del Teatro Infantil que únicamente divierte, se propone dejar en el alumno asistente, una finalidad educativa y de orientación que haga despertar su imaginación, creando en él tres metas fundamentales: cultivar su espíritu mediante el conocimiento de obras de gran valor ético y artístico, fomentar el gusto por el teatro –el hábito de asistir a él– y educarlo para apreciar un espectáculo que lo emocione y le guste.

El Teatro Infantil de Estado fue establecido en Moscú en 1919; recibía un subsidio del gobierno y los boletos se distribuían gratuitamente entre los niños.

Como anécdota puedo decir que entre los años 1995 y 2000, fui promotora cultural del Programa Alas y Raíces a los Niños, en los que se “volanteaba” en espacios públicos en un afán de que como familia se asistiera a recintos culturales dónde se ofrecía teatro infantil de manera gratuita. La respuesta fue entusiasta siendo una etapa que contribuyó a que los padres de familia que no estaban contextualizados con esta manifestación artística la conocieran, disfrutaran y contemplaran como alternativa de entretenimiento.

Regresando a la idea, la iniciadora en Moscú de este programa de Estado fue la señora Henriette Pascard, actriz y productora rumana quien, según sus propias declaraciones, decía que “un mundo teatral en el cual los niños se veían conducidos a teatralizar sus aventuras y a improvisar con su imaginación”.

La señora Pascard ponía la mente del niño en el escenario para exhibir su sentido de belleza y para despertar en él un conocimiento de los problemas que las nuevas formas de vida ofrecían. El problema principal que encontró la señora Pascard fue la ausencia de la literatura teatral infantil, ya que no le fue fácil encontrar obras adecuadas, procediendo a adaptar y reescribir historias para su audiencia infantil, tomando en cuenta las más conocidas por los niños rusos, como las de autores como Kipling, Mark Twain, etcétera. Probablemente así nació la necesidad de crear un teatro escolar.

En 1942 tres artistas mexicanos de visión clara, firme y decidida planificaron un verdadero teatro para niños: Clementina Otero, Fernando Wagner y Concepción Sada que, con un arreglo escénico de Celestino Gorostiza llamado *La reina de las nieves*, iniciaron una labor que durante 28 años produjo magníficos frutos.

En 1961, se realizó un cambio en la estructura del Teatro Infantil tradicional, dando pie para el nacimiento de un Teatro Escolar auspiciado por la Secretaría de Educación Pública.

En la hoy Ciudad de México, se formó un eficiente equipo de colaboradores que comenzó a trabajar sobre la adaptación de obras que tuvieran interés para los escolares, con lo que se dio lugar a la temporada anual dedicada exclusivamente a

niños de escuelas pre-primarias, que se tituló *Las rondas*. Se presentó como un espectáculo escrito, planeado y dirigido especialmente para el público escolar.

Una selección similar se hizo con obras dedicadas a alumnos de escuelas primarias y de escuelas secundarias, enfocándose cada obra a su mentalidad y pensando en los cambios tan esenciales de la misma. Se montaron espectáculos brillantes como: *Los hijos del Capitán Grant*, de Julio Verne con adaptación de Emilio Carballido; *El Periquillo Sarniento* de Fernández de Lizardi, adaptada por Héctor Azar; *Platero y yo*, de Juan Ramón Jiménez en versión de Joaquín Lanz; dotando estas obras al Teatro Escolar de su verdadera naturaleza y logrando temporadas de ciento y tantas representaciones, funciones diarias y asistencia de ciento ochenta mil niños.

Separar el teatro de su función didáctica parece una tarea prácticamente imposible. Parecería una tarea eminentemente didáctica: despojar al teatro de su didáctica para mostrar, para enseñar que la tiene; ¿acaso no consiste en ello la curva que del performance al happening y de ahí a la instalación y la intervención escénicas? A diferencia de la épica, la lírica y la narrativa, el teatro es en esencia, y de origen, didáctico por el simple hecho de que representa mediante el ejemplo; sus vehículos de expresión no son el discurso y la argumentación, no la razón y los conceptos, sino los sujetos en acción o, de otro modo, el acontecimiento. Es pues ejemplar, porque es escénico; en lugar de narrar el acontecimiento, en lugar de referirlo, lo reproduce, propiciando un acercamiento entre el ámbito de la representación y el ámbito de la contemplación. Los ladrillos de la cuarta pared del escenario teatral resultan, así, mucho menos sólidos, menos opacos que aquellos mediante los que se construye la figura de un narrador, de un rapsoda o un yo lírico. Lo supieron Tepis y Esquilo cuando decidieron dejar de citar a los personajes de la representación para comenzar a interpretarlos.

No acaba ahí, sin embargo, la función didáctica del teatro, ya que, desde el momento en que el ejemplo reviste un carácter negativo, cobra una dimensión colectiva, social, que pone en sus miras en lo cívico. De carga positiva, la acción heroica es única, idéntica a sí misma; pertenece únicamente al héroe que la acomete y no se la puede trasladar a una situación distinta de la suya: lo que debe

hacerse en cada caso resulta único para cada caso. En cambio, el carácter negativo de la acción teatral, de lo que los antiguos llamaron drama y que bien puede caracterizarse como conflicto, tiende a desplazarse de los sujetos de la representación a los sujetos de la contemplación. No pertenece sólo a unos o a otros, sino a todos, ya que lo que no debe hacerse suele resultar lo mismo para unos casos y otros. La enseñanza por la vía del ejemplo negativo posee, más que ninguna otra, una dimensión social anclada en los imperativos estéticos que posibilitan la convivencia pacífica y armónica de nuestra especie. Esta dimensión se observa en muy distintos ámbitos del quehacer humano, pero de manera muy precisa en las representaciones didácticas con que, a expensas de compañías de teatro profesional y semiprofesional, los departamentos de recursos humanos capacitan a los empleados de las grandes empresas. Su función es enseñar lo que conviene a la comunidad, sobre todo mediante el ejemplo de lo que no debe hacerse en el marco social.

Prohibición y corrección se hallan, pues, en el origen mismo del teatro. La distancia que separa la una de la otra corresponde al camino que va de la tragedia a la comedia, de la interdicción del sacrificio humano y el incesto a la corrección de la charlatanería y el espíritu beligerante. Y, sin embargo, la naturaleza pedagógica del teatro dista mucho de limitarse a semejantes retóricas y semejantes tópicos; si así fuera, hace mucho que nos habríamos aburrido de él. Desde el comienzo, el teatro se las ha ingeniado para convertir en ejemplo negativo todo lo que le plazca.

3.2. EL PROCESO DE ACERCAMIENTO DE LOS NIÑOS AL TEATRO ESCOLAR COMO PROBLEMA.

La educación social es un ámbito grande que, al comprender al grupo humano desde su perspectiva de sociedad, tiene un cúmulo de situaciones que requieren solución, sea rezago educativo, condiciones de pobreza extrema, culturales, salud y cívicas entre otras.

En la sociedad, la educación es cultura y la cultura es educación. Una simbiosis presente en la vida y que por ser situaciones sociales son escenarios más que

adecuados para trabajar en ellos. Para una mejor aplicación de nuestro proyecto, asociaremos estos tres aspectos, mencionando en primer lugar que el nivel de cultura que poseemos en estándar se restringe a las condiciones económicas ya que el satisfacer las necesidades básicas (vivienda, alimentación, educación) se convierten en factores demandantes de la totalidad de los ingresos, dejando las alternativas culturales y de diversión en último plano o simplemente negadas.

La mayor parte de las cabezas de familia no pueden voltear hacia alternativas culturales como forma de recreación y mucho hacerlo extensivo a los integrantes más pequeños, brindando una formación integral. Por lo anterior, el único reducto que queda para solventar esta carencia es la escuela misma que tiene encomendada la función de educar, convirtiéndose así, en la obligada a cubrir ambos aspectos.

Por lo anterior, el proyecto se planteó como propósito el recuperar el juego teatral en el aula y forjar un elemento coadyuvante como refuerzo para los aprendizajes. Tan simple como pensar en escenificar temas de matemáticas, español y geografía, que permitan la mejor comprensión para el educando a la vez que se abarca lo cultural. Dar una guía al docente para que se acerque al arte escénico formal, es también una de las intenciones que se plantea como solución al problema de cómo acercar a los niños al teatro. Tratando de presentar una propuesta enriquecida, se contempla realizar las siguientes acciones:

1. Acercar una obra teatral en la escuela, en el marco del Programa de Teatro Escolar CDMX, del Instituto Nacional de Bellas Artes.
2. Reproducir a partir del juego escénico en el aula, los elementos aprehendidos durante la representación de la compañía teatral profesional que visite la escuela.
3. Buscar el tiempo adecuado para la inclusión de los temas académicos de manera teatralizada para que, por medio del ludismo se “atrape” la atención del alumno e inconscientemente el proceso cognitivo se dé de una manera natural y espontánea.

4. Fomentar el juego escénico para que el alumno se reconozca “en el otro” y se fomente una cultura de respeto y consideración que lleve a las relaciones armónicas entre pares.

La primera acción es definitivamente un proceso para ambientar al alumno en el tema. Al respecto Alderoqui, (2003) dice que la contextualización en el trabajo con los alumnos posibilita, que además del contacto con el contenido a trabajar, se genere una motivación a buscar los lugares donde se producen las artes y los sitios donde se muestran, en este caso los teatros. Siendo entonces que el encuentro de los alumnos con músicos, bailarines, actores, escenógrafos, etcétera; les facilitará relacionarse con el arte teatral como lo que es: algo vivo y en constante transformación aquí y ahora.

Cómo lo menciona Pérez, (2012) la riqueza viene promovida por la complementariedad y la cultura es uno de los complementos necesarios para una integralidad en el individuo; por lo tanto, es inalienable la permanencia de ella para la conformación de un esquema de formación idónea.

Si atendemos a la naturaleza de la Investigación Educativa, en el sentido de que está orientada a la resolución de problemas con fines prácticos y particularizando la pretensión de obtener herramientas para trabajar en el aula mediante las artes (específicamente teatro), se habrán de afinar las estrategias que permitan plantear un doble beneficio: que sea un refuerzo académico con el valor agregado del acercamiento cultural al arte escénico.

Con una visión global y con pluralidad, la Educación Social permea en ámbitos insospechados. Está más que referido que este tipo de educación es la que no se encuentra en la escuela (ahora, en estos tiempos) ni en la familia básicamente, pero para este caso, no puede deslindarse de la escuela ya que es un problema práctico que atañe a la misma y que además no requiere teorizar la solución sino generar una acción.

Dice Husen, (1989) en Pérez, (2012) que los procesos educativos tienen como materia prima a los seres humanos y; los seres humanos que son la materia prima para esta intervención se encuentran en un centro escolar. No dejaremos de insistir

en que los resultados de la práctica se verán reflejados en la convivencia en sociedad de los niños.

El proyecto formulado vincula la práctica en los diferentes ámbitos del trabajo de la escuela, orientando a modificar los procesos educativos desde un punto de vista conocido: el juego. Las soluciones irán surgiendo y teniendo como centro a quien vive el problema.

En este punto, la premisa principal es cómo acercar al grupo de trabajo al arte teatral de una manera formal, apuntalando el trabajo posterior para la efectividad en el aula, se plantea hacer todo lo posible por recibir un espectáculo escénico en la escuela o ambiciosamente una salida a una función de teatro en el marco del Programa de Teatro Escolar CDMX.

Se busca un cambio socioeducativo y sociocultural, que transforme a los integrantes del grupo de trabajo en sus actitudes y conductas, conduciéndolos, además, al aprendizaje participativo, contemplando acciones de aula que, encaminadas a acercar a los niños a manifestaciones culturales, generen el aprovechamiento académico y una convivencia respetuosa y armónica.

Es innegable que hoy en día tanto la escuela como la sociedad están viviendo una época de cambios. El desarrollo de una serie de acontecimientos históricos en el ámbito escolar, tales como tratar de escolarizar al 100% de los niños, los procesos migratorios, así como la necesidad de establecer un desarrollo integral del alumno por parte de la escuela como sustituto en muchos casos del ámbito social y familiar; necesita en muchos casos el desarrollo de nuevas estrategias que permitan una mejor conjunción de estas acciones.

Se trata de profundizar en un área que actualmente se encuentra poco valorada y desarrollada en la escuela; un área que debido a su universalidad y versatilidad podría generar numerosas ventajas como estrategia en la educación: nos referimos al teatro como herramienta de refuerzo a los aprendizajes esperados en educación primaria, sosteniendo la premisa de que un programa de trabajo de la formación complementaria satisface necesidades formativas reales de los alumnos.

Mostramos un esquema que pretende ilustrar cómo los aprendizajes académicos tiene una articulación con los aprendizajes artísticos, hacemos énfasis en que lo académico es lo obligatorio, lo que el Sistema nos dice que el alumno debe aprender, mientras que la formación complementaria es tan flexible que se puede articular desde muchas vertientes que además toman en cuenta los saberes previos de los alumnos, sus preferencias y sugiere la manera como puede agruparse a los chicos de la manera que a ellos más agrade o que mejor funcione al colectivo. Y que, aunque están consignados en el Programa de Estudios 2011 para Educación Básica, Primaria (2011), los Aprendizajes Clave para la Educación Integral 2016 y ahora en la última reforma educativa producto de la 4T, son ignorados por causas que ya hemos anotado renglones arriba y que comprobamos con la presentación de los datos obtenidos en la aplicación de la intervención.

La falta de formación e información para los estudiantes de carreras afines a la educación, inciden altamente en el hecho de que las sugerencias didácticas que podemos encontrar en los textos oficiales sean dejadas de lado al no tener la preparación necesaria para entender e instrumentar acciones que redunden directamente en la Educación Artística como un vehículo de fortalecimiento a la academia, la formación integral del sujeto y las competencias para la vida.

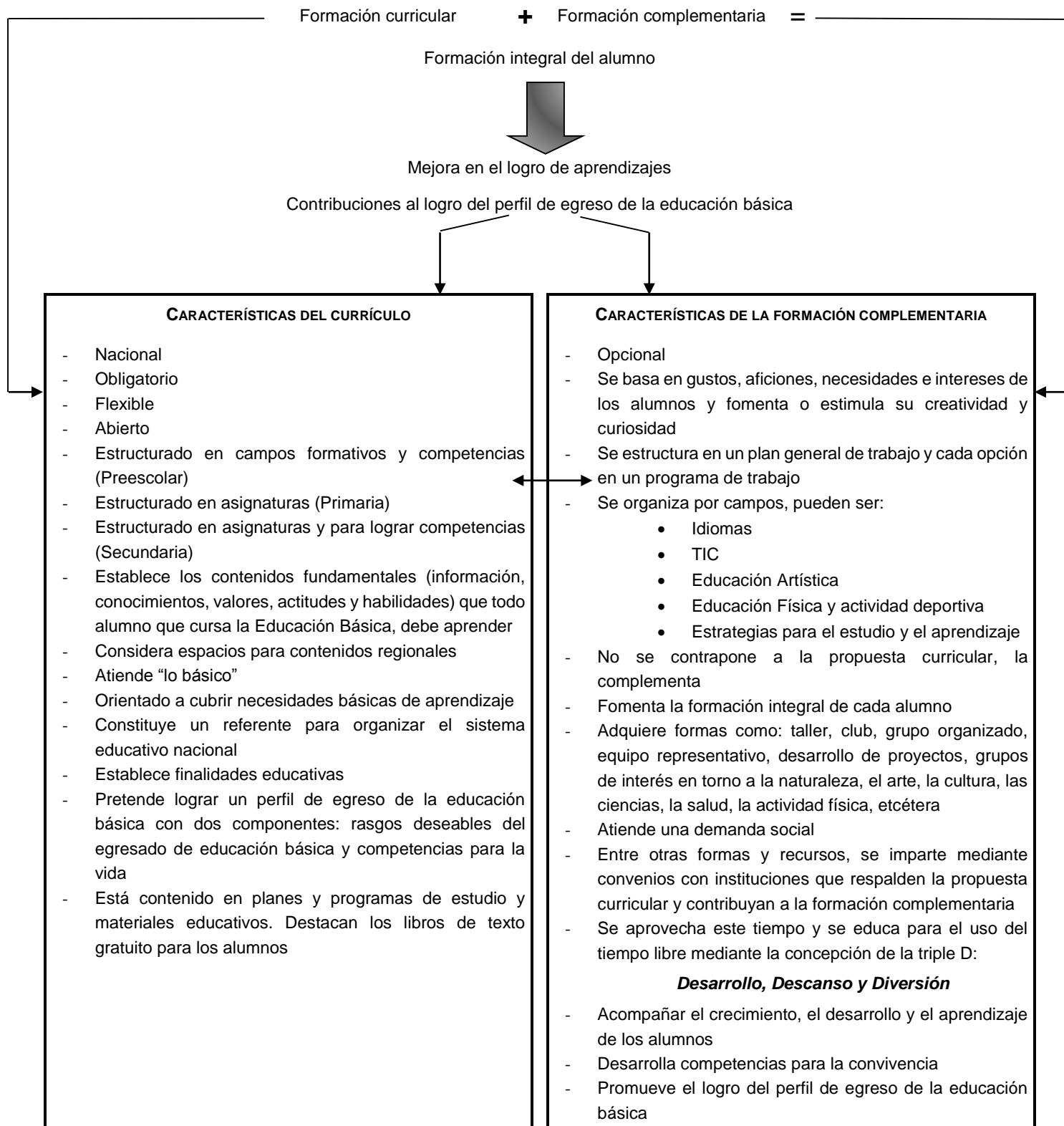

Tabla 1

La situación actual del teatro escolar. El diagnóstico, su metodología y los resultados.

Los datos obtenidos en el diagnóstico fueron validados mediante la aplicación de un ejercicio de triangulación. Se usaron los métodos de observación, entrevistas individuales y encuestas. No encontramos sesgos lo que nos hace confirmar que estrategia fue la adecuada y el problema está planteado de manera correcta.

La triangulación ocupa varios métodos que implican el análisis y técnicas de orden cualitativo y cuantitativo en dónde, para validar información de éstos no es necesario usar la misma técnica o método, ya que la triangulación es sólo una alternativa que permite aumentar la fortaleza y calidad del estudio.

La importancia de esta triangulación está centrada en el hecho de que permite analizar desde diferentes vertientes los datos, los sujetos, las situaciones y hasta los eventos espontáneos, para encontrar las coincidencias o discrepancias de la información obtenida en una investigación.

Los planteamientos de Cowman fueron esenciales para la combinación de los métodos de estudio en este evento, lo que permitió abordar mejor la investigación.

Las recomendaciones que se atendieron, en este caso, fueron las siguientes:

- Focalización clara de la pregunta de investigación.
- Observación de fortalezas y debilidades de cada método escogido.
- Relevancia para la naturaleza del fenómeno que tenemos enfocado.
- Se evaluó de manera continua el método seleccionado durante el curso de la investigación, para identificar el seguimiento de las acciones anteriores.

TRIANGULACIÓN DE MOMENTOS

ANTES	DURANTE	DESPUÉS (SATISFACCIÓN, VALORACIÓN, RECTIFICACIONES, ANÁLISIS)
<p style="text-align: center;">¿CÓMO ERA LA SITUACIÓN INICIAL?</p> <p>La visita al teatro no es una práctica social ni cultural que practiquen la mayoría de los alumnos de educación primaria, es un hecho prevaleciente ya que el arte escénico carga con un estigma respecto a que es sólo para mentes refinadas, además de ser considerado costoso.</p> <p>Ahora, por lo que al aula refiere, el juego escénico está relegado por el prejuicio de que es pérdida de tiempo o desorden en el aula (entre otros).</p> <p style="text-align: center;">¿QUÉ PROPÓSITOS SE ESTABLECIERON?</p> <p>El propósito principal es usar el juego escénico para la mejora en la cátedra del profesor. Está más que comprobado que el ludismo captura la atención del niño, aumenta su proceso cognitivo de manera significativa facilitándole la comprensión de los temas que se pretende darle a conocer.</p> <p>Además de lo anterior, se pretende contribuir al capital cultural de alumnos y docentes al provocarles asistir a presencias obras teatrales profesionales y de alta calidad, mediante el Programa de Teatro Escolar, CDMX.</p>	<p style="text-align: center;">¿CÓMO FUE EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA EN ESTA CATEGORÍA?</p> <p>El desarrollo fue sin mayores complejidades. Al tener conocimiento de la existencia del Programa de Teatro Escolar, CDMX; se propició la oportunidad de asistir durante tres días a observar las visitas de escuelas agendadas para conocer una propuesta escénica y así, proponer a los docentes responsables el llevar a cabo la intervención en su escuela, siendo la primaria Fray Bartolomé de las Casas la que sin reservas aceptó la visita en su plantel, así como la aplicación de las encuestas.</p> <p style="text-align: center;">¿QUÉ TENSIONES SE VIVIERON DURANTE EL PROCESO?</p> <p>No hubo tensiones ni situaciones incómodas, todo transcurrió acorde a lo planeado.</p> <p>Esto se logró por el conocimiento concreto de las actividades y del comportamiento de los docentes que en ellas participan, lo que hizo que todo el proceso fuera terso.</p> <p style="text-align: center;">¿QUÉ IMPREVISTOS SE TUVIERON QUE RESOLVER Y CÓMO LO HICIERON?</p> <p>No hubo imprevisto alguno. La planeación fue puntual y</p>	<p style="text-align: center;">¿LAS ACTIVIDADES FUERON ADECUADAS Y SUFICIENTES PARA RESOLVER EL PROBLEMA DETECTADO DE ACUERDO CON LA CATEGORÍA QUE SE ESTÁ EVALUANDO?</p> <p>El problema tiene solución con las actividades desarrolladas, es cuestión de que los profesores indaguen acerca de las posibilidades y alternativas que existen para acercar a los alumnos al arte escénico mediante una salida escolar y posteriormente replicar en el aula el juego escénico una vez que sus alumnos fueron enfrentados a un montaje.</p> <p>Lo anterior se considera adecuado, porque el ámbito socioeducativo en que la actividad puede llevarse a cabo incide favorablemente en la convivencia de los participantes, situación que puede prolongarse y mantenerse en la escuela.</p> <p>Es un recurso que además de todos los beneficios educativos y culturales que brinda, es un abono al fomento de principios y valores, ayuda también a aprender a debatir con tolerancia y resiliencia y a ver el aprendizaje como una actividad grata, divertida y con múltiples ventajas.</p>

	<p>meticulosa en el afán de obtener los resultados requeridos.</p> <p>Si acaso puede considerarse un imprevisto, fue el vacío de información que se presentó cuando, al entrevistar al director de la escuela primaria Fray Bartolomé de las Casas, se ahondó sobre los conocimientos de los docentes en educación artística, así como la instrumentación en el aula de esta. Surgió la interrogante acerca de por qué no trabajan con este campo, y fue como se elaboraron dos cuestionarios más.</p>	
--	--	--

CONTRASTACIÓN:

La contrastación que se observa refiere en primera instancia que, a pesar de no tener un contacto con el teatro, lo que vieron les agradó y aceptarían trasladar al aula los elementos escénicos que tuvieron oportunidad de presenciar en el sentido de “jugar a ser otro”.

Otro de los contrastes es que el docente considera la educación artística como tema importante a trabajar en el aula, sin embargo, no lo hacen aduciendo que es falta de tiempo, situación que nos lleva a considerar que hay una deficiente administración de este.

También un resultado notable es que a pesar de ser normalistas los encuestados y estar en el plan de estudios para su formación profesional, la contemplación de la educación artística como elemento a trabajar en la praxis, no fueron lo suficientemente ilustrados o capacitados con estos elementos.

A lo más, es danza folclórica lo que en conversación fuera de encuesta manifestaron conocer y haber practicado durante su estancia en la Benemérita Escuela Normal Superior de México.

Cuestión aparte, que no fue tocada en esta intervención, es que los maestros frente a grupo carecen de formación en artes ya sea como especialidad o como materia incluida en su carrera, porque el haber abierto la posibilidad de que habiendo concluido una carrera profesional se puede hacer el examen de oposición para la docencia en educación básica, son carreras que en su curricula no requieren ser instruidos en esta materia.

Tabla 2

Paradójicamente, el estudio de las artes en Educación Básica está considerado en el Plan y Programa de Estudios 2011 y cómo mencionamos arriba: existe un planteamiento para que la educación en artes se lleve a cabo en la educación primaria teniendo como ejes la apreciación, la expresión y la contextualización, pero ¿qué pasa con este planteamiento?

Simplemente son contenidos no abordados, integrados o jerarquizados de acuerdo con las propias estrategias de enseñanza. El docente no los establece o contempla como herramienta para el logro de los aprendizajes esperados.

Esta situación hace necesario revalorar la importancia del teatro en las actividades escolares, pues implica que los alumnos identifiquen la influencia que tienen los diferentes momentos históricos y sociales en las manifestaciones artísticas, las razones por las cuales se llevan a cabo, las condiciones necesarias para realizarlas, la función y la importancia de los creadores, intérpretes y ejecutantes que participan en ellas, así como el impacto que tienen en los individuos y en la sociedad.

En este proyecto, planteamos que, para acercar a los alumnos de educación primaria a las artes, el arte escénico debe ser llevado de manera directa al aula como parte del Programa de Teatro Escolar CDMX, para contar con un referente que brinde una alternativa de actividad cultural y como herramienta en el aula.

Se espera que, una vez establecido el primer contacto con el arte escénico, el teatro sea creado y producido por los niños para ser apreciado, expresado y evaluado por ellos mismos en su cotidianidad escolar. La escuela es el lugar donde pueden conversar, reflexionar, conocerse mejor y relacionarse con otras personas. La actividad teatral en la escuela debe provocar el interés del alumno por el arte dramático en su dimensión práctica, donde él sea el auténtico protagonista, quien realice juegos de expresión corporal y voz, improvisaciones y ejercicios de socialización; viva los procesos de creación literaria y producción escénica, como escritor-creador, protagonista de una historia, participe de la producción teatral o como espectador informado. Al practicar teatro, los alumnos exploran elementos para acercarse a él y comprender el lenguaje, participando activamente con las posibilidades expresivas del cuerpo, del gesto, de la voz y la conciencia espacial.

Es así como surge el Teatro Escolar como objeto de esta investigación; el cual, metodológicamente planteado se estructura como sigue:

ESQUEMA DEL PLANTEAMIENTO

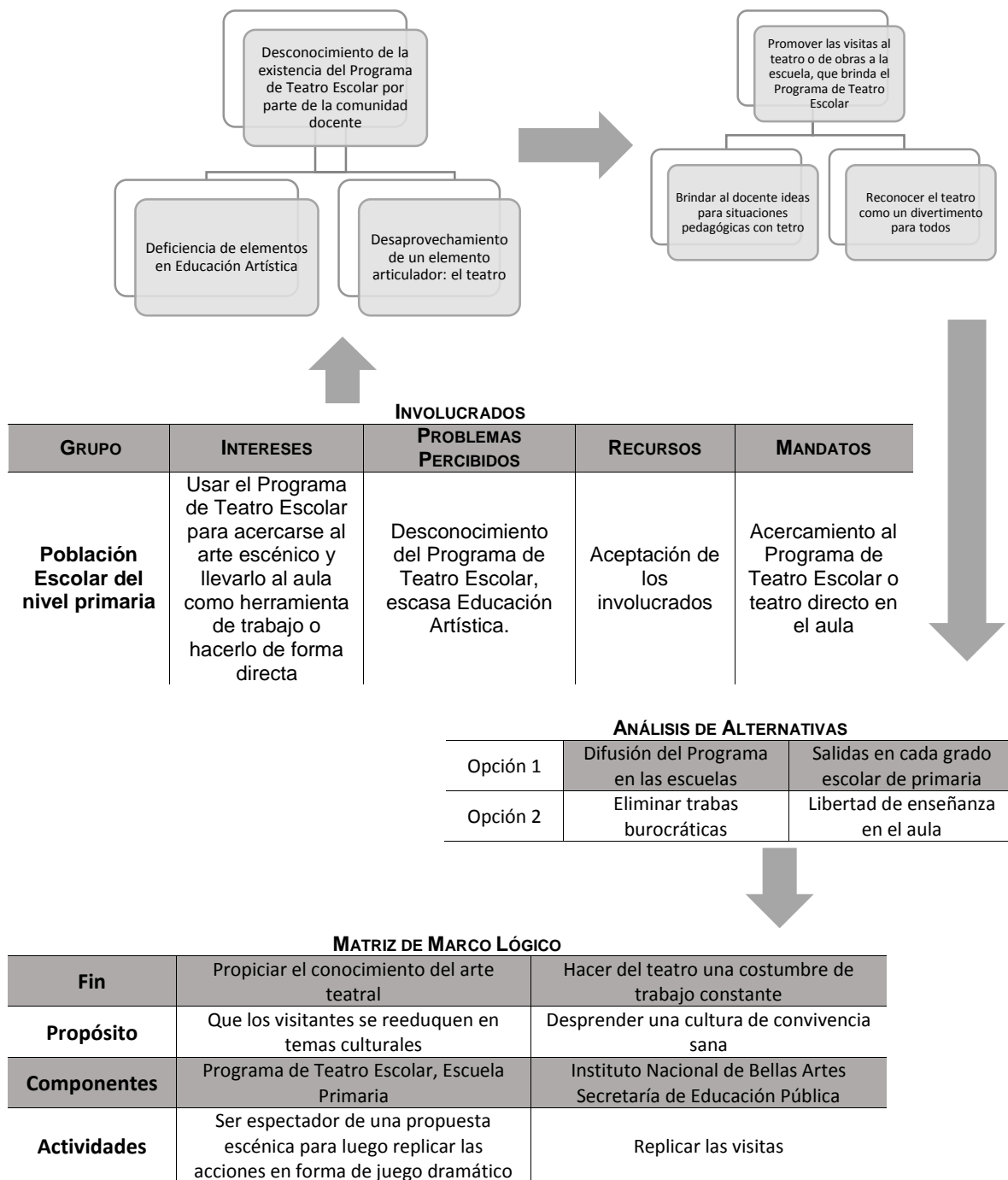

Figura 1

Para llevar a cabo este proyecto, se requiere que el profesorado desarrolle un nuevo perfil. Tras el estudio individual y colectivo del grupo clase, se pueden aplicar estrategias de trabajo que faciliten la expresión de los sentimientos, el dominio de las emociones y el logro del autocontrol de los docentes.

Usando elementos teatrales o el juego escénico, el maestro tiene la oportunidad de trabajar, no sólo la competencia cultural y artística, sino también la competencia emocional, ya que las actividades teatrales son un material valioso para desarrollar la afectividad, las emociones y alcanzar la madurez personal, la empatía y la autoestima.

Como resultado del diagnóstico y establecido el problema como desafío investigativo, nos preguntamos si ¿El teatro puede ser un vehículo para reforzar los aprendizajes, la convivencia y el capital cultural del alumno?

La complejidad de las estructuras sociales y la aparición de conflictos en las aulas, consecuencia de las situaciones cotidianas, requieren cambios pedagógicos encaminados a la conducción de las emociones. Sin duda, el aula se erige como un entorno ideal para dar respuesta a las situaciones problemáticas y carencias emocionales que afectan a la sociedad moderna.

En este sentido, pensamos que es deseable que el profesor se enfrente a su tarea educativa con el mismo entusiasmo que lo hace un artista ante una obra o una creación, asumiendo el reto y el compromiso que supone el desarrollo de las competencias cultural y artística como impulso de la competencia emocional.

Sería benéfico para toda la comunidad educativa, “trabajar” para que las escuelas tuvieran espacios de desarrollo de los afectos y así alcanzar los objetivos y las competencias que se esperan en las actividades diarias. El maestro como cualquier otro profesional tiene que ser parte de este esfuerzo personal y social; en pocas palabras, tienen que aspirar a ser personas, afectuosas y competentes para la vida. De otro modo, cómo podrían formar a otros con esas mismas competencias, si ellos no las poseen.

Uno de los problemas más graves con los que se encuentra la educación en estos momentos es el de la intolerancia entre los escolares. La crueldad infantil que hoy

se vive en las escuelas es proporcional a la inconsciencia de sus consecuencias, y es un asunto que también debemos vigilar.

En los colegios públicos, donde se reúnen alumnos de varias etnias, religiones, culturas y sensibilidades pueden originarse estrepitosas o sordas batallas, de las cuales, a veces, solamente se entera el profesorado cuando está lesionado el niño desvalido, porque existe una mafia que domina la situación en el patio y la víctima sabe que será castigada doblemente por acusar. Los agresores –que siempre son alumnos con problemas– se ceban en todos aquellos que no se someten a su dictadura o porque son estudiosos o torpes o tímidos, inmigrantes o diferentes. Algunos suelen respetar, e incluso proteger, a los compañeros disminuidos psíquica o físicamente; quizá porque ahí se sienten superiores, y muchas veces acogen bajo su tutela al minusválido, lo que suele aumentar su “caché” de padrone entre los compañeros. De este talón de Aquiles es por donde hay que coger a los matones de barrio, a las insultonas, las pegonas y toda la cuadrilla agresiva escolar para comenzar el trabajo de convertirles en compañeros respetuosos, tolerantes y hasta generosos. Pero no para potenciar la superioridad de los prepotentes sino para acercar distancias y generar un entendimiento y una comprensión. Nada mejor para ello que obligarles a participar en la misma escena, que cambien sus papeles para matizarlos, que se equivoquen juntos: terminarán siendo amigos, o, al menos, terminarán aceptándose y respetándose, que no es poco.

En este sentido, el juego escénico es un elemento de cohesión para la vida áulica, así como para los aprendizajes esperados, de lo que se desprende que acercar al teatro a los pequeños, propicia:

- La expresión del niño
- El interés en el proceso o la realización de un trabajo en grupo.
- Recrear situaciones imaginadas por los mismos niños.
- Partir de “cómo si” y de circunstancias dadas, obteniéndose un primer proyecto oral que se estructura o modifica por los jugadores mismos.
- Las acciones y el texto son improvisadas y se propiciará el respeto al tema.

- Los personajes son elegidos y recreados por los jugadores (se reconocen ellos mismos en un personaje).
- Que el profesor se convierta en un guía de acción más que una figura adusta que impone miedo y no respeto y empatía.

4. PROPUESTA DE TEATRO ESCOLAR

4.1. HACIA UNA PROPUESTA INNOVADORA DEL TEATRO ESCOLAR

En este proyecto, se trata de profundizar en un área que actualmente se encuentra poco desarrollada tanto en la escuela, como en la sociedad en general, un área que debido a su universalidad y versatilidad podría generar numerosas ventajas como estrategia en una educación: nos referimos al teatro como herramienta de refuerzo a los aprendizajes.

Es importante tener presente la situación económica y mercantil que se está desarrollando alrededor del mismo, ya que existe la terrible confusión de que el teatro es un modo de entretenimiento caro, que el teatro solamente son las comedias musicales de fastuosas producciones pero que sus contenidos son mero divertimento con argumentos fuera de nuestra realidad cotidiana. Ejemplo (sin estigma) *Cats, Chicago, El Tenorio cómico...* Para las propuestas de contenido con intención reflexiva, no encontramos el aparato mercadotécnico que las otras poseen, lo que lleva a confusiones y ausencias que ocultan y dañan a la actividad.

Se eligió el teatro para el propósito de este proyecto, por ser una actividad artística que está inmersa en los Aprendizajes Clave para la Educación Integral 2016, en el área de Artes, y que recientemente fue incluida en el currículo en la parte que compete al área de Desarrollo Personal y Social.

El teatro tiene un lugar preponderante en la educación básica de la Ciudad de México, al estar articulado con un programa que es único en el mundo. El Programa de Teatro Escolar CDMX, que tiene como propósito principal acercar a los alumnos al arte escénico con una serie de propósitos educativos y de desarrollo personal.

Junto con el teatro, la concepción de arte ha sufrido a lo largo de los años una notable evolución. En el pasado no se consideraba que los artistas expresaran con el teatro sus necesidades espirituales o emocionales, simplemente se consideraba artista a aquellos que poseían unas dotes artesanas calificadas, a los cuales se les contrataba para un trabajo puntual. Hoy día, ese concepto ha cambiado. Ya no se valora simplemente el trabajo bien hecho, sino que influyen otras muchas

características, como son la estética, funcionalidad, significado, idea, etcétera. Se ha convertido como dice el artista medioambiental Robert Irwin en “Un continuo examen de nuestra conciencia perceptiva y una continua expansión de la conciencia del mundo que nos rodea” (Revista Arte y Sociedad, número 0, 2011).

Aunque el teatro figure en los Aprendizajes Clave para la Educación Integral 2016, vamos a tener dificultades para encontrarle una ubicación dentro del horario escolar. El docente será quien buscará ir quitando minutillos de aquí y de allá, incluido el recreo, para dedicarle todos los días un ratito.

Tomando en cuenta que el teatro es una actividad literaria y que el docente generalmente lo asocia con este entorno pedagógico, de entrada, será recomendable ubicarlo en el tiempo de aula dedicado a español, ambiciosamente creemos que también puede ser insumo para el área de pensamiento matemático.

De inicio podemos trabajar con historietas de *comics* para español, paisajes sugerentes plasmados en un mural donde contemos una historia relacionada con ese lugar y sus características para el conocimiento del medio, o una pequeña escenificación en la que hablemos del respeto y la tolerancia para cívica y ética.

Se propone empatar la música con el teatro, para reforzar el camino artístico colocando a los alumnos en un “trance” creativo después del trabajo del día, se sugiere una dinámica de relajación con música adecuada de fondo y el docente haciendo una lectura breve animando a los alumnos a imaginar y crear historias en una escucha consciente, esto con el fin de propiciar un estímulo emocional que los lleve a crear sus propias obras de arte.

Pequeños talleres, dinámicas de narración oral y juegos, serán la mejor manera de “atrapar” al niño ya que el anteponer el ludismo a cualquier actividad, siempre será el “gancho” con el que el alumno responda.

Al ser el teatro el termómetro más fiel del devenir de la sociedad es recomendable poner al niño, desde temprana edad, en contacto con el fenómeno de la escenificación teatral, ya que ésta, puede colaborar a su desarrollo global y armónico. Creatividad y expresión, son dos de los elementos que aportaría el arte como actividad permanente en la escuela.

Ante lo anterior, cabría entonces la pregunta: ¿Qué aporta el teatro como actividad escolar? Las respuestas son varias: el niño en la etapa formativa que vive requiere del juego como factor esencial en su desarrollo. De todos es sabido el papel que desempeña el juego en la formación del adulto en el reino animal; "... el juego cumple la función de afinar las capacidades biológicas heredadas por los animales, adecuándolas al ambiente particular en que viven y a la sociedad donde habrán de desenvolverse." (Álvarez, 1973).

Ahora nos parece claro entender, que el niño en los juegos reproduce lo que le es más representativo de su sociedad, convirtiendo al juego, de esta manera, en un ensayo de las relaciones e interacciones que el ser humano encontrará en su etapa adulta. No podría ser el teatro entonces un "laboratorio de prueba" donde el niño jugará a representar en sus más variadas expresiones las situaciones que la vida social le planteará y sobre las cuales ya tendría un bagaje adecuado, un "acervo situacional" que le sirva de referente introyectado. No hablamos de ninguna manera de la elaboración de una serie de recetas de cocina que el infante crearía para utilizar en cada ocasión. Pero sí, a un ensayo de su vida adulta, donde las cuestiones trascendentales de la convivencia humana, como la exposición de ideas, el debate, el saber escuchar y situarse en el lugar de los demás, sea un expediente jugado y recreado desde su infancia a través de lo teatral.

Puesto que el teatro, de una manera somera, puede entenderse como una recreación de la realidad y el niño al enfrentarse directamente con él –es decir– al jugar a representar, puede entre otras cosas, obtener una diversidad de realidades a través de una experiencia vívida y vivida, debido a la empatía resultante que se produce en él, ya sea en la relación espectador-personaje o como personaje-representante, esto lo preparará para respuestas prácticas y operativas en situaciones tales como adaptación al cambio, intercambio de roles, ensayo-error como interacción constructiva del conocimiento y aceptando que "El niño se haya en la imposibilidad de colocarse en otro punto de vista que no sea el suyo propio, de captar la relación como tal, con la reciprocidad que implica o de comprender lo hipotético..." y de esta manera "...la actitud educacional consiste en ayudar al niño

en descentrarse, a intentar una concepción del mundo que no esté centrada en su persona.” (Hannoun, 1977).

Debido a que el teatro tiene un carácter fundamentalmente gregario, también nos brinda la maravillosa oportunidad de fomentar el trabajo en equipo, colaborando a crear distinciones en cuanto a: la delegación del trabajo, la determinación de funciones, la pertenencia, la tarea como fin común, etc.

Por otra parte, si entendemos el arte, y en este caso el teatro, como un hecho estético en el que se conjugan varios lenguajes artísticos, en el que la música, la plástica y el lenguaje literario, juegan un papel fundamental, permitirle trabajar o presenciar una representación teatral, le brindan la posibilidad entre otras cosas de desarrollar sensibilidad ante el hecho artístico, imaginación y creatividad; pues según Bou (1989), “Otra de las cualidades del arte, es que su conocimiento, práctica y estudio, induce en los modos sensitivos de los individuos. En pocas palabras, induce a la creación y potenciación de hábitos sensitivos.”

De igual manera si entendemos el arte, como manifestación suprema del espíritu humano; presenta la opción de enfrentar al niño en forma concreta y tangible con el manejo de valores fundamentales de la convivencia social, pues Bou en la obra citada menciona que, “...lo que sí es cierto es que el arte es necesario, ya que, como continente de factores ligados estrechamente al comportamiento humano, puede cambiar notablemente la conducta humana.”

El teatro puede –además– fomentar el fortalecimiento de identidad nacional, y regional, al manejar con el niño de una manera directa y concreta, el pensamiento, los hechos y las manifestaciones artísticas e históricas que nos han formado como mexicanos.

Renglón aparte merecería lo que el juego teatral puede aportar como herramienta didáctica, porque desarrollando la metodología adecuada, puede utilizarse para trabajar diferentes contenidos, de una manera ágil y amena, poniendo al alumnado en una situación de nexo directo y dinámico entre el alumno como sujeto de estudio y su objeto; el contenido educativo.

El tema es inagotable, sin embargo, creemos que lo anteriormente dicho es suficiente para entender la importancia del desarrollo a través del arte y en particular del teatro. El arte es inherente al ser humano, es una necesidad de la que no puede desprenderse, tan es así, que la necesidad de este hace a la sociedad consumidora de música, no siempre de la mejor calidad, en la radio; consumidora de escenificaciones a través de las telenovelas, un verdadero himno al mal gusto, o el cine que no siempre nos presenta las menores alternativas para su contemplación.

El juego dramático o dramática creativa proviene de drama: actuar, contender; se trata de una actividad que no cesa mientras haya vida y está ligada con la salud mental. Así, vemos que se puede representar creando, cuando la parte emocional se equilibra adecuadamente con la física. Al estar estrechamente relacionado nuestro proyecto con el arte escénico, no podríamos colocarnos lejos de un lenguaje relacionado con el mismo, es entonces que la hemos llamado:

4.2. LA PROPUESTA: ¡TERCERA LLAMADA!... ¡A JUGAR A SER OTRO!

Como justificación, es necesario decir que el juego teatral es una de las manifestaciones artísticas con las que cuenta el ser humano para plantear ideas, problemas, situaciones que pueden hacer reflexionar o divertir por medio de textos dramáticos. El teatro es una actividad social que a través del tiempo, ha ido cambiando; en un principio fue un ritual para luego adquirir autonomía y transformarse en una expresión cultural, la cual se encuentra en varios ámbitos, una de ellas en la escuela.

El teatro escolar ha sido por tradición una actividad a realizar en fechas conmemorativas para recordar un hecho histórico, que no está mal, pero que se torna una actividad ocasional ya que reúne a “los elegidos” que son los “artistas” y el maestro impone lo que se va a representar sin tomar en cuenta los intereses de niños y jóvenes.

Si fusionamos el juego y la acción teatral, el resultado es el juego teatral o dramática creativa, que es una serie de actividades espontáneas y de imitación realizadas a

través del movimiento, el gesto y la palabra, y que tiene entre sus propósitos lograr que los alumnos desarrollen la expresión libremente, además de ser conscientes de su capacidad para comunicar algo.

El juego dramático es libre y espontáneo y también puede ser una actividad intencionada, coordinada por el maestro en grupo; es un juego de parecer ser y ser, en el que se estimula la creatividad para poder actuar, poder sentir y poder crear. El teatro, al igual que todos los lenguajes artísticos, se alimenta del ahora, del aquí, del instante irrepetible.

La interrogante que podría surgir es: qué hace para entrar en el universo del juego dramático y realizar un montaje que, por sencillo que parezca, está envuelto en procesos creativos y a veces de ciertos entrenamientos en el tema que no están de sobra (véase la ficha Radionovela, p. 71).

La dramática creativa con niños es una tarea lúdica, como lo vemos en las siguientes sugerencias. Por ser sugerencias, sabemos que el maestro y el grupo con el que se trabaje serán el mejor semillero creativo para enriquecerlas o crear ideas propias. A continuación, hacemos tres sugerencias de juego con las que se pretende dar ideas para que los alumnos tengan una representación comprensible de cómo se desarrolla el juego planteado. Con ideas simples por su cotidianidad, inferiremos en la expresión a través del movimiento.

- a. Acomodarse en un camión. Con gis o tiras de papel trazar en el piso la figura de un camión. A partir de una señal, los participantes suben al camión de uno en uno, tratando de acomodarse en ese espacio. A otra nueva señal, bajan del camión de uno en uno, cuidando no empujar a los compañeros. Reducir el tamaño del camión y reiniciar el juego. Suben los mismos participantes, bajan de igual manera. El camión se va reduciendo de tamaño hasta que los participantes no se pueden acomodar.
- b. La máquina de maniqués o los supersónicos. Distribuir las funciones de la máquina en equipos: un equipo representa a los maniqués y otro forma la máquina. Dos compañeros colocan un maniquí en la entrada de la máquina, el maniquí pasa por una banda formada por compañeros tomados de las

manos; a cada paso se le coloca una prenda para caracterizar al maniquí (el vestuario se puede elaborar con periódico o papel crepé). Al salir de la máquina, colocan el maniquí en un aparador. Los movimientos de la máquina y de los maniqués se pueden acompañar con música. En esta sugerencia, además de propiciar el movimiento, pretende reforzar el lazo de confianza con el contacto físico.

- c. Las marionetas. Distribuir en un área de trabajo a los participantes formando parejas. Uno es la marioneta y otro el marionetista. A quien represente la marioneta se le coloca una tira de estambre o listón en cada muñeca. El marionetista sube a una silla para mover su marioneta. Se puede usar un fondo musical o marcar un ritmo para que, en parejas y luego individualmente, se desplacen las marionetas por el área de trabajo seleccionada. Con esta sugerencia ya no estamos solamente incidiendo en el movimiento del niño solamente, sino que estamos favoreciendo el manejo del espacio-movimiento al ser él quien dirija los movimientos y direccionalidad de sus compañeros.

Es necesario destacar que la dramática creativa es un trabajo en equipo, un trabajo de roles diferentes, de cooperación, de responsabilidad, de disciplina entendida como los acuerdos que son tomados en grupo. Cuando los alumnos han incursionado en juegos teatrales y desean realizar un montaje, vale la pena tomar en cuenta las siguientes recomendaciones que nos sugiere Valenzuela (2004).

- Es necesario elegir dentro del grupo al director, quién será el responsable de coordinar todo y, en algunos casos, planear y diseñar la puesta en escena; claro, con las opiniones de los integrantes.
- El teatro es un juego, pero un juego de reglas que se asumen por voluntad y no por imposición.
- Entre los participantes del montaje se deben favorecer los lazos de amistad y realizar una presentación, no importa que ya se conozcan. La puesta en escena hará que se identifiquen mejor, por ejemplo, utilice tarjetas con los nombres de todos los participantes y haga que cada uno se cuelgue la propia.

En un área de trabajo seleccionada puede hacer que los participantes caminen sin rumbo fijo y, a una señal, se detienen y leen en voz alta el nombre del compañero más cercano.

- En parejas, los participantes pueden conversar para presentar posteriormente la persona con la que conversó (véase la ficha ¡Quiúbole!, p. 73).
- La expresión corporal es muy importante: en la misma área de trabajo se puede usar música y, con desplazamientos libres de los participantes, bailar según lo que la música les inspire de manera individual y, al cambio de una señal del coordinador de la actividad, imaginar que bailan con alguien. Tomar un objeto y hacerlo bailar, una escoba o una camiseta pueden ser buenas compañías.
- En círculo responder a preguntas como: “si fueras una flor, un mueble o un animal, ¿cuál serías y cómo lo representarías?”
- Todos caminan e irán tocando lo que el coordinador les pida que toquen: ventanas, puertas, etcétera. La idea es aumentar la dificultad al hacerlo más aprisa: caminando, trotando o corriendo.
- Saludar con todas las partes del cuerpo (codos, espalda, rodillas, mejillas, etcétera).
- En parejas, uno tratará de hacer reír al otro, la idea es no reírse, aunque el que se encuentra con el turno haga todo lo posible.
- Nuevamente en parejas, uno será la imagen del otro y tratará de imitar gestos y movimientos como si estuvieran frente a un espejo.
- Caminar imaginando que sobre el piso hay diferentes cosas y de textura muy diversa: hojas secas, lodo, pegamento, piedras y otras que se les ocurra en el momento.
- Practicar algún deporte sin objetos: tenis, fútbol, volibol, nadar, esquiar, surfear, etcétera.

- El grupo reacciona ante sucesos como si estos fueran verdaderos: mirar una película, escapar de un incendio, observar una puesta de sol.
- Utilizar objetos como si fueran otra cosa: un zapato como maceta, etcétera.
- Imitar es la base de la interpretación, el germen de la actuación dónde se utiliza la voz, el cuerpo y la imaginación: soy un gato, una corneta, un merolico inventando pregones.
- Imitar diferentes profesiones, oficios o personajes conocidos.
- Jugar con mímica tratando de adivinar una película; hacer entre todos una máquina que funcione.
- Realizar ejercicios vocales y de relajación, antes de comenzar cualquier sesión, y un espacio para el silencio y la reflexión de lo realizado.

La mayoría de los juegos teatrales favorecen la concentración, la capacidad de escucha y exploran las posibilidades de desarrollo de cada uno de los participantes. Lo importante de un montaje es todo el trabajo de conjunto: selección de la obra o tema para la realización de un guion, los actores y el reparto, en análisis de los personajes, los ensayos y el tiempo para comenzar y cerrar.

Los ejercicios de relajación y silencio son muy importantes antes de comenzar cualquier actividad artística. El coordinador o guía tendrá en cuenta que siempre serán necesarias las consignas claras para realizar las tareas adecuadamente, y una bitácora para registrar los progresos y tumbos. La puesta en común: cómo nos fue, qué pasó, qué falta, se comprendió lo realizado, está funcionando. Nada hay más frustrantes para un colectivo que la actividad por la actividad misma y sin sentido.

4.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y CONTENIDO

Teatro: Diferencia de concepciones para nuestra intervención

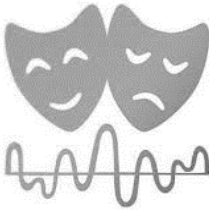
<i>Concepto tradicional Teatro</i>	<i>Concepto moderno juego escénico</i>	<i>Concepto tradicional Teatro</i>	<i>Concepto moderno juego escénico</i>
Se pretende una representación.	Se busca la expresión del niño.	Se hace en un teatro o en un lugar que posea un escenario.	Puede hacerse en un espacio amplio que facilite los movimientos y desplazamientos, patio, hall, gimnasio, o en la propia aula.
Interesa el resultado final o espectáculo.	Interesa el proceso a la realización del proyecto que ha motivado al grupo.	La escenografía es idea del profesor u normalmente no la realizan los niños. El vestuario es confeccionado por las madres o alquilado.	La escenografía es realizada por los niños y ellos forman su propio vestuario con ropas y sombreros viejos o elementos confeccionados en clase. Los objetos a utilizar también son elegidos libremente por los niños.
Las situaciones planteadas son creadas por el autor y/o el profesor.	Se recrean las situaciones imaginadas por los propios niños.		
Se parte de una obra escrita y acabada.	Se parte del “cómo sí” y de las circunstancias dadas, obteniéndose un primer proyecto oral que luego se completará o se modificará con el accionar de los jugadores.	Los actores son niños que representan y que son colocados en una situación adulta de trabajo.	Los actores son niños que juegan a ser y que están en una situación de trabajo juego grupal infantil.
El texto es aprendido de memoria por los actores y las acciones son dirigidas por el profesor.	El texto y las acciones son improvisadas debiendo respetarse el tema o el argumento del proyecto oral.	Los actores representan con el fin de gustar a un público pasivo.	Los niños accionan por sus ganas de jugar y comunicarse con sus compañeros y eventuales espectadores.
Los personajes son aceptados a partir de una propuesta del profesor. (Los niños se pueden encontrar a sí mismos a través de los personajes).	Los personajes son elegidos y recreados por los jugadores. (Los niños se encuentran a sí mismos en los distintos personajes).	Crítica: Se comenta en lo formal lo bien que salió el espectáculo y se oyen comentarios como “Qué bien actuó su niña”, “Qué hermoso estaba su hijo con el traje de militar.	Crítica: Se evalúan todos los juegos con el grupo y se estimula la actitud crítica de jugadores y espectadores.
El profesor plantea el desarrollo de la obra.	El profesor estimula el avance de la acción.		
La obra se cumple en todas las etapas prevista.	El juego puede no llegar a concretarse si el tema que se juega no se ha estimulado bien.	Conclusión: Si el teatro se practica como una obligación impuesta por el profesor, ¿cuáles son los beneficios pedagógicos de su utilización?	Conclusión: Si el teatro se practica como juego, la expresión del niño es totalizadora.

Tabla 3.

A manera de brindar un referente más analítico de cómo iniciar una sesión de juego escénico y sus propósitos, ofrecemos dos fichas de trabajo con ejercicios que no requieren mayores elementos para su realización.

FICHA 1

RADIONOVELA

¿Qué aprenderemos?

Distinguir los elementos básicos de una historia: desarrollo, nudo y desenlace.

¿Qué necesitamos?

- Tema de la radionovela.
- Un guion en la que se desarrolle la trama.
- Una sábana.
- Un espacio ventilado que se divida en 2.
- De ser posible, una grabadora.

¿CÓMO EMPEZAMOS?

- Coordine el guion, permita que los alumnos aporten ideas respecto al número de personajes y características de cada uno de ellos.
- Puntualice que en la radionovela lo que cuenta es la caracterización de los personajes con voz.
- Puede elegir un tema curricular para inicial, continuar o cerrar un proceso de trabajo con los participantes.

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

Organice el grupo y prepare con él la distribución de tareas para la realización de la radionovela.

¿QUÉ HACEMOS?

Una vez escrito el guion, cada participante hará una lectura individual y después en grupo realizarán la lectura dramatizada. Una vez que se hayan hecho varios ensayos se determina el área en la que se realizará la representación a manera de radionovela. El uso de la sábana como cortina, tendrá un efecto de pared radiofónica y, a la manera de los programas de radio, tendrá cortes anunciados y efectos especiales. La radionovela será voz en acción

y sonidos que nos remitirán a un ambiente radiofónico. Si hay posibilidad, puede realizarse una grabación de este trabajo.

¿CÓMO NOS FUE?

Reflexionar respecto a lo que hicimos y qué obtuvimos. ¿Cómo se realizó?, ¿cómo se sintieron?, ¿qué fue lo que más les gustó?, ¿qué no les gustó?, ¿qué descubrieron?, ¿qué dificultades de trabajo técnico se presentaron y como se resolvieron?

¿QUÉ CONSIDERAR?

Para la realización de la radionovela es necesario observar que la trama es todo aquello que se desea comunicar a lo largo de la obra. Tiene que ver con el planteamiento, clímax y desenlace de una historia.

Planteamiento: presenta la situación de dónde se parte.

Desarrollo: cómo se desenvuelve la acción.

Clímax: es el punto de más alta tensión donde se decide quién es el vencedor del conflicto o conflictos planteados.

Conflicto: es el choque entre las ideas o situaciones de 2 personalidades o grupos con su medio.

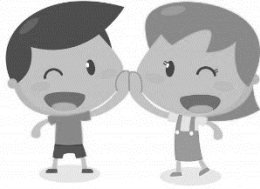
Desenlace: es el final donde se crea un nuevo orden en la situación.

En la radionovela el medio de expresión es la voz y las inflexiones que de ella se realicen podrán hacer que los oyentes echen a volar su imaginación.

Puede ejercitar la voz de sus alumnos realizando la siguiente actividad con el grupo: uno por uno y frente a la pared, cuentan una historia susurrando, todos deben escuchar.

FICHA 2

¡QUIÚBOLE!

¿Qué aprenderemos?

A comunicarnos de manera no verbal mediante la expresión corporal y gestual.

¿Qué necesitamos?

- Un área de trabajo ventilada y delimitada con alguna marca.

¿CÓMO EMPEZAMOS?

- Realice con los alumnos diferentes acciones para que exploren distintas partes de su cuerpo (reconocimiento).
- Pida a los alumnos que las acciones se expresen con gestos y movimientos corporales. No se vale hablar.
- Pregunte a los alumnos cómo saludan a diferentes personas: ¿cómo saludas a tu papá, al vecino, a tu mejor amigo, a la gente que conoces, etcétera? Ejemplifiquen algunos saludos.

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

Invite a los alumnos a jugar ¡Quiúbole! La consigna es ¡Quiúbole! y no se puede hablar.

Prepare a los alumnos para jugar:

- Los participantes caminan libre y tranquilamente en el área de trabajo determinada, sin salirse de ella.
- Miran siempre de frente al compañero que encuentren.
- A la consigna ¡Quiúbole!, hacer alto y guardar silencio.

¿QUÉ HACEMOS?

Proponga: ¡vamos a saludarnos como lo haríamos con un viejo amigo!

Al volver a escuchar la palabra ¡Quiúbole!, los participantes comienzan a saludarse. Cada vez que los participantes encuentran a otro compañero se saludan como se propone. En

este momento puede solicitar a los alumnos que inventen otro saludo, pero conservando la regla: no hablar.

Esperar un ¡Quiúbole!

Repita esta acción tantas veces sea necesario. Cuide que el interés de los participantes no decaiga.

¿CÓMO NOS FUE?

Pregunte a los alumnos cómo se dio la comunicación al expresarse sólo con gestos y cuerpo. Qué sintieron al compartir con los demás esta experiencia. ¿Qué les gustó más?, ¿qué no les gustó?, ¿cómo cerraron la actividad?

¿QUÉ CONSIDERAR?

El cierre de cualquier actividad artística es muy importante, pues permite que todos expresen sus emociones y experiencias. Es necesario volver a la calma realizando ejercicios de respiración para relajarnos. Al favorecer la cooperación y la confianza entre los alumnos habrá mejor comunicación y autocontrol, y se fijan límites de cercanía y distancia naturales. Cuide que entre los participantes se fortalezca el respeto y que la cercanía sea afectuosa. El espacio personal es muy importante, por lo que habrá que ser muy claro en las consignas con el propósito de realizar una actividad agradable y respetuosa en la que habrá límites que el maestro deberá observar.

SEP, Arte y Cultura. Programa de Escuelas de Tiempo Completo, (2009).

4.4. FINALIDADES DE LA PROPUESTA Y SUS ACTORES

Lamentablemente la riqueza y posibilidades del juego escénico en el ámbito escolar están virtualmente desaprovechadas dada la ignorancia y el poco interés en el tema. Quizá una excepción en este sentido sea el nivel preescolar en donde se desarrolla este extraordinario medio de expresión de una manera ilimitada.

Una razón del por qué el juego escénico no sea una práctica cotidiana en las aulas de nuestro país, es la falta de información adecuada que vaya de acuerdo con las características culturales de los mexicanos. Se propone una metodología que puede ser aplicada al juego escénico retomando recursos teatrales, de tal manera que ésta se convierta en un medio de conocimiento de la comunidad y sus diversos problemas.

Para los niños, el juego escénico es parte de su naturaleza; es una forma en cómo conoce, prueba y explora un mundo nuevo lleno de maravillas y misterios. A través de este medio, pone a prueba el mundo real y su imaginación. Juega con papeles (hace de mamá, de marino, de héroe, etcétera); juega con situaciones, prueba sus instrumentos expresivos, se comunica de maneras diferentes con otros niños; construye universos propios; se transforma en seres que le atraen; exorciza sus fantasías –es decir– se enfrenta a sus miedos; es el puente que lo lleva y lo trae de sus mundos imaginarios. Por esto los adultos asumen una actitud de reserva o hasta de franco temor, porque saben que no tienen acceso a esos mundos donde la espontaneidad, la creatividad, la reordenación de signos y la exploración de lenguajes suceden al menor estímulo. Por eso, los adultos prefieren imponer su idea del juego –rígidamente reglamentado–, prefieren imponer a los niños su idea de los niños a través de la literatura, danza, música y teatro hecho, revisado y aprobado por los adultos para el consumo de los niños, en donde evidentemente es el mundo de los adultos disfrazados de niño el que se expresa.

Sin embargo, el juego tiene en sí mismo la virtud de generar comunión entre sus actores, compromete sin formalismos, inspira en busca de mayores y nuevos caminos. Y a diferencia del trabajo teatral formal, en el juego escénico no existen errores porque los jugadores-actores juegan a ser, e inventan acciones posibles de

acuerdo con la convicción del momento; acordando reglas y convenciones en el corazón mismo del suceso dramático. Y mucho menos conducir a éste hacia un objetivo determinado que genere una situación de aprendizaje. ¿Cómo hacerlo?

EL PAPEL DEL MAESTRO.

Los maestros son el principal promotor y animador del juego escénico en el salón de clases. Él provoca las situaciones que conducen al juego escénico.

Los maestros se convierten en árbitros que recogen los consensos, atenúan las disputas y hacen que se respeten las reglas que se van creando. Aportan elementos materiales para enriquecer el desarrollo del juego. Determinan el final del juego en cuanto el interés colectivo decae. Y finalmente invitan a una reflexión colectiva sobre la experiencia vivida.

El maestro también propone llevar la experiencia del juego a otros medios de expresión como la danza, la música, la literatura y las artes plásticas. El maestro habrá de hacer uso del ingenio para que entre todos se elaboren escenografías con materiales de reuso, cajas de cartón que pueden ser trincheras o autos, papel arrugado que puede ser una piedra.

En un sentido más ambicioso podría incursionar en el mundo del títere, que si bien sería complicado armar una marioneta, sí se puede hacer uso de calcetas viejas y papel para crear títeres bocones o esferas hechas con papel y engrudo sobre un globo, con una varilla de madera ensartada y facciones pintadas con acuarelas.

CONDICIONES PARA EL JUEGO.

Es recomendable no partir de cero, a menos que ya el juego escénico sea una buena costumbre. Hay que preparar un espacio que dé confianza a los alumnos. Después se deben hacer algunos ejercicios de calentamiento. Y a diferencia del calentamiento que se realiza para un deporte, en el juego escénico se preparan los instrumentos expresivos: gestos, voz, cuerpo, equilibrio, coordinación, relajación-

tensión, confianza. El propio calentamiento tiene que realizarse a través de juegos breves dirigidos por el maestro en donde se puede aprovechar el amplísimo repertorio de juegos mexicanos tradicionales. Por ejemplo, se pueden utilizar las distintas rondas para el calentamiento físico general. O hacer el juego de “dígalos con mímica” utilizando dichos mexicanos como tema.

Una vez que el maestro percibe que los alumnos se encuentran preparados pasa a la siguiente etapa que consiste en una lluvia de ideas sobre los temas susceptibles de desarrollarse en el juego escénico. El maestro puede proponer temas genéricos: aspectos de la comunidad, conocimientos vistos en clase, anécdotas, historias, cuentos, leyendas, noticias, fantasías, obras de teatro en versiones libres donde se prescinde de la memorización, etcétera. Es importante que el maestro proponga y no determine lo que se va a hacer, por lo que siempre es mejor tener varias opciones entre las cuales escoger. Y si el grupo no llega a un acuerdo sobre un tema particular, es preferible entonces que se trabaje sobre dos o más temas y el grupo se divida en otros pequeños grupos de acuerdo con su interés. El propio tema puede ser motivo del juego si por ejemplo, hemos hecho ya una caracterización de la comunidad que está plasmada en una serie de fichas con paisajes, lugares importantes, personajes representativos, etcétera. Y en donde le pedimos a nuestros alumnos que hagan una serie de combinaciones con estas fichas para saber cuáles podrían generar una situación interesante a ser jugada.

Otra posibilidad es pedirles que cada uno vaya aportando una idea que se enlistara en un cuadro con tres columnas con la siguiente información:

- a. tiempo y espacio (cuándo y dónde le pasa la acción).
- b. Personajes (a quienes les pasan las cosas).
- c. Acciones (qué es lo que pasa).

Posteriormente los alumnos harán una selección a partir de esa lista.

Una idea más: utilizar un escritorio para jugar con muñecos de plastilina. Un grupo de niños hace sus personajes y los mueve con libertad, les da voz y les crea un lugar dentro de la historia que se está desarrollando. Después, si este primer juego

se llegó a concretar en una historia válida para todos, entonces la llevan a otro plan que puede ser utilizando títeres o máscaras, hasta que finalmente ellos encarnan a los personajes hechos con plastilina.

Una vez que los alumnos cuentan con una historia, se pondrán de acuerdo respecto a los personajes, el desarrollo probable de la historia y los recursos que van a utilizar para ilustrar y enriquecer el juego (escenografía, vestuario, maquillaje, utilería, música, efectos sonoros, máscaras, títeres, distribución del espacio, convenciones sobre cuestiones como: dónde está el balcón, cuál es la entrada a escena, etcétera). Para lograr esto último es importante que los grupos de actores cuenten con elementos para la puesta en escena, tal vez una caja de cartón con disfraces, máscaras, telas, papel, títeres, plastilina y otros objetos recogidos en la comunidad como: pedazos de madera, objetos de barro, piezas de fierro, sombreros, etcétera, recogidos por los mismos niños. Por supuesto que todo esto que hemos mencionado es motivo de nuevos y diferentes juegos: que imaginen jugar con elementos de vestuario que permitan recrear e inventar personajes y que por otra parte desarrollen su sentido de observación.

Lo mismo sería en el caso del maquillaje que entra en los terrenos de las artes plásticas, donde un niño crea su versión de un anciano, de animal o de un ser imaginado.

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

Otro aspecto importante es el de la reglamentación del juego y el establecimiento de convenciones que hagan posible que el juego sea verosímil durante su realización, para lo cual, los alumnos antes de iniciar su participación deben explicar al maestro las reglas básicas de las cuales parten y si es necesario, ya dentro de la misma dinámica del juego, hacer públicas las nuevas reglas o las modificaciones que crean necesarias, partiendo del principio de que la mayoría del grupo está de acuerdo.

El maestro no debe dejar pasar por alto que si el desarrollo del juego ha dejado una buena experiencia, ésta se quede nada más en el recuerdo. Se sugiere que ésta quede anotada en una bitácora, un diario o un cuaderno de repertorio como lo hacían los antiguos comediantes del arte en Italia. Puede también quedar la experiencia registrada a través de otros lenguajes artísticos como las artes plásticas (crónica dibujada a manera de códice), la música (en forma de canción, corrido o tema musical dado al juego) o la danza (en recuperación de una coreografía que surgió en el desarrollo del juego).

Una historia contada por medio del juego escénico puede ser reinterpretada por otros grupos, por el mismo grupo con otros personajes o con variaciones que modifiquen el principio, el desarrollo y el final del juego. Pueden agregárseles nuevos elementos que cada vez la hagan más compleja. Incluso, es posible jugar con cambios de géneros que la conviertan de comedia en tragedia, o en farsa, mediante el sencillo procedimiento de cambiar arbitrariamente las emociones que maneja la historia, es decir: si había que llorar se ríe, se tiene miedo o se es indiferentes. Por esto último, por supuesto, se logra cuando ya se tiene dominada la anécdota.

Durante el desarrollo del juego escénico el maestro deberá observar los recursos expresivos de sus alumnos con la finalidad de irlos potenciando en sesiones posteriores (jamás como una crítica o burla).

En la medida que se vaya entendiendo la práctica del juego escénico en la escuela, tendremos personas con seguridad, confianza y creatividad en sus medios expresivos. También contaremos con seres humanos que han experimentado con

diversos lenguajes artísticos, tanto en términos didácticos como recreativos. Habremos generado la posibilidad de sensibilizar a futuros creadores y públicos. Y finalmente, contaremos con un instrumento eficaz de conocimiento y comunicación del individuo, la comunidad y el entorno que les rodea.

4.5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROPÓSITOS.

Una razón poderosa para acercar a los alumnos y docentes al teatro es mostrarles nuevas formas de abordar los aprendizajes en el aula, haciendo uso de estrategias lúdicas en las que el alumno comprende y acepta que en ese juego es más fácil y divertido aprender.

El fomentar interés por espacios culturales como una alternativa para ocupar el tiempo libre y una oportunidad de análisis de su entorno y percepción de sí mismo, como fortalecimiento del pensamiento artístico, creativo y estético, brindará la oportunidad de que vivan la experiencia de apreciar producciones escénicas profesionales, vanguardistas e innovadoras, donde empleen y fortalezcan sus competencias para la vida cotidiana.

Para los alumnos ir al teatro es una excelente oportunidad de tomar contacto con textos dramáticos que le aporten valores humanos o le lleven a reflexionar sobre cuestiones de la vida. Pero además de un descubrimiento intelectual, puede suponer también una experiencia emocional nueva y enriquecedora. Gozará de un espectáculo visual y de todo un mundo de sensaciones que envuelven el ritual del teatro: la entrada en la sala, ver cómo se apagan las luces de pronto, el silencio se apodera de ella, sentir cientos de miradas clavadas en lo que está a punto de desarrollarse, los focos, la magia y la emoción de lo que suceda en el escenario. Todo ello contribuirá a implicar sus cinco sentidos en la contemplación de una creación artística.

Asistir a una función de teatro será también una forma placentera de enriquecerse y crecer como persona, una opción de ocio gratificante y diferente de las que tiene en casa con tan solo apretar un botón. Aprenderá que a veces, para ciertas

actividades, vale la pena realizar un pequeño esfuerzo intelectual, ya que la recompensa obtenida será mayor que la de muchas actividades que no lo requieren. Y verá como otros compañeros, iguales que él, son los actores y protagonistas de la función y entenderá que él también puede serlo

El docente deberá hacer entender a los alumnos que es todo un privilegio asistir al teatro, sentirá (en una acción introyectiva) que le valoramos y confiamos en su capacidad de apreciar las cosas que le son benéficas para su formación, obteniendo como resultado el hecho de que el alumno se muestre entusiasmado y no tenga ganas de defraudar el esfuerzo que su maestro realiza.

Es conveniente para cualquier actividad de este tipo, preparar a los chicos en un afán de que esta salida sea fructífera y conseguir que el alumno viva la experiencia en todas sus dimensiones.

Para entrar en materia podemos, por ejemplo, explicarles cuáles son las diferencias básicas entre el teatro y el cine, medio que probablemente conoce mucho mejor. Les explicaremos que el teatro es mágico en cuanto que actores y espectadores conviven en un mismo espacio y momento, que crean conjuntamente una energía distinta cada día, que los actores corren el riesgo de equivocarse y tener que salvar la situación, etcétera. Habrá que hacerle hincapié en que el teatro emplea medios y recursos muy distintos de los del cine y que antes de cualquier representación, hay todo un proceso de ensayos.

Será muy positivo que conozca el argumento y la organización de la obra, cómo ha sido llevado a escena, etcétera. Les daremos las pistas necesarias para que sepa en qué debe fijarse, y para que saque el máximo provecho de la experiencia.

Sin que se sientan sermoneados, les advertiremos de cuáles son las normas básicas de comportamiento en un teatro. Les inculcaremos la idea del respeto hacia los que se hallan trabajando y necesitan un alto grado de concentración. Les advertiremos de la importancia de guardar silencio, de no intentar abrir caramelos, de ir al baño antes de entrar para no interrumpir la función y molestar a actores y demás espectadores y lo más fundamental procuraremos acertar en la elección de la obra que le llevaremos a ver.

El acercamiento a las obras de teatro con el propósito de promover el diálogo, la argumentación en las discusiones y el análisis de las ideas o conclusiones a partir del intercambio de ideas lleva a que los niños inician un proceso de valoración propia y respeto a lo que piensan y opinan los demás, favoreciendo el desarrollo de actitudes de respeto y reconocimiento de la diversidad.

Con el juego dramático o juego escénico (que finalmente es juego) lo que planteamos como el coadyuvante de articulación con la academia, en donde el maestro es el facilitador, pero a la vez también es un aprendiz y ese es otro propósito contemplado en este proyecto.

La dramatización es una actividad que propicia el desarrollo de todas las funciones mentales superiores, la autorregulación y el funcionamiento simbólico. Y puesto que durante la representación los niños actúan en el nivel superior de su ZDP, casi cualquier tema que se les ocurra, de su invención o enlazado con la academia, eleva el proceso cognitivo y se potencializan y cumplen los siguientes propósitos:

1. Que los niños hablen entre sí.
2. Que no se excluyan compañeros.
3. Que puedan convertirse en múltiples personales.
4. Que sus argumentos se vuelvan convincentes.
5. Que utilicen objetos para representar otros objetos.
6. Que los niños se integren.
7. Que los temas académicos al estar involucrados en el juego sean digeribles.
8. Que los valores convivenciales se vean fortalecidos.
9. Que la diversidad sea reconocida en “el otro” y en sí mismo.
10. Que la sensibilidad sea una emoción de orgullo y no de menosprecio.

Vamos al teatro, pero antes...

La salida al teatro debe ser considerada por el docente con un propósito, no con un objetivo sin que esto signifique sólo un cambio de término, ya que los propósitos expresan un compromiso que el docente asume con los alumnos, con vistas a ofrecer condiciones favorables para el aprendizaje. Es desde este momento que deberá planificar con todo cuidado cómo va a plantear lo que se va a contemplar, haciendo hincapié en las diferencias entre el teatro y el cine, ya que éste es el referente estético más cercano que los alumnos tienen y semejan.

Será necesario plantear también la situación que atañe al comportamiento, sin sermones pues es sabido el entusiasmo que provoca una salida escolar.

Se les hablará acerca del escenario, de que probablemente haya oscuros pero que el maestro siempre va a estar ahí, que es parte del espectáculo. Es recomendable extender la invitación a algunos padres de familia o abuelos –ya que– siempre tranquiliza a los más pequeños saber que está alguien de su familia con ellos.

Y, por último, se les hará saber que van a ver un espectáculo creado especialmente para ellos en el que probablemente habrá música y muchas luces y colores; que los actores y todas las personas que los reciban esperan que ellos sean amables pues los están esperando con mucho gusto de que ellos salgan de su escuela y vayan a visitarles, sin que esto resulte mentira, pues es realidad que el Programa de Teatro Escolar está diseñado de esa manera.

Llegamos...

Será importante, antes de bajar del transporte, pedirles que observen la entrada del teatro, que cuando ya estén sentados en su lugar que se llama butaca, observen hacia arriba del escenario para que vean las luces que ahí están distribuidas.

Se evitarán indicaciones como “pongan toda su atención” o “les voy a preguntar que entendieron”, serán indicaciones suaves como: “estén pendientes de lo que pasa”, “si les gusta aplaudan al final”, “si no les gusta pueden decírmelo al final” y recomendaciones de este estilo que no hagan que el alumno se sienta

comprometido a mostrar un agrado que no siente, o que le aten la visión y en vez de disfrutar esté más pendiente de memorizar para recordar; es una actividad de gozo totalmente.

Contextualizar significa que los alumnos tengan oportunidad de conocer las creaciones que existen en esta rama del arte para ellos, que no son más que propuestas que conviven con otras expresiones.

Este momento es el propicio para despertar la curiosidad, comparar que, en una obra de teatro, los actores trabajan en equipo como a veces sucede en el aula, que todo es producto de la colaboración conjunta.

Después de la obra...

Este momento es uno de los más importantes cuando ha finalizado la actividad, ya que, conforme al plan establecido, el docente hará un sondeo del grado de aceptación que tuvo la propuesta escénica. Este momento se sugiere hacerlo al regreso a la escuela y creando un ambiente de confianza con los pequeños.

Si protección civil de la escuela lo permite, será conveniente acomodar las bancas en círculo en donde el docente es un participante más e iniciar un pequeño juego para que los comentarios sean al azar, por ejemplo: lanzado entre ellos una pelotita y al que “le toque” responderá a una pregunta como por ejemplo “¿se oía bien la voz de los actores?”, “¿las luces eran muy fuertes?”, “¿los personajes eran divertidos?”, “¿el vestuario cómo era? El propósito será hacer una dinámica de rompehielo que permita reafirmar los saberes previos y las experiencias cotidianas, ya que se les puede invitar a relatar situaciones vistas en el escenario con situaciones y vivencias de ellos mismos; en sí se buscará una elaboración inteligente de lo percibido que permita pasar a la instrumentación de las dinámicas para el trabajo posterior.

Trabajo en el aula

Volvemos a destacar la importancia del teatro como actividad grupal, en donde el trabajo individual es importante en la medida en que se desarrolla en el grupo. Aquí se refuerzan los valores para la convivencia, ya que se propicia el clima de respeto al otro, que todo el tiempo y en toda actividad debe existir, todos podemos y debemos hablar y opinar.

Pensando que sea una salida al teatro o una visita de una compañía teatral a la escuela como acción detonadora, una vez de regreso en el aula, podemos intercambiar ideas, indagar más de lo observado; por ejemplo, tratar de recrear lo acontecido en la obra o hacer el juego propio pero siempre tratando de formar un juicio en de apreciación.

4.6. RECURSOS Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES

En esta parte del proyecto, para los recursos nos auxiliaremos con materiales de papelería, procurando incidir en la medida de lo posible, generar un gasto extra para los padres de familia.

- En infraestructura usaremos el aula y los patios escolares.
- Para mobiliario los pupitres o mesas serán suficiente ubicándolos de diferentes formas (herradura, círculo, etcétera).
- Materiales de papelería, serán hojas (evitando las de los cuadernos en uso), de cuadernos que podrán ser considerados de reuso, lápices de colores, pegamento, cinta adhesiva.
- Materiales extras serán cajas de cartón, masillas (caseras elaboradas con harina y colores vegetales), plastilina, palitos de paleta, cucharitas de plástico, trozos de fomi, papel crepé y china, etcétera.
- El principal: el entusiasmo y dedicación del docente, que será recomendable use un cuaderno que sirva de bitácora y tarjetas tipo ficha bibliográfica.

Por parte además de recursos materiales, deberemos tomar una postura ecléctica para que al aplicar nuestros instrumentos de evaluación –que son siete– podamos dar cuenta correcta de la información colectada ya con la experiencia de la primera indagación; misma que no presentó mayores inconvenientes ni sesgos lo que viene a confirmar el diagnóstico elaborado en un principio.

Ahora bien, por lo que al calendario de actividades corresponde, presentamos un cronograma con los tiempos estimados para la intervención, enfatizando que este cronograma aplica sólo si se participa en el Programa de Teatro Escolar CDMX.

ACTIVIDAD	QUÉ SE ESPERA	FECHAS				
		ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020	ABRIL / MAYO 2020	JUNIO 2020
Visita a la escuela seleccionada para entrevista con el director.	Aceptación de participar en el proyecto					
Presentación al Consejo Técnico Escolar de la propuesta.	Que se comprenda a plenitud propósitos y beneficios del proyecto					
Visita al teatro o recepción de obra en la escuela	Cruce acertado de información entre los asistentes a la presentación.					
Sesiones de trabajo en el aula	Refuerzo a los aprendizajes de los alumnos					
Cierre de actividades y evaluación.	Convencimiento de replicar la propuesta					

Tabla 4.

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.

Objetivo General:

Proponer el teatro escolar como un recurso coadyuvante en el trabajo de aula, para apuntalar la enseñanza de los contenidos curriculares.

Objetivos particulares:

Ofrecer alternativas que articulen los aprendizajes esperados en nivel primaria con las artes (teatro).

Retomar la enseñanza lúdica como vehículo para atrapar la atención del alumno y acrecentar su interés por los aprendizajes.

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la aplicación y seguimiento de la propuesta, que tiene como fundamento el diagnóstico que establece la necesidad de llevar a cabo un proceso de intervención educativa, en la intención de vislumbrar el teatro escolar como una herramienta efectiva en el trabajo de aula para el fortalecimiento a la academia, a los ejes transversales y a los valores, comprobando así que su instrumentación impacta en el perfil de egreso de este nivel educativo de manera favorable tanto para los aprendizajes esperados como para la convivencia.

Recordando a Freire podemos decir que todo esto está inspirado en aquellas escuelas de los años cuarenta, en que se buscaba formar individuos autónomos, con libre pensamiento y capacitados –no adiestrados– para incorporarse al mundo productivo, mismo que para entonces era ya altamente demandante.

Esta propuesta, reforzará los aprendizajes de academia, integrará las actividades planteadas como aprendizajes esperados en educación artística e incidirá favorablemente en la convivencia de los alumnos.

No es la intención hacer teatro escolar dentro de la escuela, no es abonar a las tradiciones de los festivales escolares, es tomar herramientas de formación para la vida, aprender a asumir actitudes, aprender a expresarse, aprender a moverse, aprender a reconocer el tiempo y el espacio, aprender a convivir, aprender a usar

un lenguaje más rico y entonado, aprender a reconocerse en el otro, aprender a valorar el sentido de la vida en comunidad y sobre todo, acrecentar mediante el juego el proceso cognitivo.

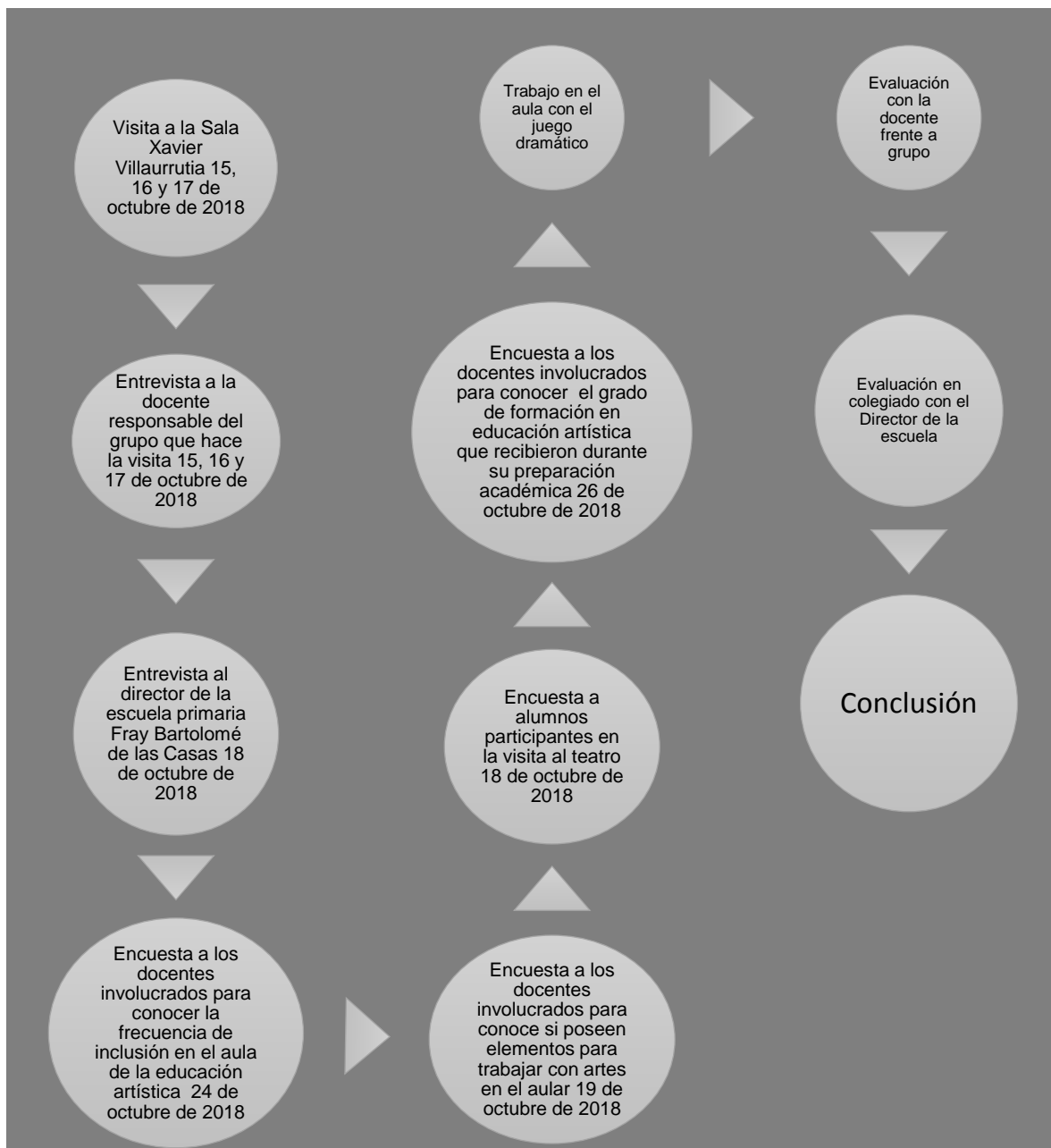

Figura 2

El proyecto se realizó de manera completa, se hizo uso de materiales auxiliares como las fichas y actividades descritas en apartados anteriores y queda el plan de trabajo para réplicas futuras.

5.1. RESULTADOS OBTENIDOS DEL SEGUIMIENTO.

ACTIVIDAD	FECHA	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	EVIDENCIA	CATEGORÍAS DE ANÁLISIS	DATOS INTERESANTES QUE ARROJA EL ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO
Observación no participante	15, 16 y 17 de octubre de 2018	Se tomó en cuenta el comportamiento de los asistentes a una visita a la Sala Xavier Villaurrutia, para conocer un montaje teatral, dentro de las actividades del Programa de Teatro Escolar de la CDMX, del Instituto Nacional de Bellas Artes.	Guía de referencias a observar al grupo que efectúa la visita y anotaciones en Diario de Campo	Cultura general	Al ser un observador no participante y teniendo amplio conocimiento del Programa de Teatro Escolar, se buscó obtener la confirmación de si esta práctica social, les es frecuente a los involucrados.
Entrevista al docente responsable de la visita en el lugar de esta	15, 16 y 17 de octubre de 2018	La intención fue conocer bajo qué criterios se dio la visita: cómo se enteró de la actividad, si le fue impuesta, si le interesase dar seguimiento en el aula a la actividad, entre otras cosas.	Guía para entrevista al docente responsable y anotaciones en Diario de Campo	Interés profesional del docente	La entrevista permitió ahondar en el interés del docente por procurar actividades de índole cultural a sus alumnos con un propósito extra, que es articular la academia con las artes.
Entrevista al director de la escuela	18 de octubre de 2018	Para una réplica, se hará la propuesta a la escuela primaria Fray Bartolomé de las Casas, o a alguna otra que se detecte interesada. Se optará por la misma entrevista, con la consideración de que la encuesta permitirá obtener información directa del otro bajo las preguntas que se hacen personalmente.	Instrumento para la entrevista al director de la escuela en caso de que el docente acepte participar en el proyecto y anotaciones de Diario de Campo	Innovación educativa constante	Encontramos un líder que proporciona libertad y confianza a su plantilla docente, sobre todo en lo que a las prácticas con actividades artísticas refiere.

ACTIVIDAD	FECHA	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	EVIDENCIA	CATEGORÍAS DE ANÁLISIS	DATOS INTERESANTES QUE ARROJA EL ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO
Encuesta para alumnos	18 de octubre de 2018	Para los alumnos se aplicará la encuesta en intención de sondear saberes previos de lo que al arte escénico refiere, con respuestas cerradas (SÍ-NO); considerando la edad de los pequeños (10-11 años), facilitando el procesamiento de la respuesta.	Gráficas para evaluación cuantitativa	Cultura general	Se demuestra que los alumnos no habían tenido ningún contacto con el arte escénico profesional.
Primera Encuesta a docentes	19 de octubre de 2018	Este cuestionario, al igual que los dos que le suceden, no fueron creados en el primer momento. Surgieron de la necesidad de conocer más a fondo qué hace el docente con los conocimientos de Educación Artística que posee. Fue producto de interrogantes surgidas de la parquedad de las respuestas iniciales ya que queda al aire ¿En qué medida conoce y cuál es su visión acerca de la interrelación de la academia con las artes? ¿Las instrumenta? ¿Las usa?	Gráficas para evaluación cuantitativa	Deficiencias en la formación profesional del docente	Se denota el poco conocimiento de la educación artística en primaria, además de la casi nula voluntad de trabajar con esta disciplina en el aula.

ACTIVIDAD	FECHA	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	EVIDENCIA	CATEGORÍAS DE ANÁLISIS	DATOS INTERESANTES QUE ARROJA EL ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO
Segunda Encuesta a docentes	24 de octubre de 2018	Hay una semejanza con el cuestionario anterior en intención de saber que tanto conocen los docentes los parámetros de la Educación Artística. La pretensión fue medir la frecuencia e importancia de este factor en el trabajo de aula.	Gráficas para evaluación cuantitativa	Falta de estrategias para administrar el tiempo de aula	Arrojó un diagnóstico acerca de que la plantilla docente no articula la educación artística en el aula por factores diversos (falta de tiempo y recursos principalmente)
Tercera Encuesta a docentes	26 de octubre de 2018e	Este último instrumento va en el sentido de saber ¿Qué sucede con el sujeto en este caso el docente, su formación en el área de Artes y cómo la emplea?	Gráficas para evaluación cuantitativa	Deficiencias en la formación profesional del docente	La mayoría de los encuestados reportan que no recibieron información suficiente acerca de instrumentar la educación artística en el trabajo de campo (aula).

Tabla 5.

5.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.

Una vez realizado el seguimiento y aplicados los instrumentos de evaluación, se obtuvieron los resultados; se sistematizaron en gráficos con información cuantitativa, mientras que la evaluación cualitativa se hizo en forma de texto.

Resultados del diario de campo.

El diario de campo nos permitió registrar las acciones más relevantes, que al final más que hacer un registro se fue dando un conversatorio entre los participantes. Los resultados obtenidos de dichas sesiones están plasmados en la evaluación cuantitativa que se hace en los gráficos por ser más acordes para su ilustración y comprensión.

Resultados del instrumento número uno (observación no participante).

La observación no participante, en primera instancia (para nosotros), es la mejor manera de conocer algunos factores sobre todo del comportamiento de los involucrados, ya que en el primer momento ellos no se saben observados y esto les permite actuar con toda soltura y autenticidad.

La observación se realizó los días 14, 15 y 16 de octubre de 2018, a las escuelas asistentes a la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque y tratando de elegir la más idónea, tomando como eje rector el comportamiento observado en el docente.

Fue el día 16 de octubre en el que se logró que una docente accediera ampliamente a participar respondiendo algunas preguntas.

Por lo demás, los participantes en general fueron alumnos y docentes, el primer día asistían en el contingente tres o cuatro padres de familia que en realidad no mostraban mayor interés por lo que sucedía y en la función permanecieron inmutables. Y no es que tuvieran “ojo entrenado” simplemente se infiere por el contexto de conducta que no les agradan ese tipo de manifestaciones artísticas, lo que conlleva que no sean transmitidos a sus hijos esos gustos.

El beneficio de esta visita es acercar a los niños de primaria al arte escénico con una intención de trabajar los elementos obtenidos en la visita como un refuerzo a la academia, ya que la visita por si misma abarca ejes transversales que se trabajan para la ruta de mejora y para el perfil de egreso.

En general se apreció entusiasmo, pero lo que a la luz se refleja de inmediato, tanto por la conducta de los implicados como por sus reacciones (excepto los docentes) es que para casi todos es la primera vez que asisten a un espectáculo de este tipo.

En este trabajo teatral (*La mujer que mató a los peces*) no hubo oscuros, lo que no provocó la gritería de los niños que casi siempre sucede en las funciones, aunque se les advierte que las luces se van a apagar.

Curiosamente al término del evento, los alumnos iban comentando algunas de las escenas contempladas, lo que nos lleva a resumir que si se logró su atención, porque –además, insisto– la plástica del montaje es excelente con una actuación impecable por parte del elenco lo que logra un trabajo que agrada a los pequeños además de tratarles un tema de su interés que es el maltrato a los animales, lo que lleva a sensibilizar las relaciones entre pares ya que el hecho de tratar bien a un ser vivo implica que las relaciones entre ellos sean de cortesía y consideración.

La conclusión para esta acción es que nos presenta un parámetro en el que se puede asegurar que niños de 11 años en edad promedio, no tienen salidas culturales ni esporádicas y mucho menos como costumbre; para la mayoría es la primera vez que entraron a un recinto teatral y tristemente podría ser la única.

Resultados del instrumento número dos (entrevista a la maestra responsable de la visita).

La entrevista propicia una indagación casi exacta de lo que se quiere saber, es necesario tener mucho cuidado en la redacción de las mismas, sobre todo si se tratarán temas delicados que tocan temas sensibles.

En este caso, mis preguntas son inocuas en el sentido del tema, la maestra entrevistada no tuvo reparo en responder, es notable que el contexto del centro

escolar es fluido y permite a docentes y alumnos estar en un ambiente relajado y flexible –claro– sin llegar al desorden.

Para la maestra la experiencia no es nueva, ella apuesta a las herramientas que proporcionan las artes, está al tanto de las actividades extraescolares que se ofertan a los alumnos de educación básica y cuenta con el apoyo absoluto de su director.

Hasta dónde pudimos conversar los docentes de ese centro escolar, pueden insertar en su Plan Anual de Trabajo, hasta tres salidas para actividades culturales.

Lamentablemente no podrá ser esta escuela en la que haga el seguimiento por la cuestión de la jubilación de la maestra.

De aquí se puede concluir que la maestra fue el conducto para que yo pudiera llegar a la escuela y conocer *in situ* el contexto y las prácticas de los que ahí conviven.

Resultados del instrumento número tres (entrevista al director de la escuela que realizó la visita)

La entrevista con el director de la escuela fue un espacio grato en el que se encontró a un hombre sensible y verdaderamente ocupado y preocupado por sus alumnos. Es difícil encuadrar el resultado de la entrevista, ya que es un semillero de ideas lo que se encontró en este lugar. Quedamos en una tentativa de promocionar con las escuelas de la zona la actividad para réplicas futuras.

Resultados del instrumento número cuatro (encuesta para alumnos que tiene como objeto saber sus experiencias previas en teatro)

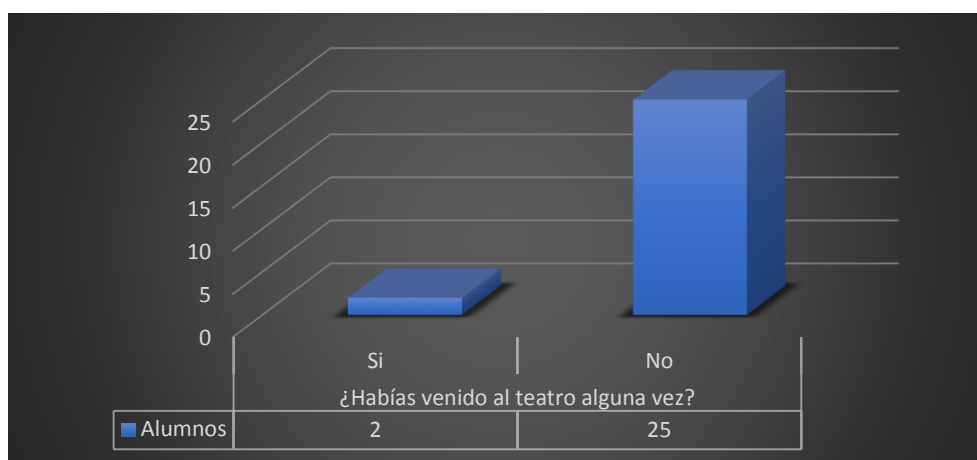
Las respuestas obtenidas de la encuesta a los niños no sorprenden, ya que el teatro *per sé* es lúdico, es ser otro, magnificándolo podría resultar el alter ego el que habla (aunque los pequeños aún no comprenden esto). Las herramientas que este juego provee son múltiples y enriquecedoras.

En lo particular somos partidarios de la enseñanza mediante el juego, el ludismo equilibrado –claro– a su edad, permite que se atrevan, que transgredan y con un regulador de enseñanza claro y bien orientado, los resultados son sorprendentes.

La encuesta nos brindó información acerca de que prácticamente no conocían un teatro, algunos de ellos no habían escuchado la palabra en toda su vida y mucho menos tenían idea de lo que sucede en ese lugar.

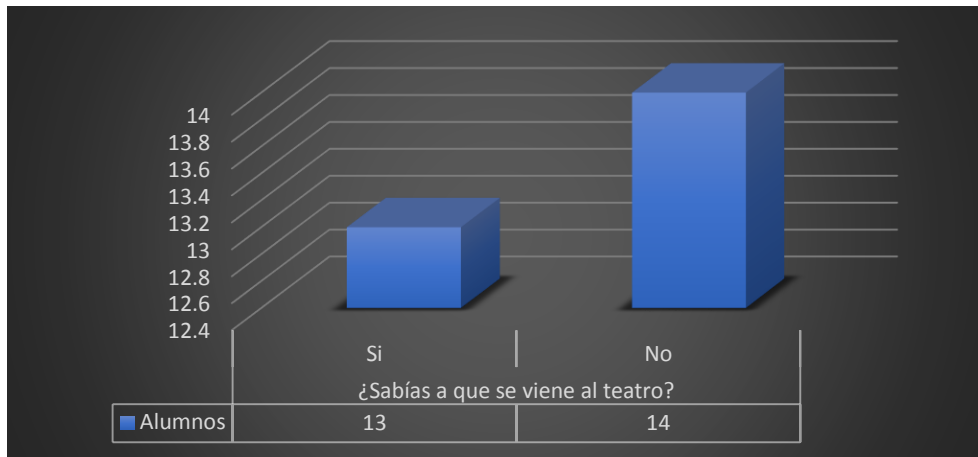
A referencia de la maestra, ellos creían en un primer momento que el teatro era como el cine o la televisión, la maestra les explicó que existe una gran diferencia ya que aquí es en vivo y no se puede repetir si se equivocan (herramienta que ayuda a la comprensión del tiempo-espacio).

DATOS ARROJADOS, INSTRUMENTO NÚMERO CUATRO

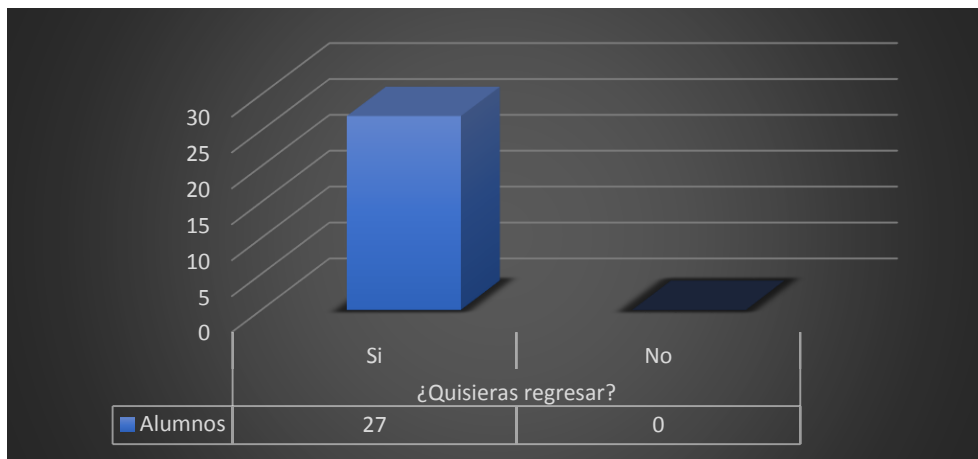
Gráfica 1.

De 27 alumnos solamente dos manifestaron haber asistido a un teatro, al preguntarles de que se trataba lo que fueron a ver en esa ocasión, manifestaron que eran títeres. Uno de ellos argumentó que había sido en un parque, lo que descarta la experiencia en recinto.

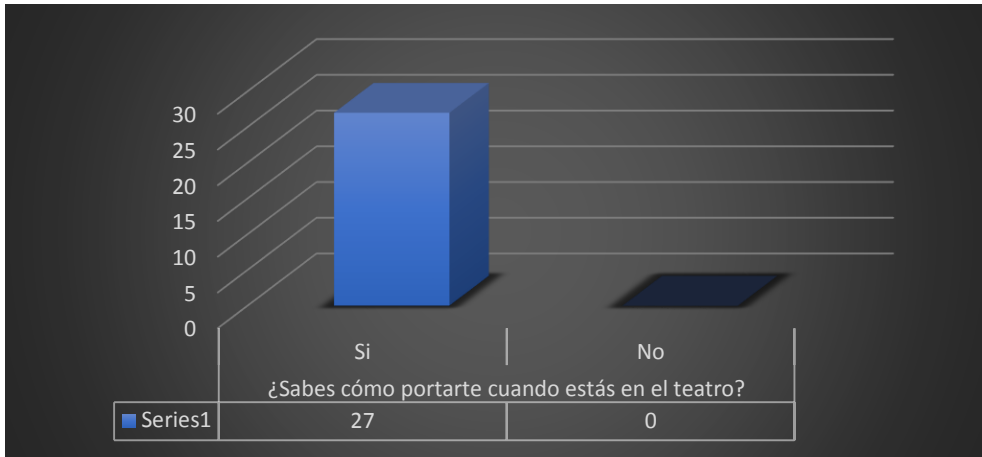
Gráfica 2.

Aunque la profesora realizó un excelente trabajo de inducción, muchos se sentían inseguros de que es lo que sucede en un recinto teatral, de ahí que la mayoría respondiera que no sabían a lo que iban.

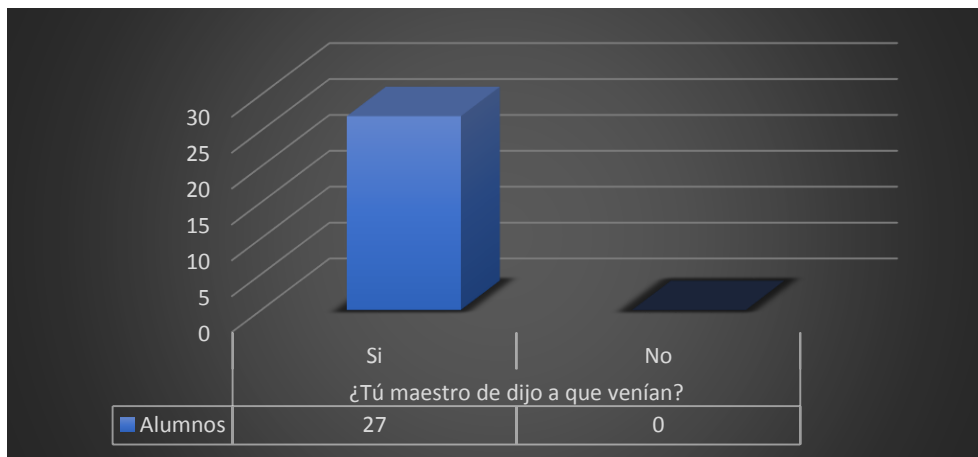
Gráfica 3.

La experiencia fue muy grata para ellos, la música, las atmósferas y la impecable actuación del elenco, los entusiasmó a manera de que si se da otra oportunidad ellos mismos pedirán salir.

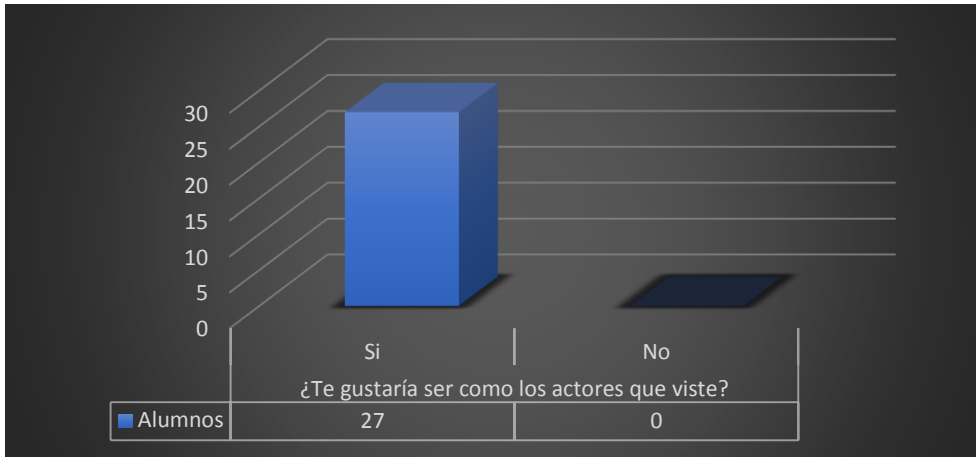
Gráfica 4.

Respecto de esta respuesta, la maestra hizo un excelente trabajo para inducirlos a comportarse de la manera debida, ya que la mayoría nunca había ido a un teatro, entonces es improbable que sepan cómo portarse en un sitio al que nunca han acudido.

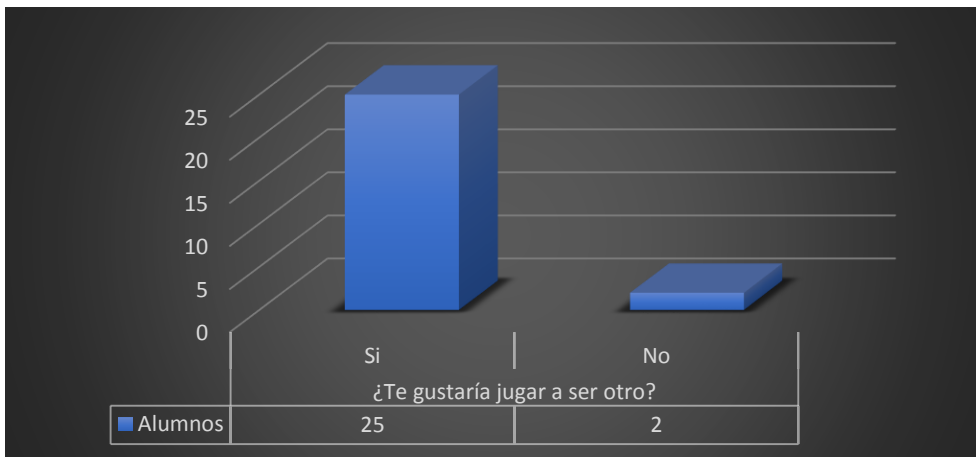
Gráfica 5.

La Maestra les explicó previo a la salida, que los cuentos que leemos pueden ser contados con gestos y movimientos en un espacio especial. La explicación causó expectativa y lo que la maestra les dijo fue comprobado al asistir al teatro.

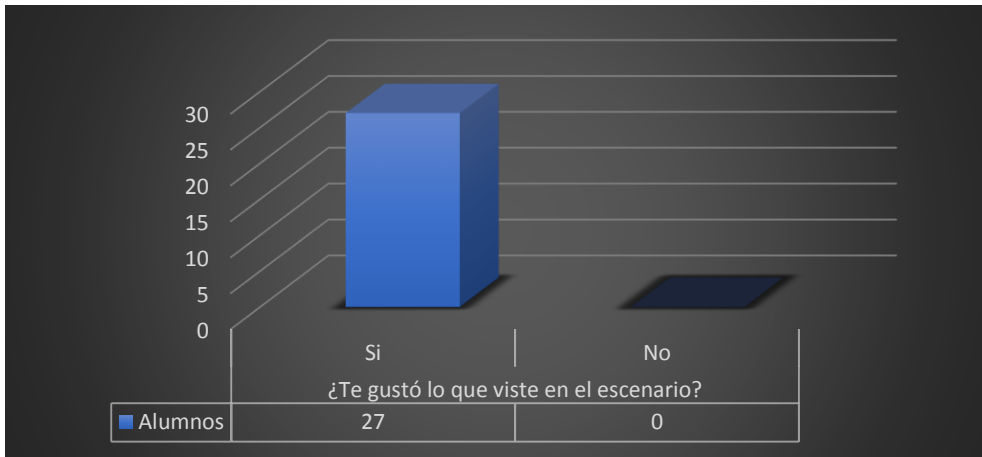
Gráfica 6.

La intención de esta pregunta es ir acercándose a la indagación de cuán dispuesto está el niño a entrar en un juego de roles y al juego dramático.

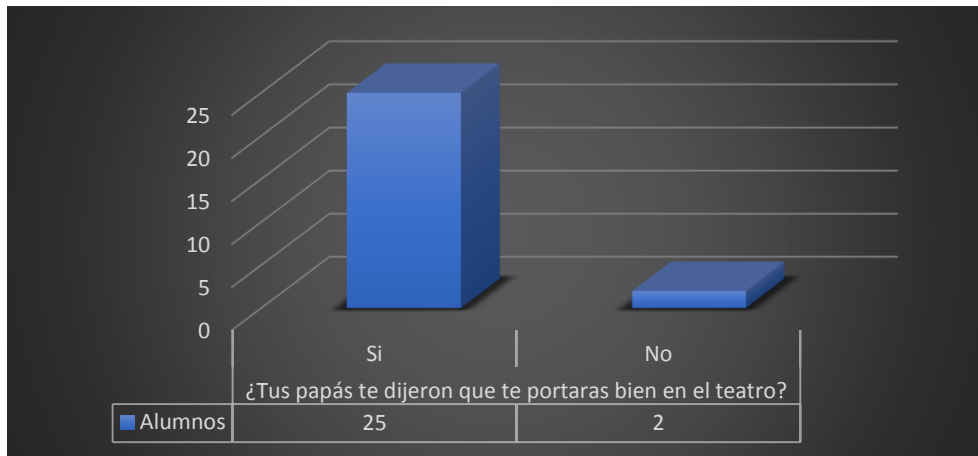
Gráfica 7.

Observando esta gráfica, afirmamos que ya podemos perfilar que el alumno sí está dispuesto al juego de roles y por lo tanto al juego dramático. Él vio en un escenario como otros son otros, entonces en una intención lúdico-formativa, el docente puede aprovechar ese entusiasmo que aún está vivo para lograr que el alumno pueda “soltarse” para alguna exposición de tema o para ser líder de grupo.

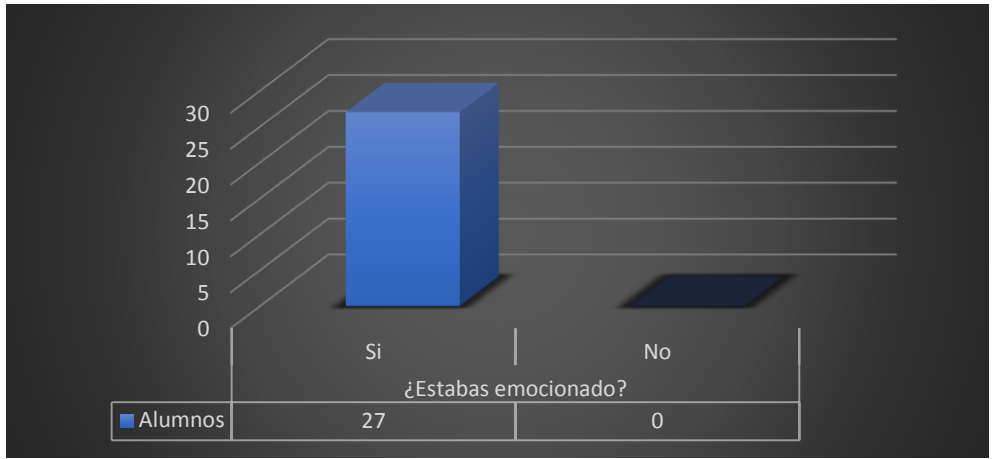
Gráfica 8.

Esta interrogante va en el sentido de las dos anteriores, o sea de perfilar una aceptación hacia el juego escénico y sus componentes. Con base en esta premisa es que se podrán elaborar o consultar materiales didácticos, tomando como referencia los componentes como, escenografía, iluminación, etcétera.

Gráfica 9.

Esta pregunta pretende ahondar un poco en la cultura general del contexto familiar del alumno, ya que, por lo general en determinadas condiciones socioeconómicas, los eventos culturales (cómo el teatro) suelen verse como aburridos y solemnes. Es así que probablemente los padres para evitar quejas de sus hijos les instruyeron a que siguieran las instrucciones de los responsables de la actividad.

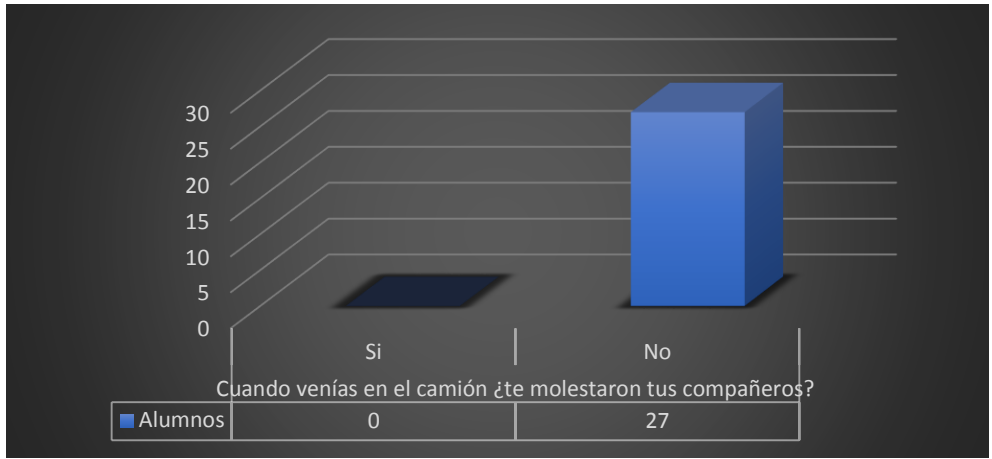
Gráfica 10.

Es pretensión saber si la expectativa de acudir a un sitio nuevo (más allá del entusiasmo de salir de la escuela) les provocó alguna emoción además de curiosidad, su gesto al responder pudo decirnos que sí había emoción genuina en ellos, aún días después de la visita escolar.

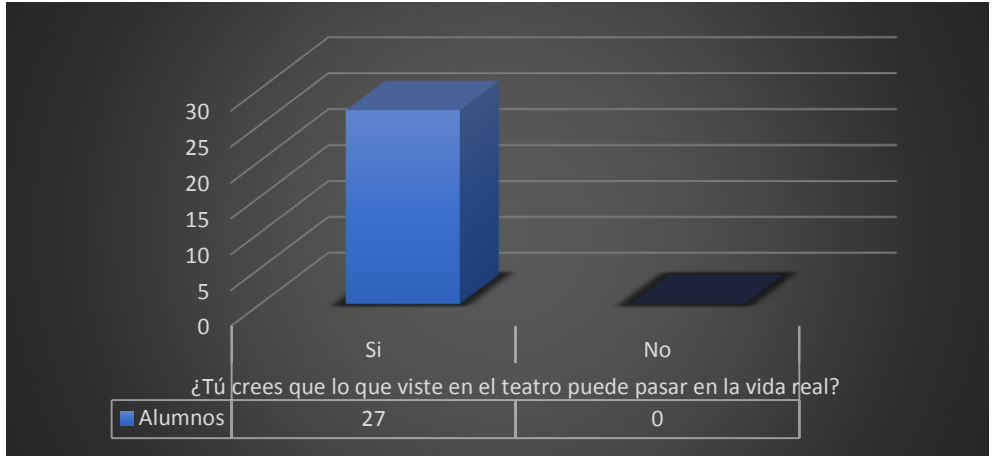
Gráfica 11.

Esta pregunta es con el afán de vislumbrar si lo conveniente es que salgan a la visita o la actividad les visite a ellos. Afortunadamente la primera función de Teatro Escolar se recorrió a las 10:00 de la mañana para propiciar que los visitantes de zonas como Tlalpan, Tláhuac, Magdalena Contreras e Iztapalapa no tuvieran que salir de la escuela a las 6:30 o 7:00 horas, lo que provocaba cansancio y detrimento en la curva de atención de los niños.

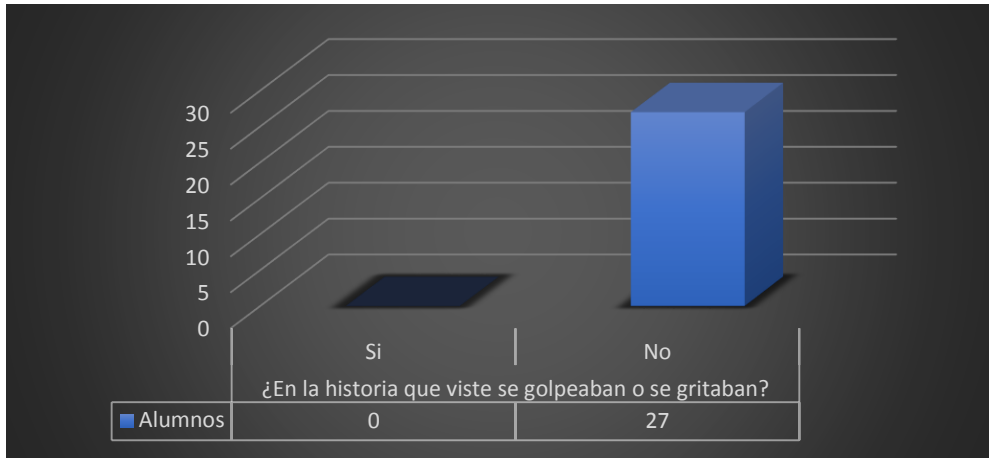
Gráfica 12.

La intención es conocer los riesgos del grado de bullying que puede darse al encontrarse en un espacio neutro, como el interior del autobús. Sin la mirada totalmente atenta de la autoridad docente, y así observar las diferencias que pudieran presentarse frente al hecho de la expectación que la salida causa en ellos.

Gráfica 13.

Se pretende sondear la credulidad de los niños y poder establecer como hacen la diferenciación entre la fantasía y la realidad; que argumentos podrían presentar para afirmar o negar que los sucesos contemplados tienen un grado de certeza en su cosmogonía.

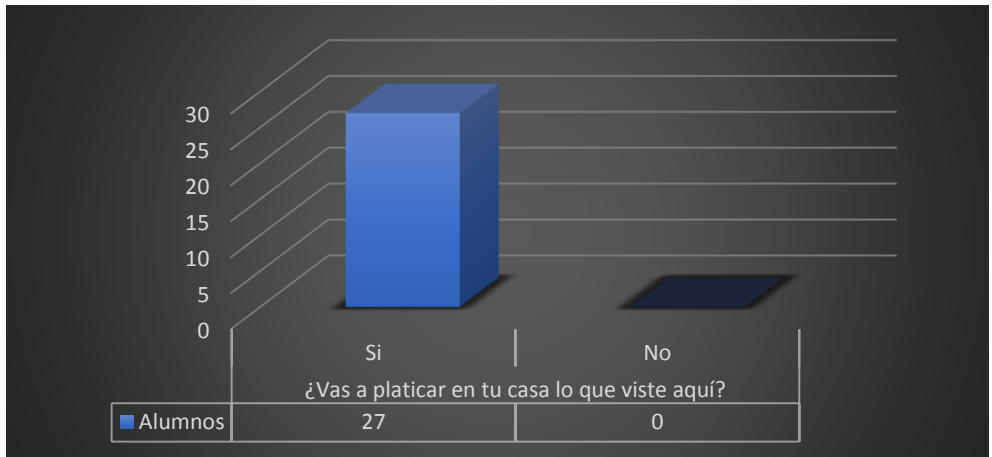
Gráfica 14.

Esta pregunta al trabajarse en el aula dentro del área de valores es para sostener la premisa de que no es necesario acudir a situaciones violentas para hacerse entender entre iguales.

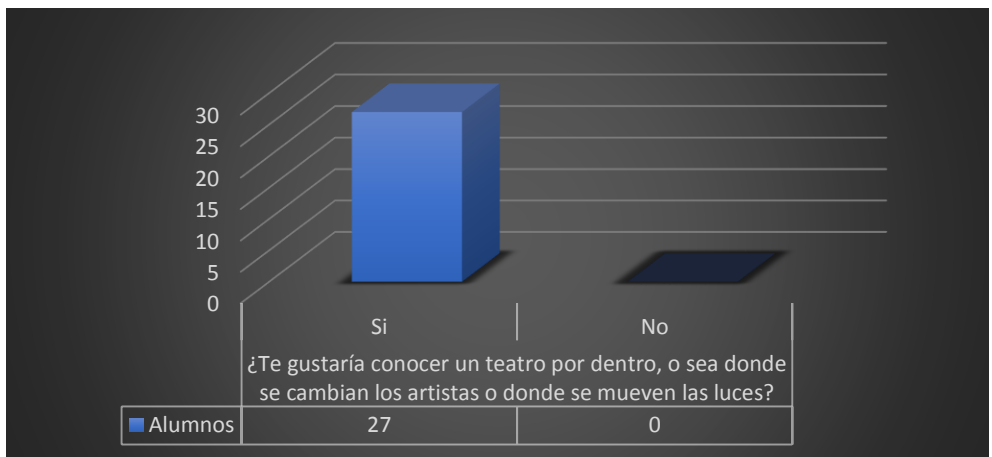
Gráfica 15.

Es con la intención de refrendarles que el jugar a ser otro en el salón, puede resultar muy divertido, que les puede ayudar a ser mejores compañeros y a que su tiempo en el aula sea agradable y –claro– sin que ellos lo sepan es también formativo.

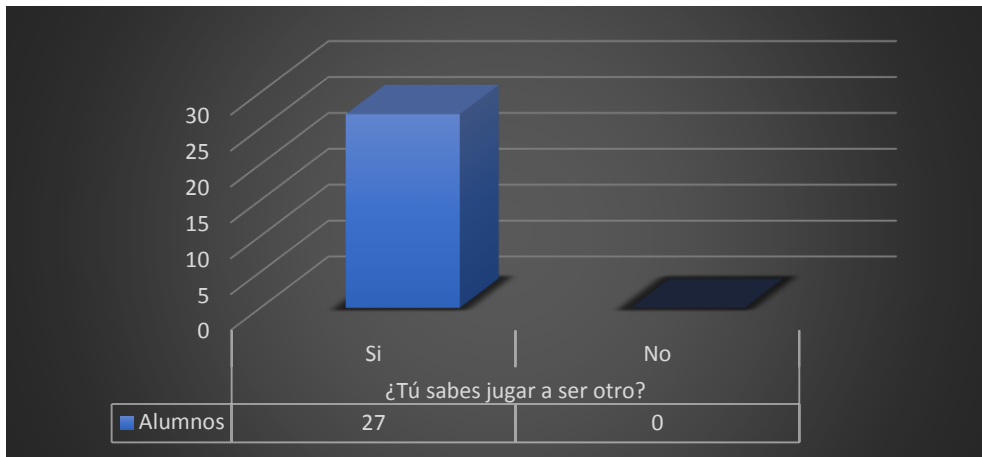
Gráfica 16.

El preguntarles si platicarán en su casa lo que vieron, ayudará a que cuando comenten que juegan en la escuela, ya para entonces el maestro habrá puesto en antecedente a los padres de familia de que usará herramientas artísticas para la enseñanza-aprendizaje.

Gráfica 17.

Esta pregunta, cualitativamente significa el conocer el impacto que pudo generarse en el alumno al tocar su capacidad de asombro, por el hecho de entrar a un recinto desconocido para él y motivar su curiosidad por lo que al interior sucede.

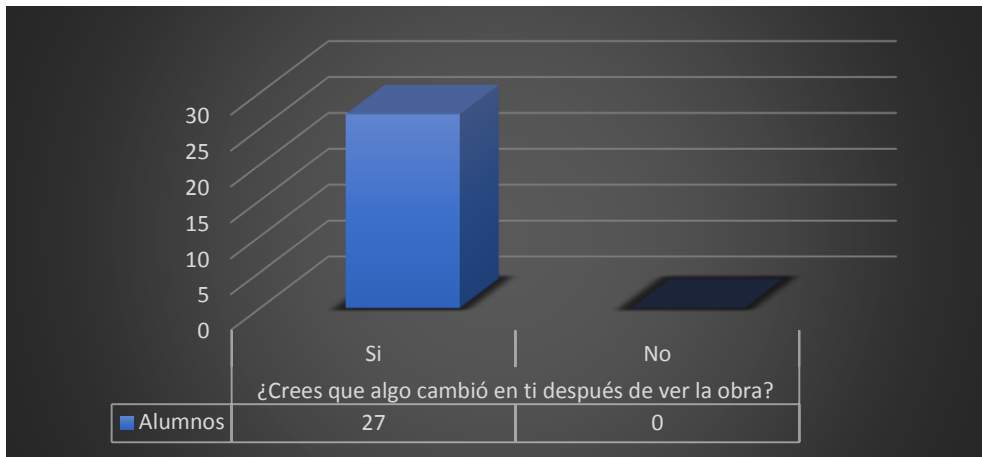
Gráfica 18.

Podría parecer ociosa esta pregunta, pues conocemos la capacidad imaginativa y lúdica que *per sé* un niño mantiene, pero al venir del exterior el cuestionamiento, se provoca una reflexión inmediata que proyecta lo que el alumno ha venido concibiendo como algo totalmente natural y le permite expresar la aceptación que por ello tiene y mantiene.

Gráfica 19.

Incentivar su interés por el juego escénico es uno de los propósitos de la salida, que puedan observar lo que otros hacen para que ellos lo puedan realizar con cotidianidad y confianza.

Gráfica 20.

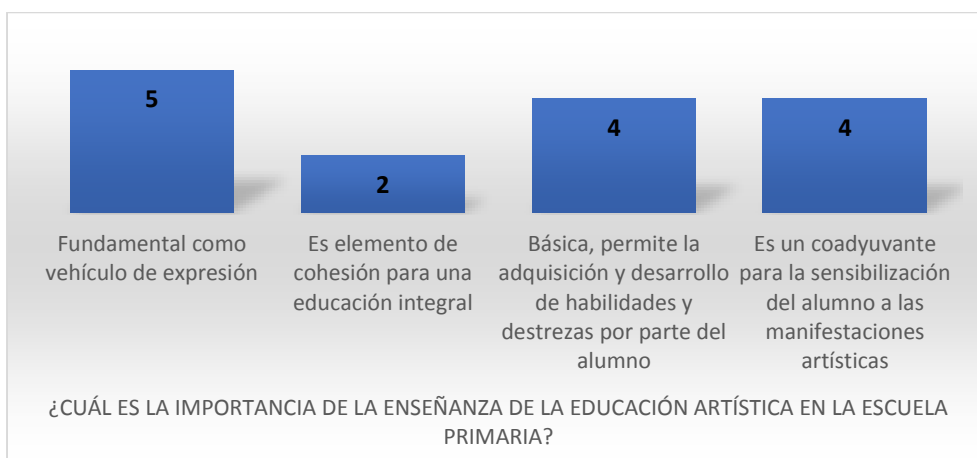
Por último, esta pregunta se hizo en el sentido de conocer una reflexión inmediata al evento, saber si en su particular percepción hay un antes y un después que se traducirá en el hecho de que el haberlos acercado a las luces, las atmósferas y una historia diferente a las rutinarias, les pudo provocar una pequeña reconversión de la idea de un teatro.

Resultados del instrumento número cinco (cuestionario para docentes que tiene como objeto conocer que relevancia tiene la educación artística en los contenidos curriculares)

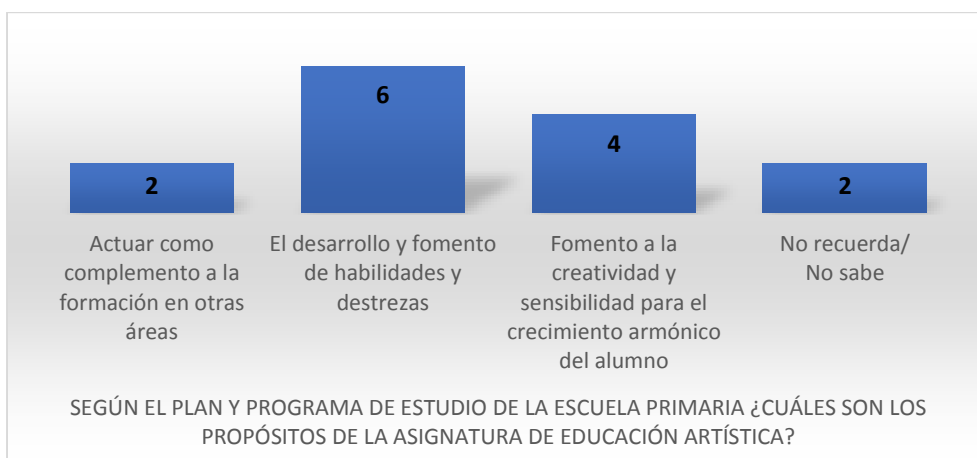
Este cuestionario, al igual que los dos que le suceden, no fueron creados en el primer momento. Surgieron de la necesidad de conocer más a fondo qué hace el docente con los conocimientos de Educación Artística que posee. Fue una interrogante que surgió porque es muy fácil preguntar por una visita, pero en realidad ¿qué sucede con el sujeto en este caso el docente?, ¿qué formación recibió en este aspecto y cómo la emplea?; ¿en qué medida conoce y cuál es su visión acerca de la interrelación de la academia con la misma, su instrumentación y uso?

Los docentes encuestados son catorce de diecinueve que conforman la plantilla docente de la escuela primaria Fray Bartolomé de las Casas.

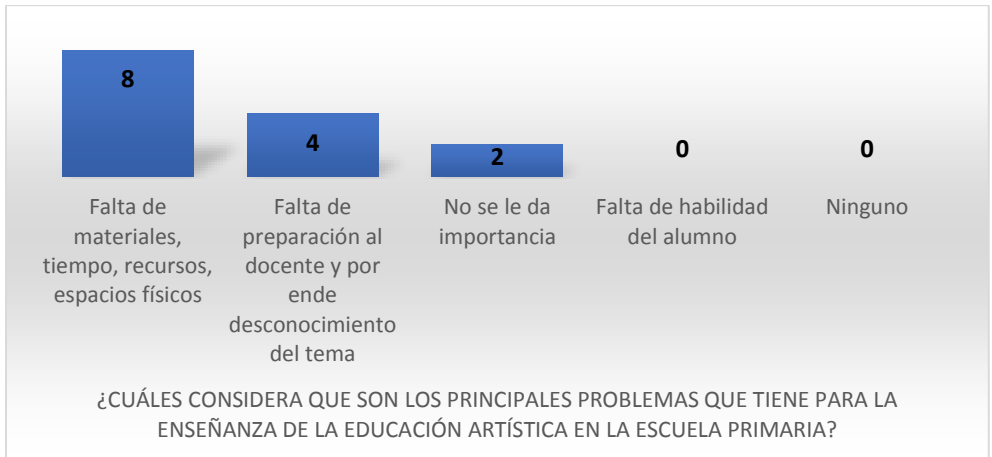
Los resultados que observan a las preguntas dan cuenta de manera clara y precisa la consideración que el docente tiene acerca de la importancia que tiene la Educación Artística para ellos, lo que vuelve innecesario explicitar con más texto.

Gráfica 21.

Gráfica 22.

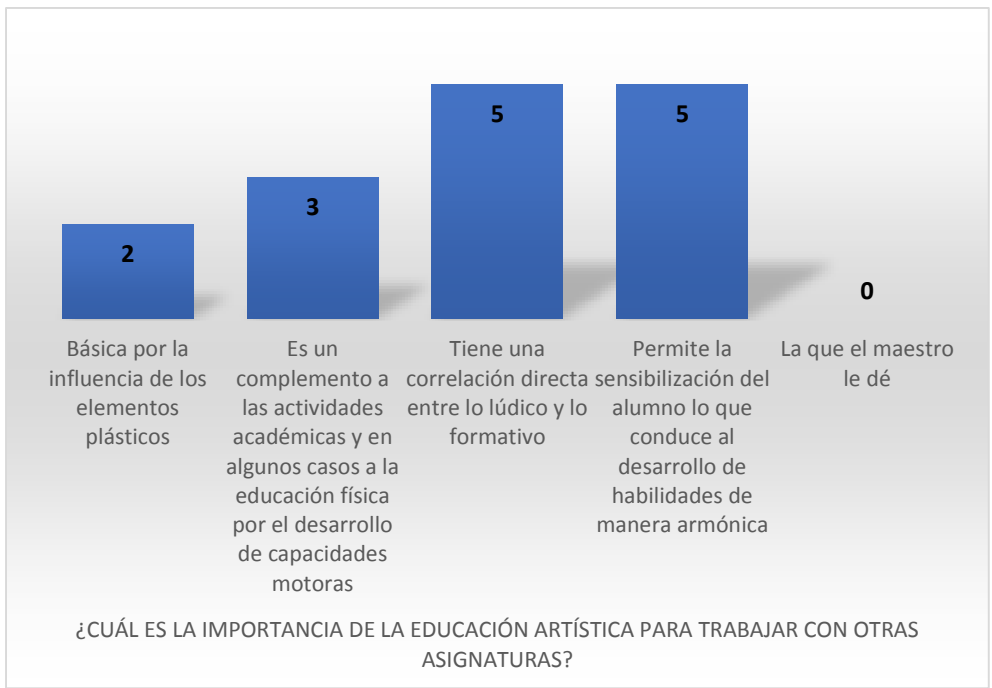
Gráfica 23.

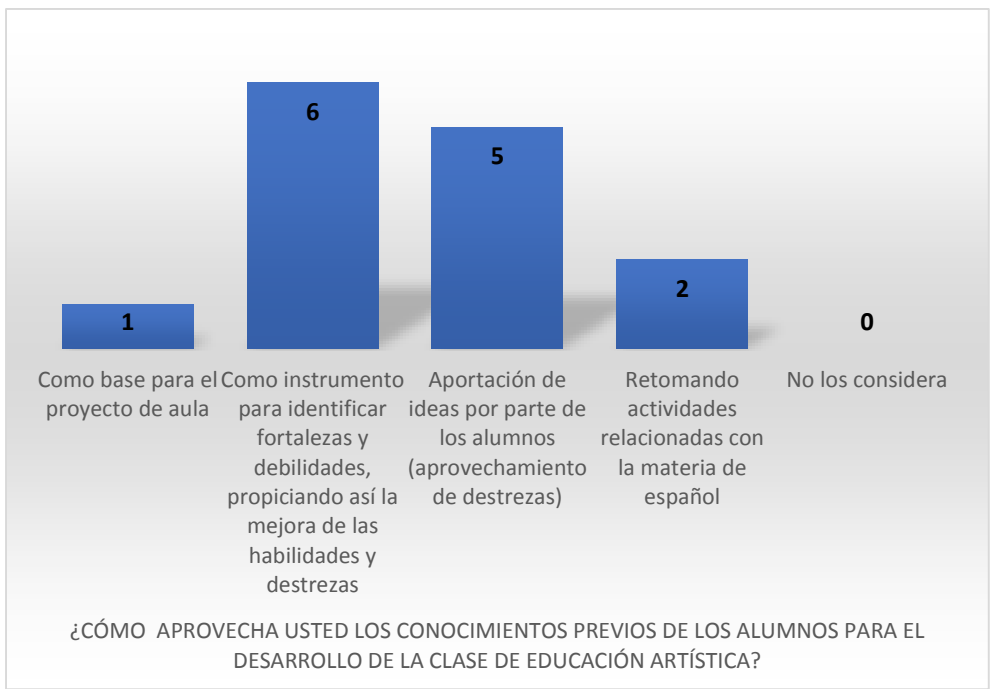
Gráfica 24.

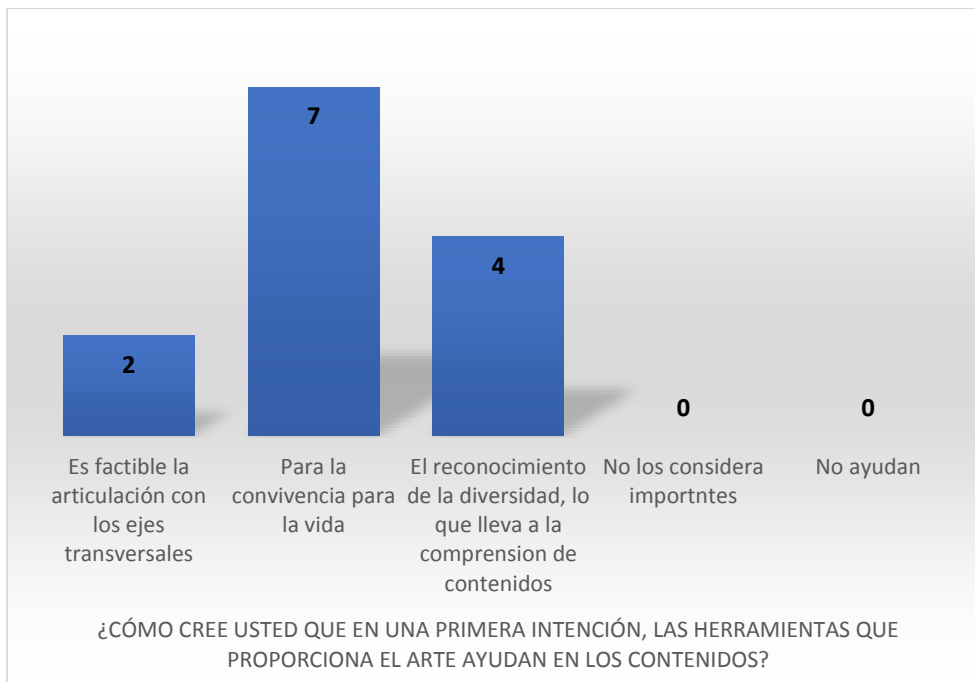
Gráfica 25.

Gráfica 26.

Gráfica 27.

Gráfica 28.

De este sondeo, en términos generales podemos afirmar que el maestro no desecha la Educación Artística, pero no ha encontrado la manera de enlazarla ni en la academia ni en los ejes transversales, mucho menos ha visualizado en “duro” el impacto que puede tener para la vida futura de sus alumnos fuera de un salón de clases, sin embargo, la intención está visible.

Es importante tomar en cuenta el contexto laboral de los docentes de esta escuela primaria, ya que tienen un director que impulsa estas actividades de manera contundente y animosa.

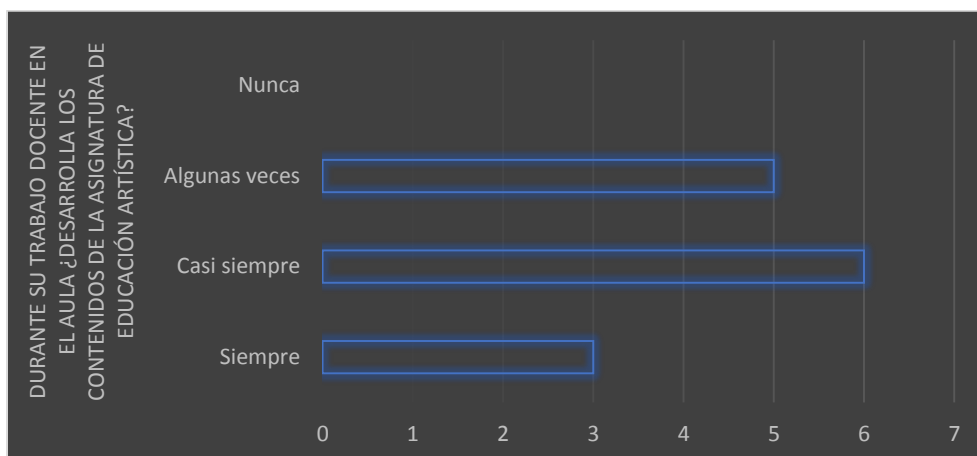
Resultados del instrumento número seis (cuestionario para docentes que tiene como objeto saber cómo instrumentan la educación artística en el aula)

Para este cuestionario, hay una semejanza con el anterior en el sentido de que conocen los parámetros de la Educación Artística, pero –insisto– no han sabido planear sobre todo los tiempos para poder hacer una aplicación de la misma de manera uniforme y con resultados favorables. Reconocen la importancia de esta, pero no lo aplican en forma sistemática.

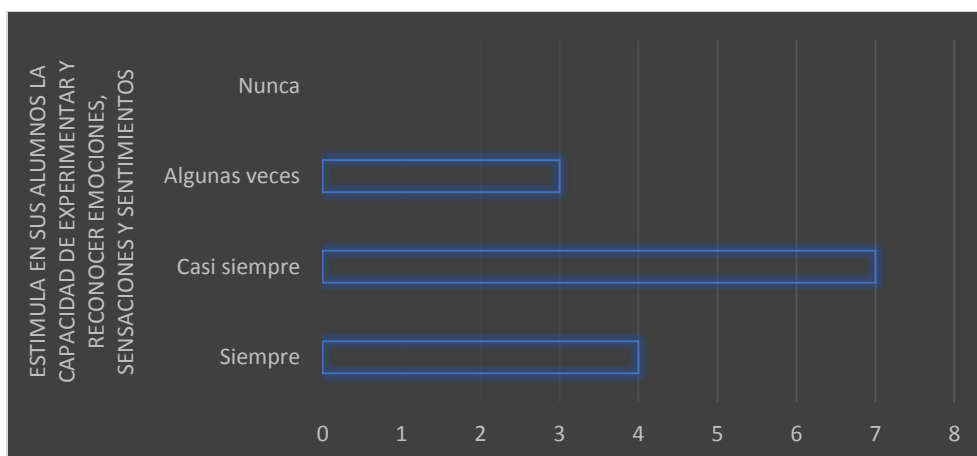
Sólo dos maestros en charla informal comentaron que no han sabido como instrumentar la enseñanza de la Educación Artística, pues los niños “se les van de las manos”, hago hincapié en que no son maestros muy jóvenes o inexpertos, uno tiene 17 años de servicio mientras que el otro, suma 22 en el ejercicio docente.

Pudiera resultar que no son buenos líderes ya que los alumnos –a momentos– pretenden ser sus iguales o hasta rebasarlos, pero esta situación es motivo de un tema muy distinto al que estamos abordando.

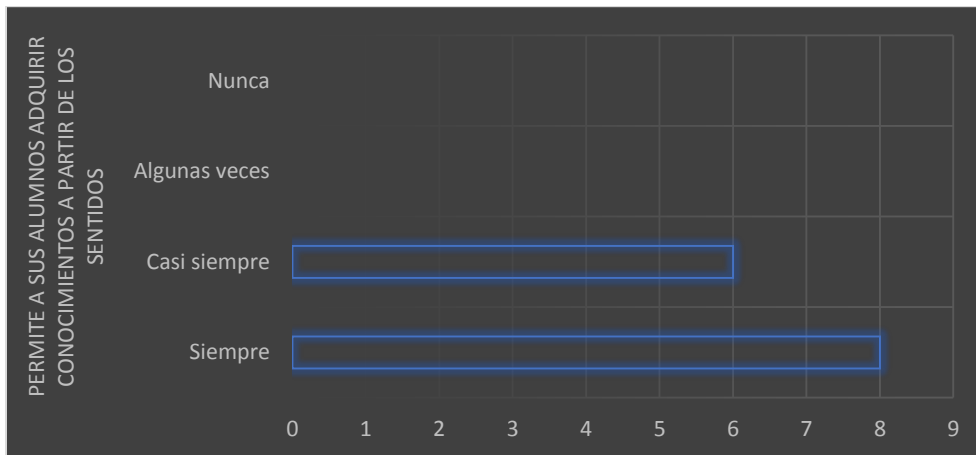
Mostramos los resultados obtenidos del instrumento número 6:

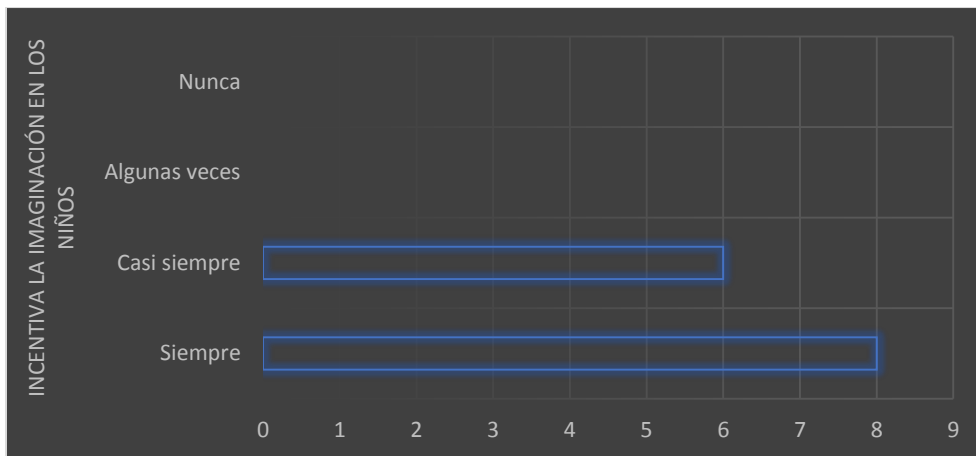
Gráfica 29.

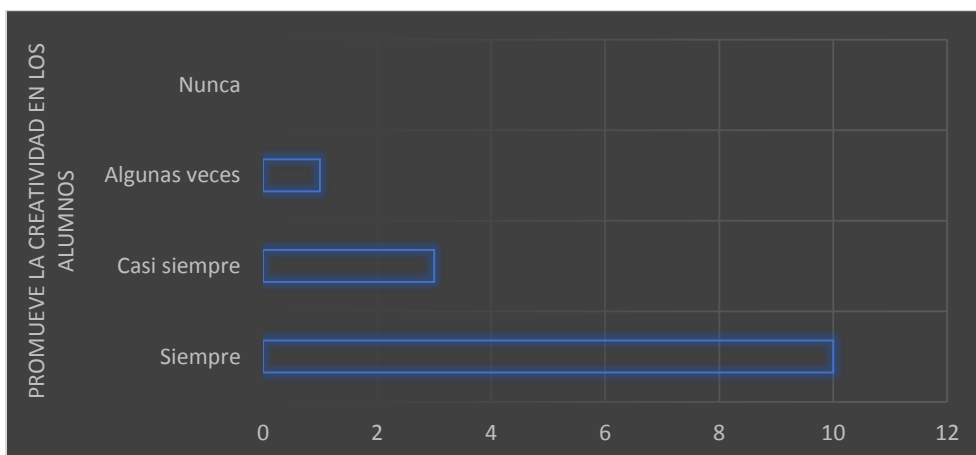
Gráfica 30.

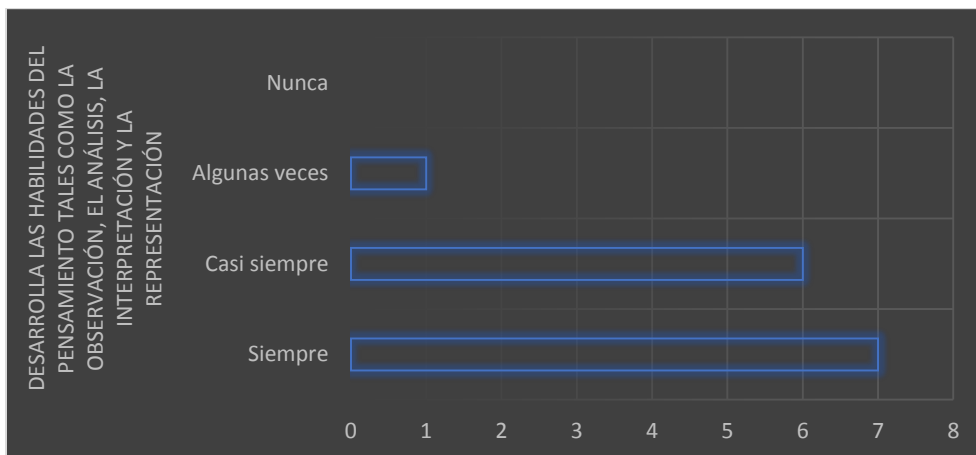
Gráfica 31.

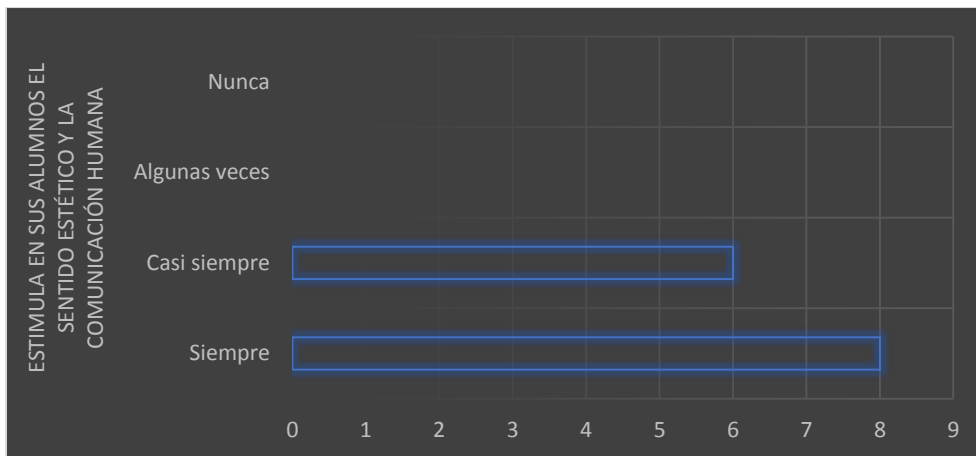
Gráfica 32.

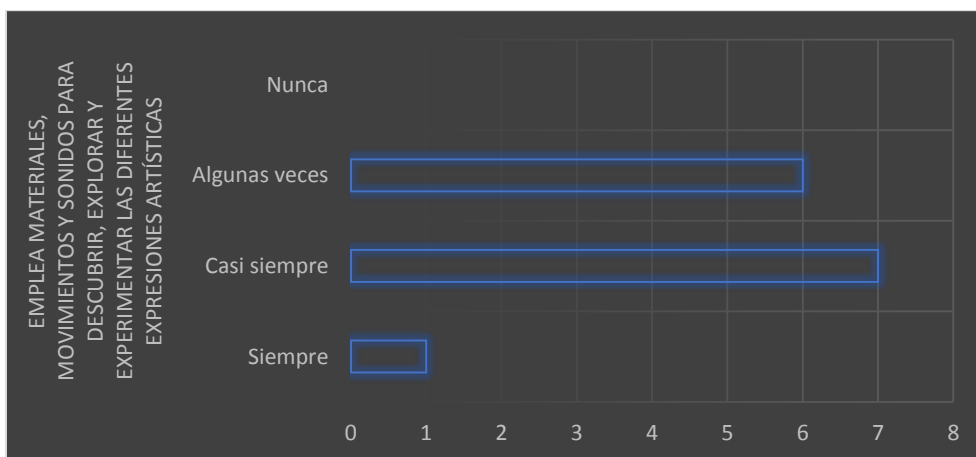
Gráfica 33.

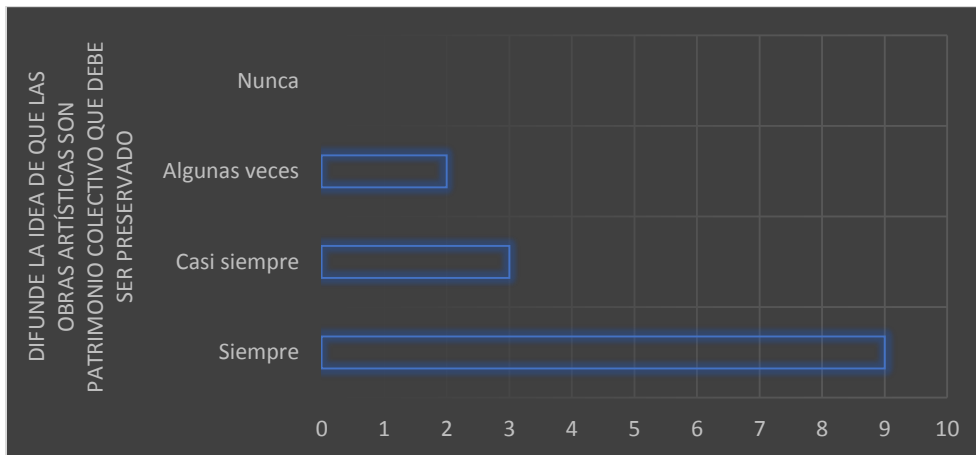
Gráfica 34.

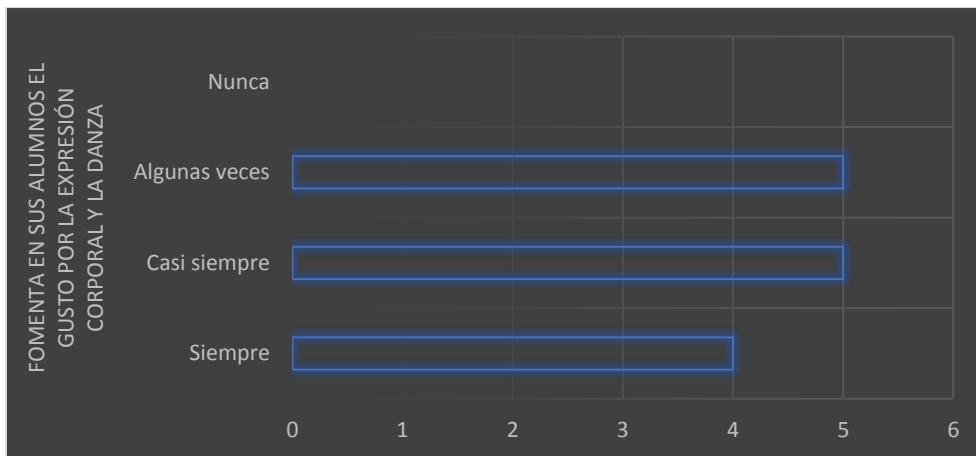
Gráfica 35.

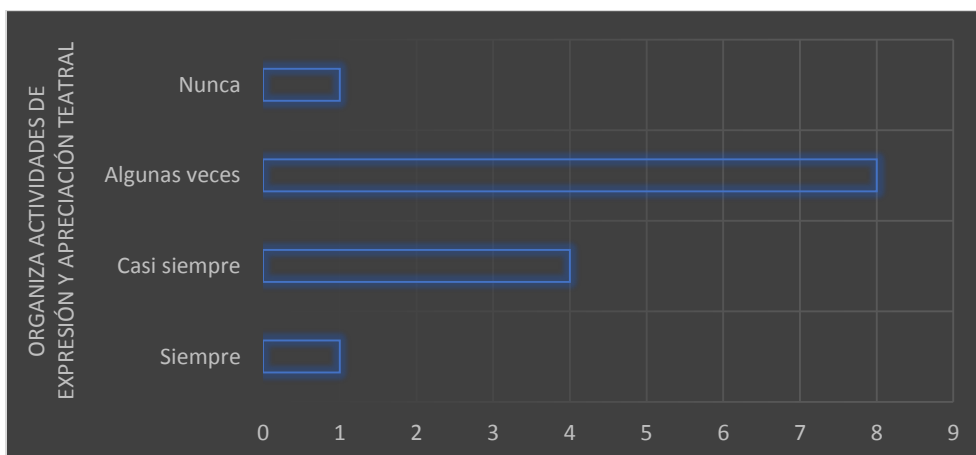
Gráfica 36.

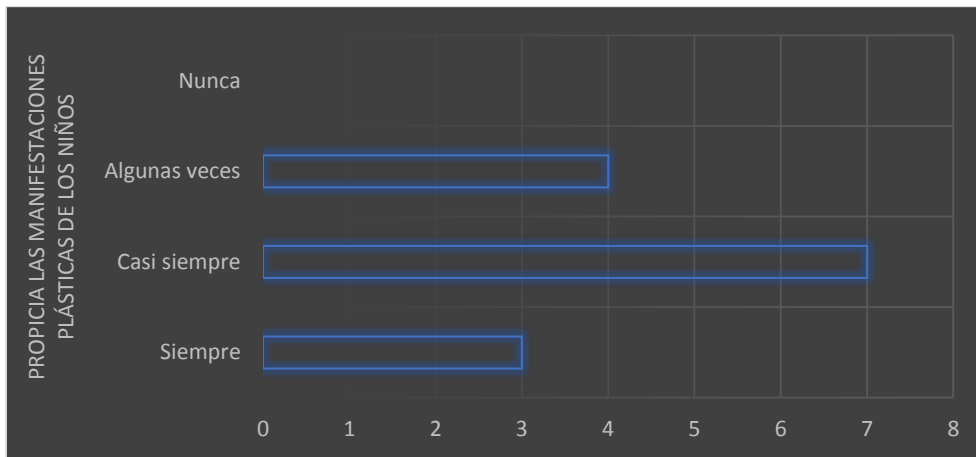
Gráfica 37.

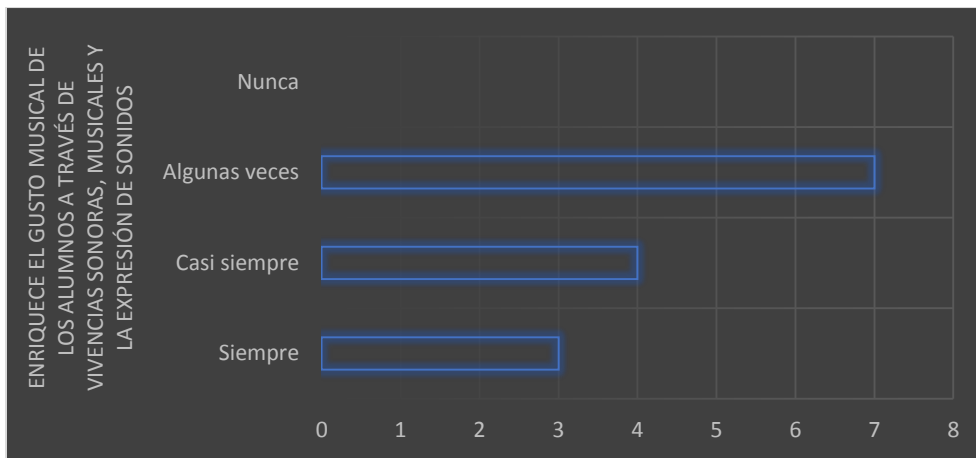
Gráfica 38.

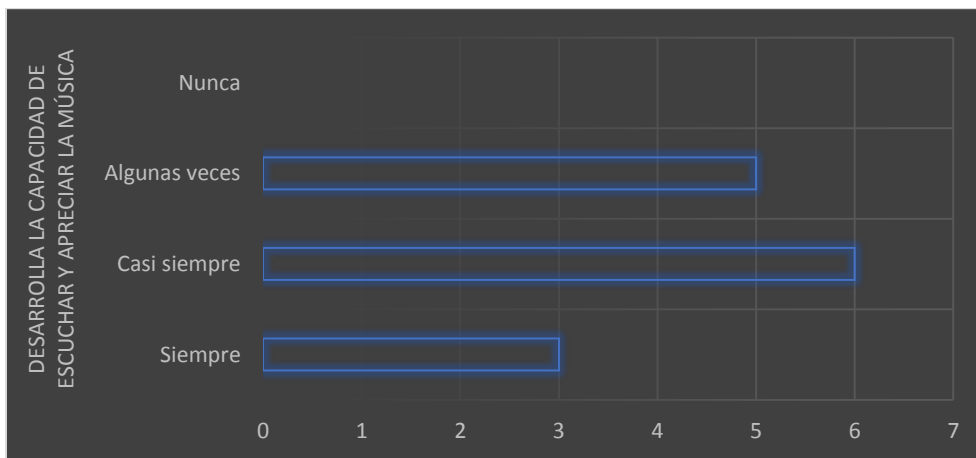
Gráfica 39.

Gráfica 40.

Gráfica 41.

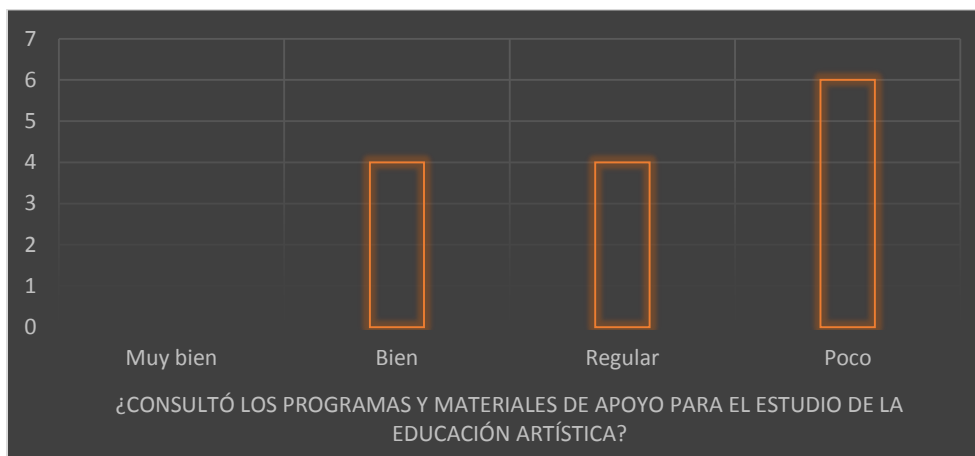
Gráfica 42.

Resultados del instrumento número siete (cuestionario para docentes que tiene como objeto conocer su formación profesional en la enseñanza de las artes)

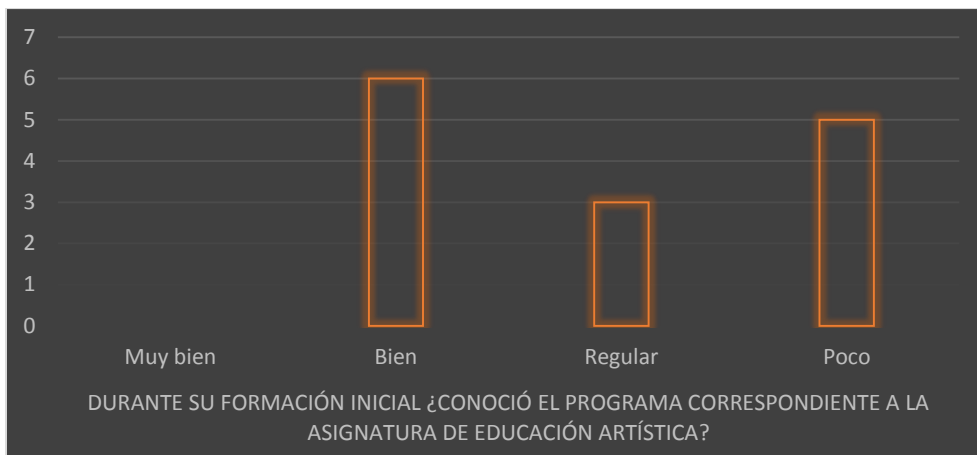
El hallazgo de este cuestionario nos dice que la teoría que se ha venido sosteniendo acerca de que hay deficiencias en la formación profesional del docente, se comprueba.

Los modelos educativos recientes demandan (aparentemente) fortaleza en ciertas áreas académicas que permitan la praxis docente de manera alineada y alienada a los requerimientos del sistema. Probablemente se les dé una muy ligera instrucción en lo que a la enseñanza y uso de las artes refiere, pero existe también la obligación de buscar por sí mismos elementos e información, ya que su misión es formar seres humanos en integralidad.

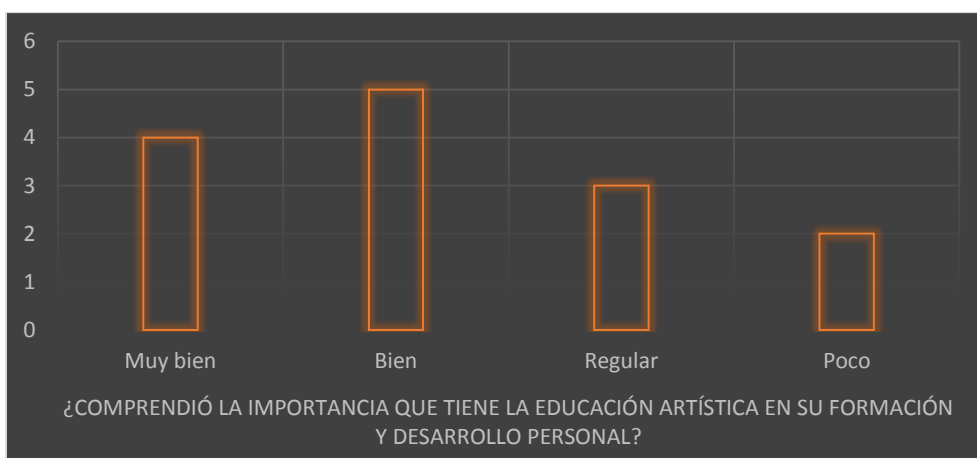
Conozcamos los resultados obtenidos.

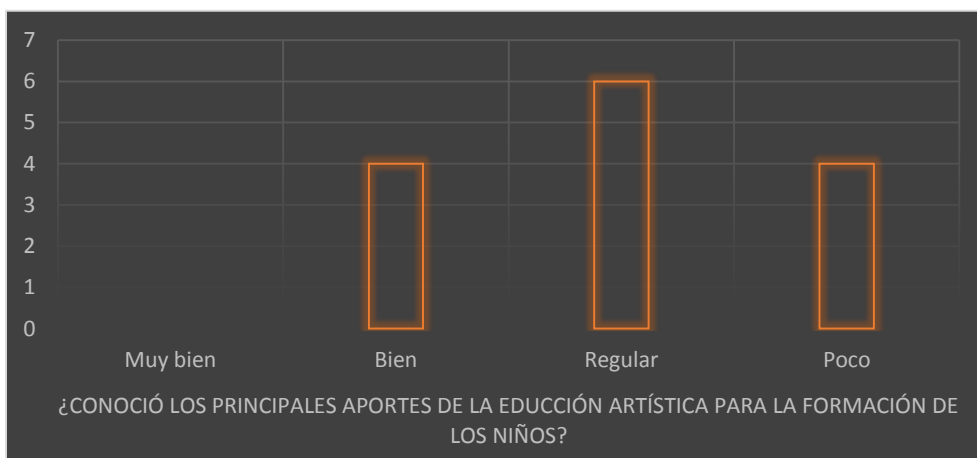
Gráfica 43.

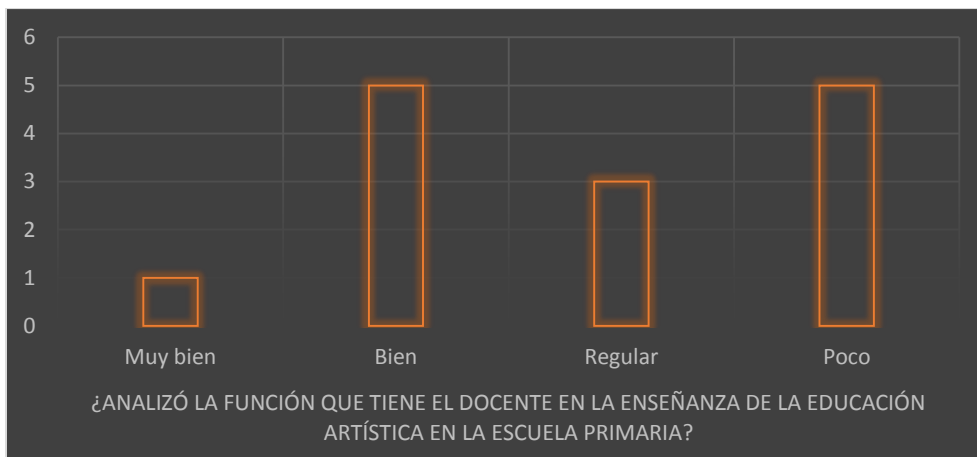
Gráfica 44.

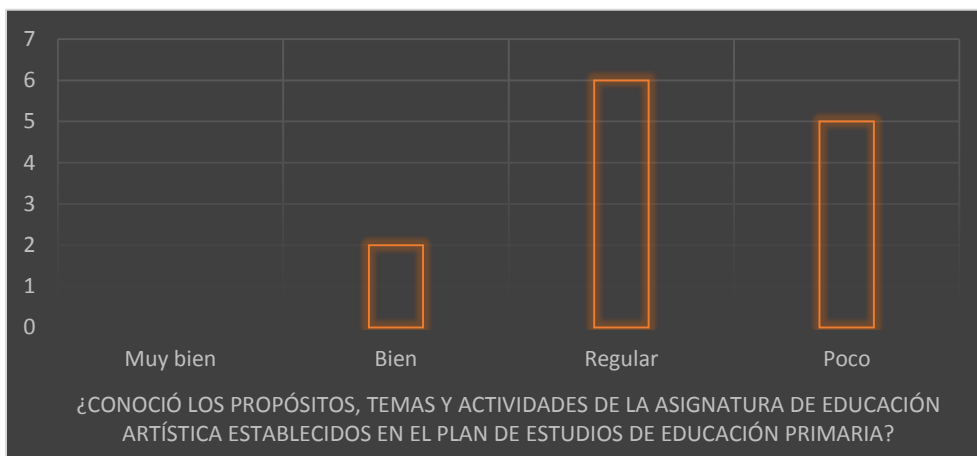
Gráfica 45.

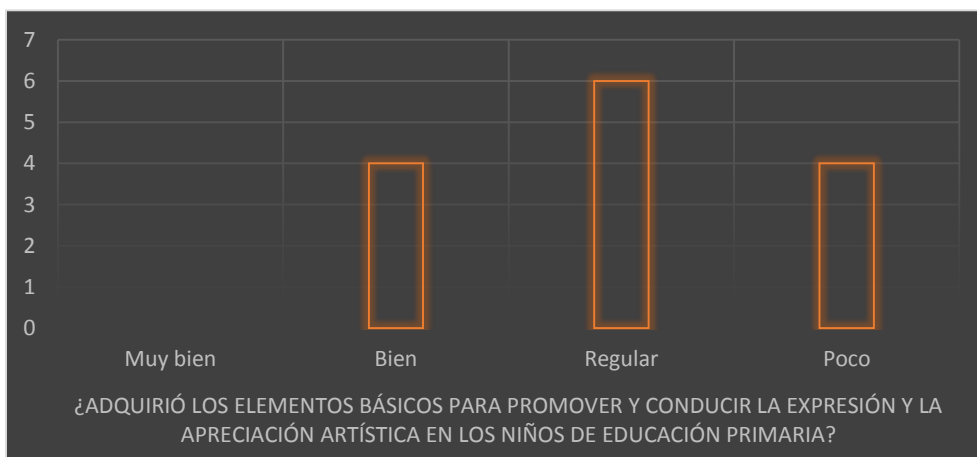
Gráfica 46.

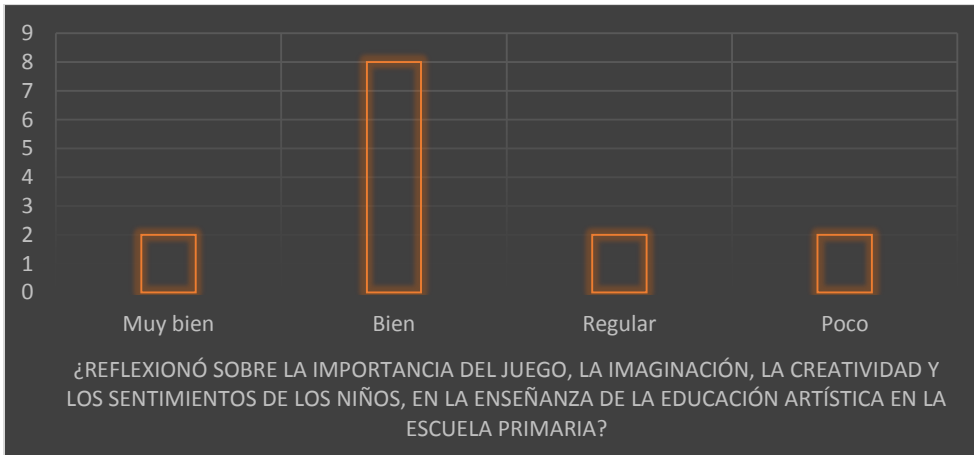
Gráfica 47.

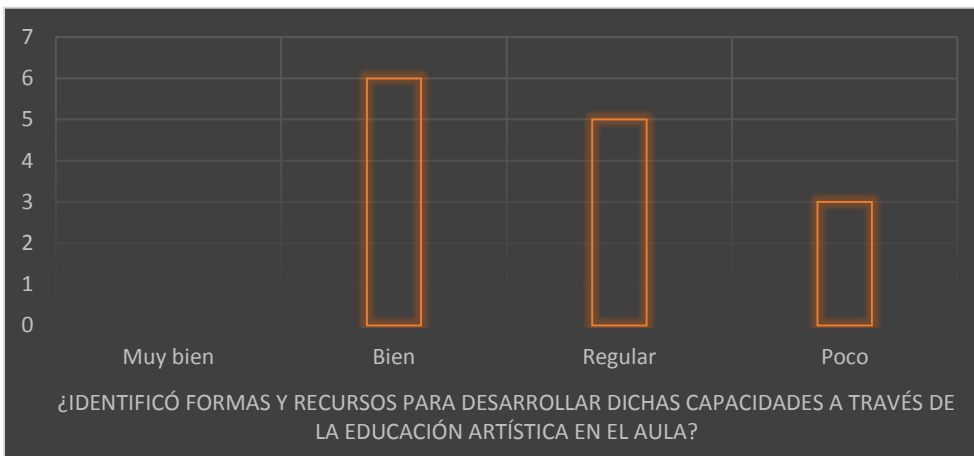
Gráfica 48.

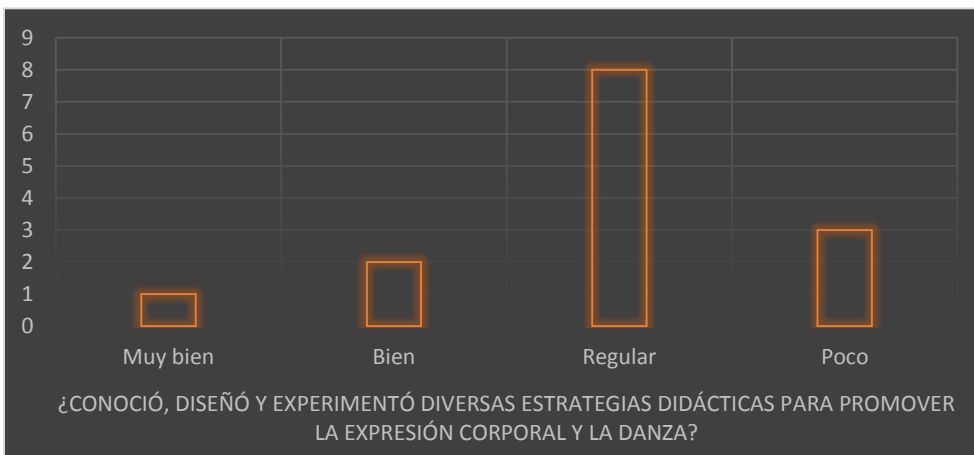
Gráfica 49.

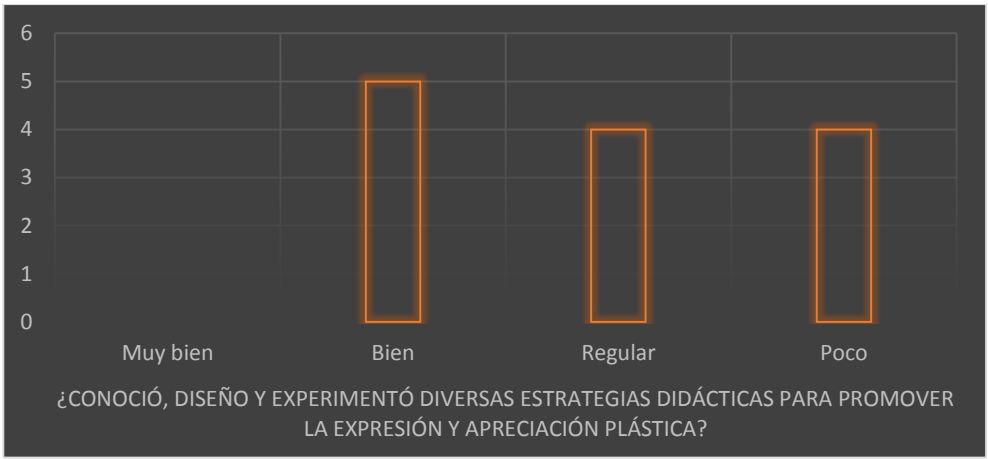
Gráfica 50.

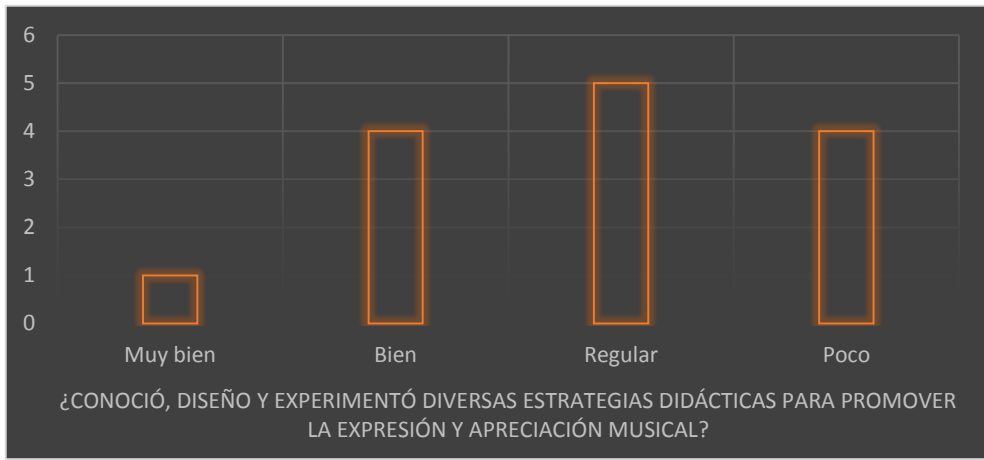
Gráfica 51.

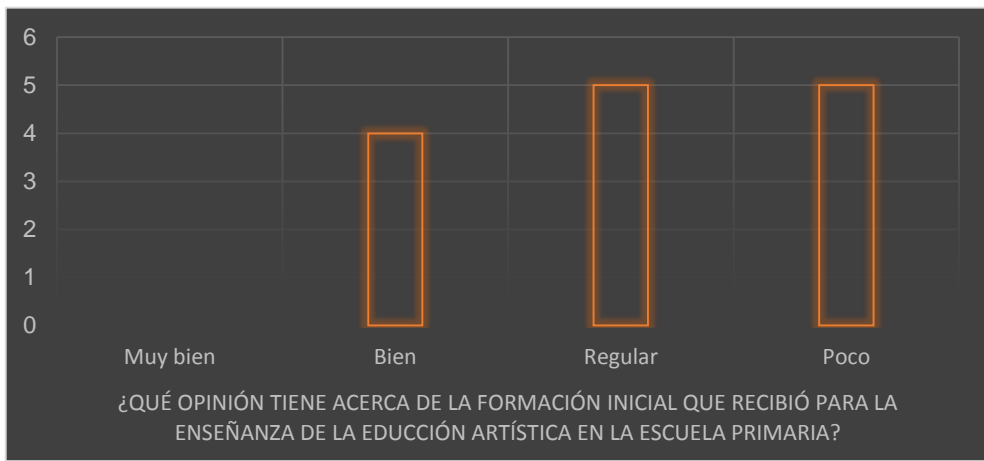
Gráfica 52.

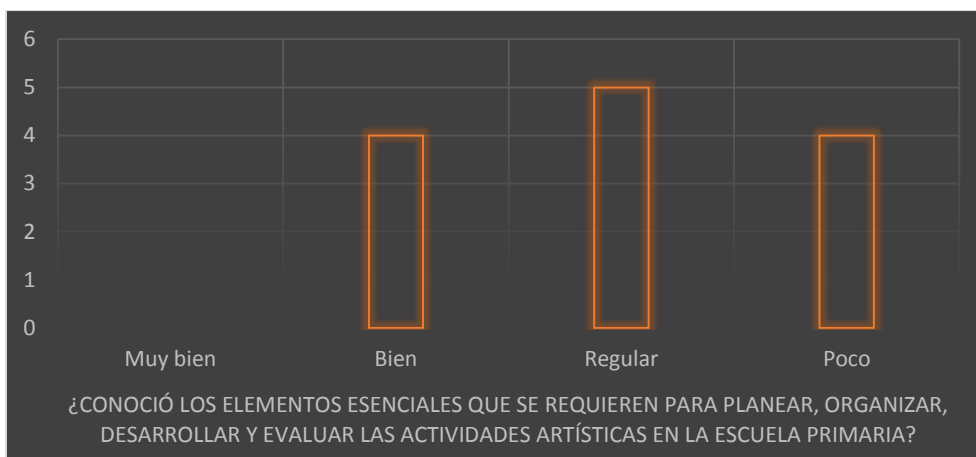
Gráfica 53.

Gráfica 54.

Gráfica 55.

Gráfica 56.

Hemos llegado a la fase final de nuestro trabajo de intervención, y sólo resta agregar que, para futuras réplicas de la propuesta se revise el inventario de que materiales tiene la escuela en existencia para auxiliarse en la enseñanza de las artes, si no existe el entusiasmo del docente podría ser el primer detonante para el éxito de la acción.

En el pasado se elaboraron guías didácticas, audiocintas y muchos materiales alusivos que prácticamente están olvidados o inexistentes en las escuelas, la relevancia ahora está en la tecnología y la robótica –parte importante para la formación del ser humano, claro– dejando de lado la parte sensible del sujeto, el músculo de la sensibilidad no está trabajando. Estamos convencidos que todo es necesario y ningún conocimiento es ocioso, pero es necesario un equilibrio conveniente que debe ser trabajado.

Las artes contempladas en el ámbito escolar van quedando como anecdótico, no se construyen memorias acerca de qué y cómo se hizo además de sus resultados e impacto, lo que genera un vacío de información que no permite contemplar referencias pasadas.

Los tiempos que se viven son francamente aciagos, ya no existe mesura y discreción, cuando vamos por las calles y vemos los periódicos que su “gancho” de venta son la nota roja, la pornografía, el narcotráfico. Las tendencias de moda y todas esas exhibiciones de violencia y banalidad hacen que no sólo los pequeños,

sino los padres contemplan la vida en la inmediatez, empezamos a acostumbrarnos al “así es esto” y estamos empezando dejar de lado el sentido del respeto, la estética, la conciencia y el convivir en armonía.

El docente ha dejado de lado aquel afán de formación integral, el miedo a las normas impuestas en el sentido operativo del centro escolar, el miedo incluso a los padres de familia ha logrado que los maestros cada vez estén más alejados de hablar con sus alumnos del arte como un sentido inherente al ser humano.

Los resultados nos reflejan que hay mucho por hacer, que es necesario que el docente asuma que es un apostolado su diario quehacer. Cualquier ser humano (sobre todo un niño) que tenga contacto con el arte, quedará “vacunado” contra acciones violentas.

En los anexos y para cerrar, se presenta una sugerencia de rúbrica de evaluación, como una pequeña guía de ideas, que podrá ser modificada acorde a las necesidades y conveniencias de quién desee replicar la propuesta y que el hecho de que la respuesta sea cerrada, en un momento permitirá la sistematización tradicional con facilidad para la lectura de la obtención de resultados brindando el dato cuantitativo y a la vez permitiendo el análisis cualitativo.

CONCLUSIONES.

Es un lugar común, pero en este país hay que repetirnos, tantas veces como sea necesario, que los niños y los jóvenes son nuestro futuro. Hubo un tiempo en que los inocentes se creían todos los cuentos, cuentos como aquél que empieza así: érase una vez un país y una época donde los circos florecieron con su despliegue de maravillas y sorpresas; hubo una vez en que el juego podía convocar a la más extraordinaria de las fiestas colectivas al aire libre, con muchos niños reunidos en tropel, sueltos, desatados, sin la obligada vigilancia de los adultos, y haciendo suyas las calles, bosques, jardines y plazas. Ese cuento también nos habla de niñas y niños que miraban espectáculos callejeros y hacían de cada “atrás de la raya, chavos, que estoy trabajando”, el abracadabra para invocar el asombro. Y como piedra de toque, clave y esencia de la formación sentimental, como lugar de aprendizaje no sólo de aquella máxima horaciana que reza “divertir enseñanza”, sino de las mañas, lastres, grandezas y miserias del comportamiento humano, el cuento nos narra que esos infantes, con la total anuencia de sus padres, iban al teatro para ver la verdadera vida al derecho y al revés. Se abría el telón y la cajita de sorpresas nos presentaba el mundo.

Hoy en día nuestros niños crecen aislados. Uno de los rostros preocupantes de la inseguridad es el cerco y la vigilancia a la que se ven sometidos. Da miedo que salgan a la calle y los que están obligados a crecer en ella, hacen del desamparo su aprendizaje de vida: respiran violencia, la sufren y, a fin de cuentas, los sobrevivientes aprenden a ejercerla. El juego, como una fiesta colectiva, liberadora, es un asunto del pasado en nuestras urbes; y el encierro deja a nuestros niños y jóvenes como fáciles presas de los pobres contenidos de la televisión o de la tiranía de los juegos electrónicos.

El espectáculo del niño o del joven que –en solitario– mata y mata en la atrofiante repetición de secuencias de los videojuegos, es un paisaje común en los cuartos de nuestras viviendas. ¿Y qué decir de nuestras niñas sometidas al bombardeo de roles que esperan de ellas lo de siempre: sensualidad, domesticación o estupidez? ¿Y qué decir de las dificultades que enfrentan los maestros de hoy para hacer leer

a los jóvenes? ¿Cómo romper el círculo vicioso que obliga a la infancia y a la juventud a recibir información de desecho, mensajes procesos, alimento chatarra para la cabeza y el corazón?

Los videojuegos, ese más allá de la adicción televisiva, independientemente de que aún no estén claras las consecuencias de su tiranía, ofrecen, por lo pronto un resultado poco deseable para el tejido social del presente: aislamiento, incomunicación familiar y degradación de las facultades del lenguaje. La escuela, en este horizonte, ya no sólo cumple con la tarea de transmitir conocimientos. Los educadores, a la par que los padres, deben ayudar a la formación integral de personas, más aún cuando para muchos la escuela es el único espacio de socialización, el mundo en el que hablan, juegan con otros niños y viven experiencias extraordinarias ante la falta de tiempo que dejan las jornadas laborales de los adultos, ante la terrible batalla que madres y padres dan para sostener una casa en la actual circunstancia mexicana. A veces la escuela lo es todo para un menor y, sin duda, en la inmensa mayoría de los casos en este país, la única oportunidad que tienen para descubrir el arte y la cultura.

Es la escuela, paso inevitable para cualquier niño, es entonces donde –cómo se dice muy al principio de este trabajo– es factible encuentre los primeros referentes del arte escénico ya que, sin juicios previos es sabido que la mayoría de los pequeños no han tenido contacto con esta disciplina.

Insistimos en la salida para conocer una puesta en escena profesional, porque eso facilitará al docente el juego en el aula, habrá mejor comprensión e incluso un grato recuerdo de ese juego presenciado en un lugar lejano de la rutina de casa y escuela.

Como el juego, como la conversación, como el amor, el teatro es una experiencia entre personas. No puede ser masivo, pues brinda algo único e irrepetible: apela a la inteligencia, invoca sensaciones hondas, invade nuestros ojos con imágenes vivas. Un telón abre la puerta de lo inesperado. El teatro emociona y permite pensar fortaleciendo, así, el espíritu crítico. Si se frecuenta a una temprana edad, un buen espectáculo es como las cajitas de sorpresas que por el resto de la vida no se olvidan. Un niño, una niña o los jóvenes sentados en la butaca pueden recibir, ante

todo, algo muy poderoso que a menudo se muere en la trillada vida cotidiana de los adultos: una alta dosis de imaginación, nuestra capacidad para soñar e invocar mundos invisibles.

No podemos volver atrás. El cuento de hadas de ayer debe reinventarse cada día. Los nuevos viven inmersos en el ciberespacio y el imperio de la imagen. Anhelar lo perdido sería no seguirles el paso, pues vendrán más y más adelantos tecnológicos, algo que no sólo es inevitable sino deseable. Esos mexicanos del futuro, sin embargo, también buscarán las palabras para expresar el amor, batallarán por entender el sentido de sus vidas y tendrán que darle lugar en su interior a la desdicha y al desconsuelo, así como a sus esperanzas en el porvenir. Algún día, los niños de hoy también mirarán los ojos de sus hijos y pensarán en el futuro.

Queremos mexicanos con mayores habilidades, más productivos e inteligentes, con mejores herramientas para enfrentar las necesidades económicas del país. Pero una sabia máxima nos recuerda que no sólo de pan vive el hombre. Si el tiempo es el aire que respiramos, no es poca cosa la lección que da el teatro, un arte efímero donde se descubre el revés de la vida; y si el arte y la cultura le dan forma y expresión interior a la experiencia humana, el teatro, en particular, abre un canal, excepcional, de comunicación con la infancia y la juventud: les da alas –y las palabras de la tribu encierran lecciones de vuelo–, les recuerda su inherente capacidad de juego –y así viven y aprenden con otras vidas–, despierta su imaginación –y así cuestionan y toleran con mejores armas el mundo real–, apela a su capacidad crítica y así descubren que aprender es, también, un ejercicio de libertad.

Los programas de Teatro Escolar, por fortuna, siguen siendo una de las acciones fundamentales del Instituto Nacional de Bellas Artes, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México.

A esta tarea, la más noble entre las acciones de política cultural que emprende el Estado mexicano, se le disminuye por periodos o se le cuestiona su valor cuando se demandan resultados inventariables. Pero los beneficios del Programa de Teatro Escolar son intangibles, pertenecen al futuro, a ese país que quisiéramos heredar,

un país más justo, con ciudadanos plenos de derechos y deberes, y con mayor acceso a los bienes que brindan el arte y la cultura.

Construir el interior de las personas es un desafío inmenso, expresar y sentir son tan importantes como saber; el Programa de Teatro Escolar, ofrece un camino inolvidable para acceder a las verdades del corazón.

El teatro es un misterio y a todos los escolares, cuando están bien planteados, les fascinan los enigmas.

BIBLIOGRAFÍA

- Alderoqui, H. (2003). *Miradas al arte desde la educación*. Cuadernos Biblioteca para la actualización del Maestro. México: SEP.
- Arnheim, R. (1993). *Consideraciones sobre la Educación Artística*. España: Editorial Paidós.
- Bodrova, E. & Leong, D. (2004). *Herramientas de la mente. El aprendizaje en la infancia desde la perspectiva de Vygotsky*. México: Pearson Educación de México.
- Cagigal, J. (1971). *Ocio y deporte en nuestro tiempo*. México: Graó.
- Camerino, O. (2000). *Deporte recreativo*. Barcelona: Inde.
- Camps, V. & Giner, S. (1998). *Manual de civismo*, Barcelona: 2ª ed. Editorial Ariel.
- Casanoca, M. (2006). *Diseño Curricular e Innovación educativa*. Madrid. La Muralla.
- Cembranos, F., Montesinos, D. y Bustelo, M. (1989). *La animación sociocultural. Una propuesta metodológica*, Madrid: Editorial Popular.
- Cohen, D. (1997). *Cómo aprenden los niños*. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España.
- CONACULTA. (1991). *Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria, Módulo: Lenguajes Artísticos*. México: CONACULTA.
- CONACULTA. (1991). *Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria, Módulo: Pedagógico*. México: CONACULTA.
- CONACULTA. (1991). *Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria, Módulo: Teatro*. México: CONACULTA.
- Covarrubias, F. (1995). *Las herramientas de la razón*. (La teorización potenciadora intencional de procesos sociales). México: UPN-SEP.
- Dellval, J. (2002). *Los fines de la educación*. México: Editorial Siglo XXI.
- Durkheim, E. (2016). *Educación y Sociología*. México: Colofón.
- Freggiaro, M. (2009). *Los chicos y el lenguaje plástico-visual*. Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Visual.
- García, R. (2014), Brevísima historia de la construcción (y destrucción) del Agorismo: 1929-1930, en *Modernidad, Vanguardia y Revolución en la poesía mexicana (1919-1930)*. México/Chicago: El Colegio de México/Chicago University.
- Garro, E. (2009). *Teatro completo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Guevara, G. (2018). *Clásicos del pensamiento pedagógico mexicano*. (Antología histórica). México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

- Gurdián, A. (2007). *El paradigma cualitativo en la investigación Socio-educativa*. San José de Costa Rica: CECC.
- González, G.&Torres, C. (1981) *Sociología de la educación*. Corrientes contemporáneas. México: Centro de Estudios Educativos, A.C.
- Jean, G. 1990. *Los senderos de la imaginación infantil. Los cuentos. Los poemas. La realidad*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Instituto Nacional de Bellas Artes. (2017). *70 años de Teatro Escolar*. México: CONACULTA.
- Latorre, A., Del Rincón, D. y Arnal J. (1996). *Bases Metodológicas de la Investigación Educativa*. Barcelona: Hurtado Ediciones.
- McKernan, J. (1999). *Investigación-acción y currículum*, Madrid: Morata. Pp. 79 - 161.
- Mainer, J. (2008). *Pensar críticamente la educación escolar*. Perspectivas y controversias historiográficas. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Merlín, M. (2000). *A los niños el mejor teatro*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- Morin, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Francia: UNESCO.
- Sánchez, A. (2005). *Filosofía de la Praxis*. México: Siglo XXI Editores.
- SEP. *Arte y cultura. Programa Escuelas de Tiempo Completo en el DF*. México: IEPSA.
- SEP. (2017). *Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Áreas de Desarrollo Personal y Social*. México: Secretaría de Educación Pública.
- SEP. (1997). *La estructura del Sistema Educativo Mexicano*. México: Secretaría de Educación Pública.
- SEP. (2011). Plan de Estudios 2011. Educación Básica. *Programa Primer Grado 2011. Programa Segundo Grado 2011. Programa Tercer Grado 2011. Programa Cuarto Grado 2011. Programa Quinto Grado 2011. Programa Sexto Grado 2011*. México: CONALITEG.
- Shagoury, R. y Miller, B. (2000). *El arte de la indagación en el aula. Manual para docentes investigadores*. Barcelona: Gedisa.
- Torres, J. (1998). *El currículum oculto*, 6ª ed. España: Ediciones Morata.
- Trilla, J. & Puig, J.M. (1987) *Pedagogía del ocio*. Barcelona: Alertes.
- Villalpando, J. M. (1981). *Filosofía de la Educación*. México: Porrúa.

EN INTERNET

- Benavides, Mayumi y Gómez-Restrepo (2005). Métodos de investigación cualitativa, en: Revista Colombiana de Psiquiatría. vol.34 no.1 Bogotá Enero-marzo de. 2005. Recuperado de:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502005000100008, el 8 de enero de 2019.
- Palacios, Lourdes, El valor del arte en el proceso educativo. Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios [en línea] 2006, (agosto) : [Fecha de consulta: 29 de julio de 2019] Disponible en:<<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34004607>> ISSN 0188-168X
- Pérez, G. (2012). Investigación en Educación Social. Metodologías. Petrus, Antonio (coord.). Barcelona, Ariel Educación. Págs. 372 a 401. Recuperado de:
http://leip.upnvirtual.edu.mx/pluginfile.php/7399/mod_resource/content/3/Investigacio%C3%ACn%20en%20Educacio%C3%ACn%20Social.pdf, el 28 de noviembre de 2018.
- Preciado, Gérsom (Recop.) (s/f) Organización educativa. OA Organizadores de Gráficos. Recuperado de:
http://leip.upnvirtual.edu.mx/aula/pluginfile.php/14438/mod_resource/content/1/modulo%2014%20Organizadores%20Graficos.pdf, el 10 de diciembre de 2018.
- Steimberg, D. (2015). El teatro iniciático. Disponible en:
<https://biblioteca.acropolisorg/el-teatro-iniciatico/>
- Tamayo de Serrano, Clara, La estética, el arte y el lenguaje visual. Palabra Clave [en línea] 2002, (diciembre) : [Fecha de consulta: 29 de julio de 2019] Disponible en:<<http://redalyc.org/articulo.oa?id=64900705>> ISSN 0122-8285
- Tecnológico de Monterrey (25 de julio de 2016) Triangulación de instrumentos para el análisis de datos. [Archivo de video]. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=0OG_0LBT_VA, el 8 de enero de 2019.
- Throsby, D. (2008). Economía y Cultura. México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
https://books.google.com.mx/books?id=IAANdrzoGmwC&pg=PP1&source=kp_read_button&redir_esc=y&hl=es&authuser=1#v=onepage&q&f=false
- Universidad de Jaén. (2015). Diseño de investigación participativa. Recuperado de: http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/dise_investigacion.html, el 10 de diciembre de 2018.
- Rodríguez, W. (2013). El lugar de la afectividad en la psicología de Vygotski: Reflexividad histórica y reivindicación. *Propósitos y Representaciones*, 1(2), 105-129. doi: <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2013.v1n2.35>

Valverde, L. (s/f). *El Diario de campo. Revista de trabajo social*. Recuperado de:
<http://www.binasss.sa.cr/revistas/ts/v18n391993/art1.pdf>

Viñao Manzanera, S. (2012). La educación a través del arte: de la teoría a la realidad del sistema educativo. *Estudios Sobre El Mensaje Periodístico*, 18, 919-927.
https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2012.v18.40970

PERSONAS

Silvia Lora, Nancy Fuentes, Benjamín Briseño, Mario Rojas Lerma, Ramiro Gutiérrez, Alma Rosa Contreras, Pavel Beciez, Luz María Guerrero y todos los anónimos que en su momento me aportaron valiosas reflexiones.

ANEXOS

DIARIO DE CAMPO

<p>Universidad Pedagógica Nacional Licenciatura en Educación e Innovación Educativa</p> <p>Proyecto de Intervención: <i>El Teatro Escolar cómo herramienta de refuerzo a los aprendizajes en la Educación Primaria</i></p> <p>Patricia García Anderson 2019</p>

Diario de Campo	
FECHA	
EN ESTA SESIÓN SE ESPERA:	
ESPACIO EN EL QUE SE TRABAJARÁ ESTA SESIÓN	
NÚMERO DE PARTICIPANTES	
DESCRIPCIÓN DE LA INTENCIÓN GENERAL	
La intención de intervenir en un grupo escolar de una escuela primaria es saber cómo impacta en los aprendizajes esperados el uso de elementos artísticos (específicamente escénicos), construyendo una articulación con las asignaturas que se imparten y como se enlaza con exponer en el aula el teatro como materia de estudio.	
OBJETIVO DE ESTA SESIÓN:	
DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO EN INTERACCIÓN GENERAL:	
OTRAS OBSERVACIONES	

Tenemos el diario de campo que nos permitió registrar las acciones más relevantes, que al final más que hacer un registro se fue dando un conversatorio entre los participantes. Los resultados obtenidos de dichas sesiones están plasmados en la evaluación cuantitativa que se hace en los gráficos por ser más acordes para su ilustración y comprensión.

INSTRUMENTO 1. GUÍA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE.

<i>OBSERVACIÓN (NO PARTICIPANTE) EN EL LUGAR DE LA VISITA</i>
¿Quiénes participan en el proyecto de la visita en el marco del Programa de Teatro Escolar?
¿Cómo se comportan los implicados durante la función de teatro?
¿A quiénes y cómo se benefician?
¿Cuál es la intención de primera instancia con esta visita?
¿Qué acciones resaltan?
¿Se aprecia interés por lo que sucede en el escenario?
¿Qué reacciones se observan por parte de los implicados?
Registrar lo que sucede a mayor detalle
Una vez que terminó el evento ¿cuál es la actitud de los implicados?
El maestro acompañante ¿se muestra accesible a ser abordado para una pequeña entrevista?

INSTRUMENTO 2. GUÍA DE ENTREVISTA AL DOCENTE RESPONSABLE DE LA VISITA.

<i>ENTREVISTA AL DOCENTE EN EL LUGAR DE LA VISITA</i>
¿Qué opina de la experiencia a primera impresión?
¿Cómo se enteró de esta actividad?
¿Fue difícil el trámite para esta salida?
¿Esta visita la solicitó usted o le fue impuesta?
¿Desearía participar en un seguimiento en aula?

INSTRUMENTO 3. GUÍA DE ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA QUE EFECTUÓ LA VISITA.

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA EN LA MISMA (EN CASO DE QUE EL DOCENTE ACEPTÉ PARTICIPAR PARA SU SEGUIMIENTO)
¿Le agrada que su población escolar efectúe visitas como las que se hacen en el marco del Programa de Teatro Escolar?
¿Considera que impactan en la ruta de mejora?
¿Considera que haciendo buen uso de las herramientas didácticas que el Programa de Teatro Escolar proporciona, se logra impacto en los aprendizajes esperados?
Respecto del perfil de egreso Las enseñanzas adquiridas en el sentido de las Artes, específicamente Teatro, ¿pueden hacer que la convivencia en el nivel siguiente sea más fácil y provechoso para el alumno?
¿Cuál y cómo es su percepción de las artes como asignatura?

INSTRUMENTO 4. ENCUESTA PARA ALUMNOS QUE PERMITE MEDIR EL GRADO DE CONTACTO QUE HAN TENIDO CON EL ARTE ESCÉNICO.

Encuesta para alumnos

PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha:

Nombre del entrevistado(a):

Edad del entrevistado (a):

Escolaridad:

¿Habías venido al teatro alguna vez?	SI	NO
¿Sabías a que se viene al teatro?	SI	NO
¿Quisieras regresar?	SI	NO
¿Sabes cómo portarte cuando estás en el teatro?	SI	NO
¿Tú maestro de dijo a que venían?	SI	NO
¿Te gustaría ser como los actores que viste?	SI	NO
¿Te gustaría jugar a ser otro?	SI	NO
¿Te gustó lo que viste en el escenario?	SI	NO
¿Tus papás te dijeron que te portaras bien en el teatro?	SI	NO
¿Estabas emocionado?	SI	NO
¿Saliste más temprano de tu casa?	SI	NO
Cuando venías en el camión ¿te molestaron tus compañeros?	SI	NO
¿En la historia que viste se golpeaban o se gritaban?	SI	NO
¿Tú crees que lo que viste en el teatro puede pasar en la vida real?	SI	NO
Si tu maestro les pidiera que jugaran al teatro en el salón de clases ¿te gustaría?	SI	NO
¿Vas a platicar en tu casa lo que viste aquí?	SI	NO
¿Te gustaría conocer un teatro por dentro, o sea donde se cambian los artistas o donde se mueven las luces?	SI	NO
¿Tú sabes jugar a ser otro?	SI	NO
¿Te gustaría platicar con un actor para que te diga cómo se juega a ser otro?	SI	NO
¿Crees que algo cambió en ti después de ver la obra?	SI	NO

INSTRUMENTO 5. ENCUESTA A DOCENTES SOBRE LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

Relevancia para el docente sobre la articulación de la Educación Artística con los contenidos curriculares en el aula

1. ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA?				
Fundamental como vehículo de expresión	Es elemento de cohesión para una educación integral	Básica, permite la adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas por parte del alumno	Es un coadyuvante para la sensibilización del alumno a las manifestaciones artísticas	
2. SEGÚN EL PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIO DE LA ESCUELA PRIMARIA ¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA?				
Actuar como complemento a la formación en otras áreas	El desarrollo y fomento de habilidades y destrezas	Fomento a la creatividad y sensibilidad para el crecimiento armónico del alumno	No recuerda / No sabe	
3. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE TIENE PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA?				
Falta de materiales, tiempo, recursos, espacios físicos	Falta de preparación al docente y por ende desconocimiento del tema	No se le da importancia	Falta de habilidad del alumno	Ninguno
4. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LAS CAUSAS DE ESOS PROBLEMAS				
Falta de recursos en la escuela, indiferencia, apatía, ignorancia	Falta de tiempo por atender otras tareas que están a cargo del docente	Falta de apoyo y capacitación	Poca preparación al normalista	Condiciones de educabilidad
5. ¿CUÁNTAS HORAS DESTINA A LA SEMANA PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA?				
Menos de una	1-2	2-3	3 o más	No lleva a cabo la práctica
6. ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA TRABAJAR CON OTRAS ASIGNATURAS				
Básica por la influencia de los elementos plásticos	Es un complemento a las actividades académicas y en algunos casos a la educación física por el desarrollo de capacidades motoras	Tiene una correlación directa entre lo lúdico y lo formativo	Permite la sensibilización del alumno lo que conduce al desarrollo de habilidades de manera armónica	La que el maestro le dé
7. ¿CÓMO APROVECHA USTED LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS ALUMNOS PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA?				
Como base para el proyecto de aula	Como instrumento para identificar fortalezas y debilidades, propiciando así la mejora de las habilidades y destrezas	Aportación de ideas por parte de los alumnos (aprovechamiento de destrezas)	Retomando actividades relacionadas con la materia de español	No los considera
8. ¿CÓMO CREE USTED QUE EN UNA PRIMERA INTENCIÓN, LAS HERRAMIENTAS QUE PROPORCIONA EL ARTE AYUDAN EN LOS CONTENIDOS?				
Es factible la articulación con los ejes transversales	Para la convivencia para la vida	El reconocimiento de la diversidad lo que lleva a comprensión de contenidos	No los considera importantes	No ayudan

INSTRUMENTO 6. ENCUESTA A DOCENTES SOBRE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

Instrumentación de la Educación Artística en Educación Primaria por parte del docente

1. DURANTE SU TRABAJO DOCENTE EN EL AULA DESARROLLA LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA?			
Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
2. ESTIMULA EN SUS ALUMNOS LA CAPACIDAD DE EXPERIMENTAR Y RECONOCER EMOCIONES, SENSACIONES Y SENTIMIENTOS			
Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
3. PERMITE A SUS ALUMNOS ADQUIRIR CONOCIMIENTOS A PARTIR DE LOS SENTIDOS			
Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
4. INCENTIVA LA IMAGINACIÓN EN LOS NIÑOS			
Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
5. PROMUEVE LA CREATIVIDAD EN LOS ALUMNOS			
Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
6. DESARROLLA LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO TALES COMO LA OBSERVACIÓN, EL ANÁLISIS, LA INTERPRETACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN			
Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
7. ESTIMULA EN SUS ALUMNOS EL SENTIDO ESTÉTICO Y LA COMUNICACIÓN HUMANA			
Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
8. EMPLEA MATERIALES, MOVIMIENTOS Y SONIDOS PARA DESCUBRIR, EXPLORAR Y EXPERIMENTAR LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS			
Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
9. DIFUNDE LA IDEA DE QUE LAS OBRAS ARTÍSTICAS SON PATRIMONIO COLECTIVO QUE DEBE SER PRESERVADO			
Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
10. FOMENTA EN SUS ALUMNOS EL GUSTO POR LA EXPRESIÓN CORPORAL Y LA DANZA			
Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
11. ORGANIZA ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN TEATRAL			
Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
12. PROPICIA LAS MANIFESTACIONES PLÁSTICAS DE LOS NIÑOS			
Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
13. ENRIQUECE EL GUSTO MUSICAL DE LOS ALUMNOS A TRAVÉS DE VIVENCIAS SONORAS, MUSICALES Y LA EXPRESIÓN DE SONIDOS			
Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
14. DESARROLLA LA CAPACIDAD DE ESCUCHAR Y APRECIAR LA MÚSICA			
Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca

INSTRUMENTO 7. ENCUESTA A DOCENTES SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

Formación inicial al docente para la enseñanza de la Educación Artística en la Educación Primaria

1. DURANTE SU FORMACIÓN INICIAL ¿CONOCIÓ EL PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA?				
Muy bien	Bien	Regular	Poco	Nada
2. ¿CONSULTÓ LOS PROGRAMAS Y MATERIALES DE APOYO PARA EL ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA?				
Muy bien	Bien	Regular	Poco	Nada
3. ¿COMPRENDIÓ LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN SU FORMACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL?				
Muy bien	Bien	Regular	Poco	Nada
4. ¿CONOCIÓ LOS PRINCIPALES APORTES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA FORMACIÓN DE LOS NIÑOS?				
Muy bien	Bien	Regular	Poco	Nada
5. ¿ANALIZÓ LA FUNCIÓN QUE TIENE EL DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA?				
Muy bien	Bien	Regular	Poco	Nada
6. ¿CONOCIÓ LOS PROPÓSITOS, TEMAS Y ACTIVIDADES DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA?				
Muy bien	Bien	Regular	Poco	Nada
7. ¿ADQUIRIÓ LOS ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROMOVER Y CONDUCIR LA EXPRESIÓN Y LA APRECIACIÓN ARTÍSTICA EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA?				
Muy bien	Bien	Regular	Poco	Nada
8. ¿REFLEXIONÓ SOBRE LA IMPORTANCIA DEL JUEGO, LA IMAGINACIÓN, LA CREATIVIDAD Y LOS SENTIMIENTOS DE LOS NIÑOS, EN LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA?				
Muy bien	Bien	Regular	Poco	Nada
9. ¿IDENTIFICÓ FORMAS Y RECURSOS PARA DESARROLLAR DICHAS CAPACIDADES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL AULA?				
Muy bien	Bien	Regular	Poco	Nada
10. ¿CONOCIÓ, DISEÑÓ Y EXPERIMENTÓ DIVERSAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PROMOVER LA EXPRESIÓN CORPORAL Y LA DANZA?				
Muy bien	Bien	Regular	Poco	Nada
11. ¿CONOCIÓ, DISEÑÓ Y EXPERIMENTÓ DIVERSAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PROMOVER LA EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN PLÁSTICA?				
Muy bien	Bien	Regular	Poco	Nada
12. ¿CONOCIÓ, DISEÑÓ Y EXPERIMENTÓ DIVERSAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PROMOVER LA EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN MUSICAL?				
Muy bien	Bien	Regular	Poco	Nada
13. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE ACERCA DE LA FORMACIÓN INICIAL QUE RECIBIÓ PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA?				
Muy bien	Bien	Regular	Poco	Nada
14. ¿CONOCIÓ LOS ELEMENTOS ESENCIALES QUE SE REQUIEREN PARA PLANEAR, ORGANIZAR, DESARROLLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA?				
Muy bien	Bien	Regular	Poco	Nada

RÚBRICA DE EVALUACIÓN:

Mediante la práctica del juego escénico:

¿Se propició el desarrollo de la fantasía e imaginación en el participante?	SI	NO
¿Se logró que tuviera ritmo, armonía y coherencia para que el participante se sumerja en la lógica del mismo y logre captar su atención?	SI	NO
¿Propicia el goce y disfrute del participante?	SI	NO
¿La temática resultó pertinente y actual para el interés de los alumnos?	SI	NO
¿La narrativa tuvo un discurso coherente, integró un conflicto, un clímax y la resolución de la trama?	SI	NO
¿Integró de manera armónica los elementos básicos del lenguaje teatral? <ul style="list-style-type: none">• Texto• Dirección• Actuación	SI	NO
¿Se logró integrar más elementos como escenografía, iluminación, vestuario, utilería, maquillaje y sonido, de manera adecuada?	SI	NO
¿Evoluciona la habilidad del niño para usar simbólicamente los objetos?	SI	NO
¿Ese uso está limitado a los objetos que se parecen a lo que representan? (ejemplo: una muñeca y un bebé).	SI	NO
¿El participante puede crear sustitutos simbólicos?	SI	NO
¿Se propicia la reflexión del participante acerca del entorno y otros contextos?	SI	NO
¿Se propician referentes que puedan articularse con los contenidos curriculares que se trabajan en el aula?	SI	NO
¿El lenguaje verbal que se usó es acorde a la edad y al nivel escolar del participante?	SI	NO