

TEATRO

Educación Secundaria TEATRO Programas de Estudio

Primera etapa de implementación, 2005-2006

Educación Secundaria. Teatro. Programas de Estudio fue elaborado por el personal académico de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.

Cuidado de edición

Rubén Fischer

Diseño y formación electrónica

Lourdes Salas Alexander

Primera edición, 2005

VERSIÓN PRELIMINAR PARA LA PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN, 2005-2006.

D. R. © Secretaría de Educación Pública, 2005

Argentina 28

Centro, C. P. 06020

México, D. F.

Impreso en México

Distribución gratuita-Prohibida su venta

Índice

Presentación	5
Introducción	7
Fundamentación	11
Propósitos	21
Enfoque	23
Programas de estudio	27
Primer grado	
Bloque 1. ¿Cómo nos expresamos? El cuerpo y la voz	37
Bloque 2. ¿Quiénes somos? El personaje y la caracterización	41
Bloque 3. Los cuentos que contamos. La narración y la improvisación	44
Bloque 4. La actuación y el teatro	48
Bloque 5. Haciendo teatro	51

Segundo grado	55
Bloque 1. La expresividad en el teatro	58
Bloque 2. ¿Dónde y cuándo? El tiempo y el espacio en el teatro	61
Bloque 3. Caracterización y representación teatral	65
Bloque 4. Herramientas de actuación: género y tono	69
Bloque 5. Estructura dramática y puesta en escena	72
Tercer grado	75
Bloque 1. Expresividad teatral	78
Bloque 2. Escribiendo en escena	81
Bloque 3. El mundo que rodea al teatro	84
Bloque 4. Creación teatral	87
Bloque 5. De dicho al hecho: Creación y puesta en escena	90
Orientaciones didácticas	93
Bibliografía	117

Presentación

En la actualidad, la educación secundaria atiende aproximadamente a cinco millones setecientos mil alumnos, en casi treinta mil escuelas donde trabajan cerca de trescientos mil maestros. La escuela secundaria es, desde 1993, el último tramo de la educación básica obligatoria para todos los mexicanos; sin embargo, a pesar de los avances de la última década, aún estamos lejos de lograr que todos los adolescentes ingresen, permanezcan y concluyan satisfactoriamente este nivel de estudios. Otros datos que hablan de la necesidad de ofrecer una mejor educación son: alrededor de un millón de jóvenes de entre 12 y 15 años de edad están fuera de la escuela; además, cerca de 25% de los alumnos que ingresan a la secundaria no la concluyen; a esto se agregan los resultados de diversas evaluaciones, donde se evidencia que no se están alcanzando los propósitos educativos de este nivel.

Frente a tal deuda social, en el *Programa Nacional de Educación 2001-2006*, el gobierno federal planteó la necesidad de reformar la educación secundaria. En dicho documento se expresan con claridad los retos que enfrenta la escuela secundaria y los propósitos que se busca alcanzar mediante su reforma.

Para cumplir con este compromiso, desde 2002 la Secretaría de Educación Pública se dio a la tarea de convocar a diversos interlocutores, con el fin de que juntos construyeran una propuesta de cambio para la educación secundaria de nuestro país. Así, en un ejercicio participativo, autoridades educativas de todos los estados, académicos e investigadores con distintas especialidades, profesores y directivos de escuelas secundarias, además de instituciones interesadas en el ámbito educativo, se han sumado al esfuerzo de definición del nuevo proyecto para la educación secundaria.

Si bien la propuesta de Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES) considera indispensable modificar diversos ámbitos del sistema y de las escuelas, es innegable el papel central que juega el currículo

como elemento articulador de la vida escolar. El cambio de dicho currículo se plantea, entonces, como un elemento fundamental para transformar la organización y el funcionamiento de la escuela.

El documento que tiene en sus manos es resultado del trabajo de un gran número de personas, quienes durante casi tres años han discutido y reflexionado sobre el currículo que debe ofrecer la educación secundaria, acorde con las necesidades de los estudiantes mexicanos para formarlos como futuros ciudadanos que actúen de manera responsable en una sociedad en permanente cambio. Ahora, a este esfuerzo se suman las comunidades educativas de cerca de 150 escuelas del país, donde se implementarán los nuevos programas de estudio. El resultado de esta primera etapa permitirá, sin duda, obtener información relevante para modificar y enriquecer los programas propuestos.

Existe pleno convencimiento de que transformar la escuela secundaria, sólo puede realizarse con la participación de todos. Un gran número de experiencias muestran que el éxito o fracaso de las reformas en educación dependen, en buena medida, de que los actores involucrados en el proceso tengan una comprensión común de sus propósitos y se vean a sí mismos trabajando para su consecución. Asimismo, ser parte de un proyecto de cambio también puede ser una experiencia altamente satisfactoria y provechosa para las escuelas. Alrededor de la idea del cambio se asocian aspectos como el optimismo y la esperanza por hacer que nuestras escuelas sean espacios que acojan de mejor manera a los estudiantes, se comprometan seriamente con su aprendizaje y, por ello, ofrecerles la posibilidad de una vida mejor.

La Secretaría de Educación Pública agradece a los profesores y los directivos de las escuelas que participen en la primera etapa de implementación, el haber aceptado el reto de incorporarse a esta experiencia, con la seguridad de que su esfuerzo y su compromiso serán en beneficio de nuestros alumnos, futuro de México y razón de ser de la educación.

Secretaría de Educación Pública

Introducción

Desde 1993, como resultado de la reformulación del enfoque pedagógico de la asignatura, se realizó una importante producción de materiales didácticos para favorecer la enseñanza de la música, las artes visuales, el teatro y la danza en la escuela. *Cantemos juntos, Disfruta y aprende: música para la escuela primaria, Los animales, Bartolo y la música, y Aprender a mirar. Imágenes para la escuela primaria* son algunos de esos materiales que apoyan el trabajo del maestro, fundamentalmente en el nivel de primaria. Además, se produjeron videos que muestran estrategias de trabajo y ofrecen información acerca de diversos aspectos de las manifestaciones artísticas. En el año 2000 se elaboró, el *Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria*, donde se describe con detalle el enfoque pedagógico y se dan sugerencias de actividades que contribuyen a cumplir el propósito formativo de las artes en la escuela.

Sin embargo, tanto los materiales didácticos mencionados como el *Libro para el maestro* de la asignatura orientan el ejercicio artístico en el contexto de la educación primaria. En

lo que respecta a la secundaria, la ausencia de un programa nacional derivó en la coexistencia de propuestas curriculares heterogéneas, cierta indefinición sobre qué y cómo trabajar con la asignatura y, en ocasiones, propósitos pedagógicos divergentes.

Con la intención de orientar el trabajo de la Educación Artística en la escuela secundaria se establece el presente documento curricular que, en términos generales, posee las siguientes características:

- Ofrece a los maestros un solo referente curricular para el trabajo con las artes en todas las escuelas secundarias.
- Explicita los argumentos pedagógicos que permiten comprender de mejor manera el papel de esta asignatura en la formación integral de los adolescentes.
- Define los propósitos de la enseñanza de las artes, así como la graduación de contenidos, habilidades y actitudes que deben desarrollar los alumnos, lo que otorga mayor sentido y profundidad a la manera de abordar cada uno de estos aspectos.

- Señala claramente los aspectos que se fortalecen en el alumno gracias a la práctica de las artes, por ejemplo, la creatividad para construir ideas propias, la sensibilidad y la valoración estética de las manifestaciones artísticas, entre otras.
- Concibe las artes como un espacio en el que los alumnos pueden disfrutar y participar de los productos artísticos que las sociedades y las culturas han producido y que manifiestan diversas visiones del mundo.
- Vincula el conocimiento y la experiencia artística con las demás asignaturas del currículo, con la intención de enriquecer diversas temáticas relevantes para la escuela y la sociedad.

Asimismo, la presente propuesta curricular establece una mayor articulación con los dos niveles previos de la educación básica (preescolar y primaria) y procura responder a los requerimientos e intereses de los adolescentes que cursan la educación secundaria. Arribar a un programa con tales características implicó la observación y el análisis de las diversas experiencias que se verifican en las escuelas mexicanas; la comparación y el estudio de diferentes tendencias curriculares internacionales; la revisión de los avances de la literatura especializada en artes y pedagogía, y la recopilación de las opiniones expresadas por docentes, jefes de enseñanza y especialistas vinculados con las artes en la escuela y fuera de ella.

Una de las modificaciones más significativas es que la Educación Artística deja de ser una actividad de desarrollo y se

considera ya una asignatura dentro del plan de estudios de la educación secundaria, cuya denominación será Artes. Con esta designación se busca expresar que el arte constituye un campo de conocimiento humano.

El documento curricular para secundaria se articula con el resto de la educación básica, al partir de un mismo enfoque pedagógico, a la vez que profundiza y enriquece la perspectiva educativa de las artes. En el caso de la escuela secundaria, la asignatura de Artes articula sus propósitos y contenidos mediante un planteamiento didáctico organizado en ejes. Estos son: *Expresión*, *Apreciación* y *Contextualización*.

A diferencia de la educación primaria, en donde se plantean sólo dos ejes (expresión y apreciación), en secundaria se incorpora la *Contextualización*, con el fin de aproximar a los alumnos a las maneras de hacer arte, a los artistas y a los vínculos entre el arte, la cultura, la sociedad y la vida cotidiana.

La asignatura de Artes en secundaria está conformada por cuatro disciplinas: Artes Visuales, Danza, Música y Teatro. Cada una cuenta con su respectivo programa para los tres grados. Las escuelas podrán optar por la o las disciplinas que les sea más factible implementar, con base en las condiciones y los recursos con los que cuenten. Si bien podría pensarse que abordar una sola disciplina artística durante tres años implica una especialización y una limitación para que el alumno tenga contacto con otras manifestaciones del arte, debe considerarse que la intención es, ante todo, que su experiencia sea más profunda y atractiva y, que en esa medida, le

sirva de plataforma para ampliar el interés por las diversas áreas del conocimiento artístico a lo largo de la vida.

Tal planteamiento supone la conveniencia de que el docente de artes imparta la materia que conoce mejor y en la cual posee mayor experiencia y seguridad. Por su parte, los maestros con experiencias formativas en campos artísticos distintos de los mencionados, pueden incorporar su saber a la enseñanza de la asignatura. Así, el presente documento, no busca desplazar ni desacreditar las prácticas e iniciativas que numerosos docentes han venido desarrollando a lo largo de los años sino, más bien, enriquecer y adecuar tales experiencias a nuevas realidades.

Los temas y contenidos que habrán de desarrollarse en la escuela, se presentan en forma secuenciada y sistemática; sin embargo, los programas son lo suficientemente flexibles como para adaptarlos a los contextos escolares, a las expectativas y los intereses de los alumnos y a las experiencias docentes.

Así, promover espacios para la expresión y apreciación de las ideas y los sentimientos de los alumnos, vincular la producción artística con la escuela, propiciar el desarrollo del juicio crítico y la valoración del arte, así como considerar todo lo que esto significa para niños y adolescentes, es lo que convierte a esta asignatura en una oportunidad privilegiada para actuar en favor de una educación integral para todos los estudiantes de secundaria.

Fundamentación

En la escuela básica se pretende que los alumnos conozcan variadas manifestaciones del arte, desde una danza popular, un mural o la música tradicional, a las obras que se presentan en museos y salas de conciertos. Por ello, en la elaboración de los programas de cada disciplina se ha procurado mantener una perspectiva abierta que recoja la pluralidad de significaciones del arte. También se ha considerado la necesidad de elaborar una propuesta educativa que sea vigente respecto a las necesidades sociales y las tendencias pedagógicas de la actualidad, sin perder de vista que las teorías y las prácticas obligarán en algún momento a una nueva revisión.

Esta propuesta educativa destaca las múltiples funciones sociales que cumple el arte, cuyo descubrimiento es fuente de aprendizajes para el alumno. También busca que el docente amplíe la visión que tiene de la educación artística como una ocupación destinada a producir manualidades, a montar espectáculos para festividades escolares o a la repetición de ejercicios. Más aún, el programa invita al profesor a explorar las artes en un sentido amplio, a partir de sus rasgos

característicos, de los estímulos y recursos que emplea para comunicar, de las distintas respuestas estéticas que produce en las personas y de las posibilidades de expresión que ofrece a los estudiantes.

A través de los contenidos se establece una vinculación entre las disciplinas artísticas y la escuela; sin embargo, cabe hacer notar que no se trata de una preparación altamente especializada ni profesional del arte, sino más bien de un acercamiento que permitirá al alumno reconocer la naturaleza distintiva de las artes respecto a otras actividades sociales, así como involucrarse activamente en algunos de sus procesos.

La estética y el uso de los sentidos

Si consideramos que las artes pueden servir como medio para explorar nuestro mundo interior y descubrir lo que cada ser humano es capaz de experimentar, entonces también podemos suponer que pueden ayudarnos a entrar en contacto con nuestro ser emocional, al ofrecernos recursos que nos permiten experimentar el alcance y la variedad de nuestra receptividad y sensibilidad.

Las artes nos brindan la posibilidad de conocer y reconocer emociones y sensaciones por medio de la experiencia estética, a la que tenemos acceso gracias a que nuestros sentidos captan las cualidades de las formas, los sonidos o del movimiento. En la medida en que los alumnos son expuestos a diversas vivencias de carácter artístico, los sentidos se agudizan y refinan, por lo que uno de los aspectos principales de la educación artística es propiciar la adquisición de conocimientos a través de la experiencia.

Por estética nos referimos a la parte de la filosofía que se ocupa del estudio de la belleza, la cual, en sentido amplio incluye no sólo las manifestaciones del arte, sino también las de la naturaleza; la experiencia sensible que se deriva de la percepción de la belleza en el arte o la naturaleza se conoce como *experiencia estética* y, su característica principal es provocar en el espectador emociones que lo lleven a la reflexión.

El concepto de belleza como sinónimo de proporción, armonía y simetría ha cambiado, de tal manera que en la actualidad se relaciona también con la innovación, el impacto, el caos e incluso lo grotesco. Esto nos indica que la idea de belleza ha adquirido un sentido amplio, de modo que un objeto que en el pasado se consideró desagradable, desconcertante y poco estético, en el momento actual puede ser considerado arte. Por ejemplo, las esculturas prehispánicas o las pinturas de Pablo Picasso llegaron a considerarse monstruosas, desagradables, desequilibradas o incoherentes; sin em-

bargo, hoy en día el valor artístico y estético de ambas es innegable.

La belleza puede entenderse como un conjunto de cualidades perceptibles (luz, sonidos, temperatura, texturas, movimiento), cuya manifestación organizada en objeto o cosas produce deleite, placer, admiración o agrado en el espectador; en este sentido, existen posiciones distintas respecto al proceso de percepción de la belleza. Por un lado, se considera que las cualidades estéticas se encuentran en los objetos o las cosas: en su forma, color, textura, sonido, movimiento o composición; y por otro, prevalece la idea de que la belleza es una construcción personal y cultural que el espectador atribuye a los objetos a partir de su propia percepción, sus actitudes y conocimientos. Esta última interpretación nos sitúa frente a una concepción flexible de lo que puede considerarse bello, lo que da cabida a la enorme variedad de maneras de crear, entender y disfrutar el arte y la estética en donde se destaca y valora la diversidad cultural.

Lo anterior nos invita a reflexionar acerca de lo relativas que son las ideas y concepciones personales en torno al arte y la belleza, de tal manera que en el aula importará tender hacia la construcción conjunta de significaciones entre el profesor y los alumnos, y no a la imposición de un criterio único. Así, el profesor deberá procurar abrir espacios para la discusión informada sobre el arte, en donde puedan incluirse las manifestaciones estéticas que resultan significativas para los adolescentes, como la música y los bailes de moda,

el graffiti, las artesanías, entre otras. Será conveniente mantener una actitud de apertura dentro del aula, que incluya las distintas concepciones de belleza y los distintos intereses artísticos de los adolescentes y de las culturas y grupos que conforman nuestro país.

Uno de los propósitos de la asignatura de Artes, consiste en buscar que las personas sean sensibles a los sutiles matices y a las relaciones de forma y significado de distintas obras. Por ello, cuanto más amplia y de mayor calidad sea la información y la formación estética que reciben los alumnos, se mostrarán más susceptibles a acercarse y a disfrutar del arte, por lo que se procurará exponerlos a muchas y muy diversas experiencias artísticas con el fin de que puedan afinar sus sentidos y obtener elementos conceptuales para interpretar tanto la forma como el contexto de las producciones artísticas; al mismo tiempo, asumirán actitudes propicias a la tolerancia, comprenderán integralmente las obras de arte de otras culturas y, por lo tanto, podrán valorar mejor las formas de ser propias y ajenas, con lo que, en general, se amplían las posibilidades creativas y las actitudes de reconocimiento y valoración de la diversidad cultural.

El pensamiento artístico

Saber relacionar formas e ideas

La creación y la apreciación son dos procedimientos con los cuales los estudiantes toman conciencia de uno de los ras-

gos esenciales de la actividad artística: la relación entre la forma y el contenido. Al ejecutar una pieza musical, dibujar una imagen, realizar un movimiento coreográfico o participar en una puesta en escena, el alumno experimenta con los lenguajes sonoro, visual, cinético-corporal o dramático y los vincula con sus propias ideas, de modo que los elementos del lenguaje artístico transmitan lo que desea expresar de la mejor manera posible.

El resultado de este trabajo de experimentación mostrará que virtualmente existe una serie infinita de maneras en que es dable relacionar las formas y el contenido. Conforme un alumno conozca cada vez con mayor profundidad las características de un lenguaje artístico —y tenga más oportunidades de ponerlo en práctica—, adquirirá la sensibilidad suficiente para utilizar los recursos estéticos. Ésta es una primera contribución del arte al pensamiento del alumno: que éste sepa identificar cuándo un color matizado, un ritmo lento, un movimiento pausado o una inflexión de voz resultan idóneos para acompañar un mensaje.

Conocer los medios, las técnicas y los materiales del arte

En la medida en que el alumno se concentra en imaginar una forma plástica, ejecutar un instrumento, realizar un movimiento expresivo o intervenir en una situación teatral, esto es, conforme va aprendiendo a manejar los medios y recursos del arte, desarrolla una serie de habilidades cognitivas,

motrices y sensitivas que le permiten reconocer las cualidades de cada disciplina artística y aprovecharlas para comunicarse.

El desarrollo de la sensibilidad

El pensamiento artístico no está sujeto a fórmulas preestablecidas, al depender del desempeño personal —de las ideas e intenciones propias—; esto propicia que los estudiantes atiendan a su propia sensibilidad y se guíen por ella para orientar parte de su trabajo. En el proceso de aprendizaje de un lenguaje estético, esa sensibilidad se enriquece y se hace más compleja, gracias a la apropiación de elementos conceptuales, técnicos y materiales.

El proceso del pensamiento artístico se caracteriza también por su flexibilidad, pues a medida que el trabajo se desarrolla se van reformulando metas. En ocasiones, el efecto observado al poner en práctica un cierto medio, digamos la acuarela o la voz, sugiere nuevos significados que enriquecen y reconfiguran la idea originalmente planteada. Todo esto contribuye a que el alumno amplíe sus horizontes de pensamiento y acción, al corroborar que las ideas que se plantea en su trabajo son susceptibles de modificación y enriquecimiento.

Todas estas contribuciones del trabajo con las artes se alcanzan sólo mediante una labor didáctica constante, a lo largo de todos los ciclos que conforman la educación básica.

Sensibilidad, percepción y creatividad: habilidades del pensamiento artístico

Sensibilidad

La sensibilidad puede entenderse como la capacidad de experimentar y reconocer una amplia gama de sensaciones, emociones y sentimientos; es la facultad de distinguir, por medio de los sentidos, determinados aspectos y cualidades en los fenómenos naturales, socioculturales y artísticos.

El trabajo con las artes busca afinar los sentidos de los estudiantes para que su capacidad de experimentar el mundo sea más compleja y sutil. Si partimos de la idea de que los seres humanos vivimos en un entorno de estímulos sensoriales y culturales, podemos afirmar entonces que la capacidad de experimentar cualidades sonoras, visuales, táctiles o del movimiento está directamente relacionada con las funciones de nuestro sistema sensorial, el cual, desde el punto de vista biológico, está diseñado para ser sensible al conjunto de elementos que constituyen el entorno.

La sensibilidad se desarrolla gracias a la experiencia estética, que establece nuevas relaciones y vínculos entre los sentidos, las emociones, los sentimientos y el pensamiento; por ello, resulta necesario plantear experiencias de aprendizaje que combinen estos elementos y den cuerpo a una dimensión estética de vida.

Para que el alumno desarrolle su sensibilidad, es importante ayudarlo a establecer nuevos vínculos entre lo que percibe y sus sentimientos, emociones y pensamientos, de tal modo que pueda distinguir y experimentar las cualidades estéticas de los objetos, de las manifestaciones artísticas, e incluso de ciertos acontecimientos. Esto se conseguirá si garantizamos que los alumnos participen en un número significativo de experiencias estéticas y de oportunidades para reflexionar en torno a ellas; esto quiere decir que el trabajo con las artes implica *un hacer y un pensar* acerca de ese hacer. Así, se busca que el alumno aprenda a sentir, pensar, reflexionar, discriminar y opinar.

El vínculo *sensibilidad-sentimiento* puede entenderse como intuición, es decir, como una habilidad mental reservada a la percepción sensorial, que a su vez constituye la principal vía que sigue la mente para explorar y conocer la realidad. Si se ven de este modo, las artes brindan elementos para aprender a observar el mundo, para redescubrirlo e identificar los distintos aspectos que lo conforman; es decir, constituyen una forma de conocimiento.

Para concluir, podemos afirmar que si se ofrecen experiencias educativas de calidad en el terreno de las artes, los alumnos desarrollarán su sensibilidad y obtendrán conocimientos respecto al mundo y a sí mismos que pueden considerarse únicos, pues lo que podemos saber y experimentar por medio de las artes —sonidos, movimientos, formas, palabras—, no podemos conocerlo ni vivirlo por ningún otro medio.

Percepción

La percepción puede definirse como un proceso doble; por un lado tiene que ver con la *sensación*, es decir, con la manera en que los estímulos físicos (el sonido, la luz, la temperatura, los olores y sabores) inciden en los órganos de los sentidos y determinan la relación que las personas establecen con el mundo de las cosas; por otro lado, están las experiencias, los conocimientos, los valores y las actitudes que posibilitan la construcción de símbolos y significados a partir de la información que se recibe por medio de los sentidos.

La sensibilidad y la percepción se encuentran íntimamente relacionadas, debido a que en ambos procesos concurre el uso de los sentidos; la diferencia estriba en que el ejercicio de la sensibilidad amplía el registro de utilización de éstos, mientras que la percepción otorga significados a las experiencias sensoriales, ya que en ella intervienen el entendimiento, los intereses personales y la cultura.

La percepción es una habilidad que nos permite reflexionar en torno a los modos de ver (personales, sociales y culturales) y nos ayuda a identificar a qué responden las distintas visiones del mundo y por qué éstas se interpretan de una u otra manera. Por ejemplo, si se piensa en las distintas representaciones del cuerpo y la forma que las culturas han configurado a través del tiempo, se evidenciará que el *modo de ver* está ligado a valores, a patrones e ideas cambiantes y en permanente transformación.

Así, la percepción no es únicamente un mecanismo sensorial sino también un proceso cultural, vinculado a la época y al contexto histórico, a través del cual se construyen concepciones, creencias, valores y conductas que son indispensables en la conformación de estructuras de pensamiento. La diversidad del arte expresa de hecho las múltiples posibilidades de la experiencia sensible y perceptual. En este sentido, lo que se busca con las artes es ampliar la capacidad de percibir las cosas, de identificar sus significados culturales, personales y sociales, de reflexionar en torno a éstos, de comparar y sacar conclusiones. La percepción en las artes tiene relevancia para la escuela, porque constituye una manera de explorar y conocer al mundo, porque dispara procesos mentales como la clasificación y el análisis, a la vez que favorece el desarrollo del pensamiento crítico. Por supuesto, los procesos de percepción nos hace conscientes a la vez de los contenidos, las experiencias y las formas de pensamiento que se expresan y aprecian en las artes.

Por otra parte, es importante tomar en cuenta que cada individuo tiene una sensibilidad y una percepción particular y por ello pueden variar los avances que un adolescente muestre en el desarrollo de ambos procesos. Esta situación representa para la escuela una oportunidad para propiciar actividades educativas encaminadas a identificar y respetar las diferencias, y a aprovecharlas para el análisis y la reflexión sobre la manera en que cada quién resuelve y desarrolla el ejercicio artístico.

Para finalizar, conviene señalar que la percepción, como habilidad del pensamiento artístico y como parte del proceso educativo, permite:

- Identificar cualidades específicas del entorno.
- Desarrollar la mente.
- Comprender, identificar y respetar las diferencias culturales, sociales y personales.

Creatividad

Por medio de las artes es posible estimular la creatividad de los adolescentes e incidir de manera positiva en su desarrollo cognitivo y afectivo. Sin embargo, es importante que el docente logre traducir los contenidos del programa en experiencias de aprendizaje interesantes para sus alumnos, que les planteen retos y los motiven a encontrar sus propias soluciones. Para ayudar al profesor en este proceso, le hacemos las siguientes recomendaciones:

- a) Orientar las actividades artísticas a partir de metas *claras*, mediante consignas de trabajo que tengan un sentido pedagógico.
- b) Buscar el equilibrio entre las destrezas del alumno y el grado de dificultad de dichas actividades.
- c) Considerar una fase de preparación para que el alumno tenga tiempo de relacionar las nuevas actividades con la información que ya posee.
- d) Dar el tiempo y las condiciones adecuadas para que los estudiantes se concentren en el trabajo con los contenidos.

e) Ayudar al alumno a que tome conciencia del proceso de aprendizaje que siguió durante el desarrollo de las actividades.

La creatividad tiene un papel fundamental en el desarrollo de la autonomía de los alumnos, si asumimos que todos son capaces de reorganizar las ideas que se les presentan y de generar significados originales. Sin embargo, a pesar de que actualmente todos reconocemos la importancia de la creatividad en la educación, todavía hay diversos factores que obstaculizan su plena integración al trabajo en el aula, y que tienen que ver con prácticas pedagógicas y con el contexto socio-cultural. Entre éstos podemos mencionar los siguientes:

- Una diferenciación antagónica entre el juego y el trabajo.
- La existencia de un clima coercitivo en el aula que limita la expresión personal.
- El apremio de los docentes para que sus alumnos trabajen rápidamente.
- Un entorno familiar en el que las actividades de los jóvenes son poco valoradas.
- La inexistencia de espacios para llevar a cabo tareas creativas como una práctica cotidiana.
- La evaluación del desempeño a través de pruebas y exámenes que no valoran la respuesta personal del alumno.

Acerca de este último aspecto, es conveniente comentar que si bien no hay parámetros fijos para evaluar la creatividad en la escuela —y menos aún puede aceptarse que ésta se valore sólo a partir de los resultados finales—, sí es posible

establecer algunas líneas para apreciar el desempeño de los alumnos en este aspecto:

- La manera en que responden a los cambios que les presenta una actividad diferente (si muestran interés y apertura para adecuarse a las nuevas circunstancias).
- El valor que dan a sus propias ideas y a las de los demás.
- El grado de perseverancia que muestran al enfrentarse a un nuevo reto.
- La manera en la que aplican ciertas habilidades y técnicas en la solución de un problema.
- El uso original de los recursos de las disciplinas artísticas, su preferencia por reproducir el trabajo de otros o el empleo constante de estereotipos.
- El grado de avance que han mostrado a lo largo de su proceso educativo respecto al manejo de conceptos o técnicas propias de las disciplinas artísticas, o bien en relación con sus conocimientos y experiencias previas.
- El grado de disfrute que experimentan trabajando individualmente y con los demás.

No debe olvidarse, por otro lado, que la creatividad involucra un proceso cuyos frutos requieren tiempo y un trabajo persistente por parte del profesor y de los alumnos. En resumen, el tipo de experiencias que suscita el arte abre un espacio de acción educativa muy prometedor en el que los estudiantes podrán valorar su capacidad para generar ideas y soluciones originales.

El arte en la escuela. Ejes de la enseñanza y el aprendizaje de las artes

Expresión

La expresión es el resultado de un proceso de relaciones múltiples entre la *exploración* de los lenguajes estéticos, la *sensibilización* ante las posibilidades expresivas de esos lenguajes y la *producción* de obras. La exploración es el medio que los alumnos tienen para conocer los principios y elementos de los lenguajes artísticos, para ensayar distintas técnicas y aprovechar los materiales e instrumentos que tiene a su alcance. Esta práctica inicial los prepara para que posteriormente puedan utilizar lo aprendido con una intención expresiva, materializando sus avances a través de producciones plásticas, sonoras, dancísticas o teatrales.

La expresión involucra diversas *habilidades cognitivas* y *psicomotoras*, de acuerdo con la disciplina artística que se practique, el medio elegido para realizar una producción o el propósito que se persiga. Entre esas habilidades pueden mencionarse las siguientes:

- Sensibilidad para externar vivencias y sentimientos.
- Creatividad para construir ideas propias.
- Atención para resolver los problemas que les planteen el uso de los recursos, los materiales y las técnicas que haya elegido para trabajar.
- Posibilidad para establecer relaciones cualitativas.
- Capacidad de análisis para establecer comparaciones entre los diferentes modos de percepción presentes tanto

en el aula como en el entorno, y en las culturas propias y ajenas.

Por otro lado, la expresión promueve *actitudes* de:

- Apertura respecto a la práctica de las artes.
- Curiosidad por explorar los medios artísticos.
- Respeto por las interpretaciones estéticas ajenas y por las diferencias que caracterizan la expresión de cada individuo.
- Diálogo e interés por las diferentes expresiones culturales (interculturalidad).

Finalmente, en su carácter de proyección de la *vida interior*, la expresión artística fortalece la autoestima, a través de la valoración de las propias preocupaciones, intereses, habilidades y logros, así como el fortalecimiento de la propia identidad.

Apreciación

El aprendizaje de los aspectos básicos de los lenguajes artísticos es parte importante de la formación que se requiere para desarrollar una apreciación informada y crítica; dicho aprendizaje provee a los alumnos de códigos que podrán aplicar al momento de enfrentarse a una propuesta artística concreta. El docente debe aprovechar la atracción natural que sienten sus alumnos hacia las formas, los movimientos, las caracterizaciones o los sonidos, y reforzarla. Posteriormente, puede introducirlos en conceptos del arte más complejos, tratando de establecer una relación directa entre éstos y sus propios procesos de expresión,

con el fin de que los alumnos se muestren receptivos hacia una amplia gama de obras artísticas.

El ejercicio de la apreciación favorece el desarrollo de las siguientes habilidades:

- Perceptuales, como la audición, la observación y la motricidad.
- Intelectuales, como la construcción del pensamiento crítico y la interpretación de signos y símbolos.
- Emotivas, para reconocer la expresividad de una manifestación artística a partir de los sentimientos que causa en el espectador.
- Comunicativas, a través de la manifestación de gustos y opiniones.
- Cognitivas, para comparar entre obras artísticas de diversas culturas, y épocas y para contrastar estableciendo analogías y divergencias entre temáticas y recursos técnicos.

Por otro lado, la apreciación favorece:

- El sentido de identidad individual y de pertenencia a una colectividad que emplea el arte para representarse simbólicamente.
- La identificación de rasgos artísticos que dan cuenta de la diversidad cultural.
- Las actitudes abiertas hacia formas distintas de comunicación.
- El respeto y la valoración de las culturas y lenguas indígenas nacionales, pasadas y presentes, y hacia culturas diferentes y distantes.

Contextualización

Si emprender actividades de apreciación permite que los alumnos conozcan los elementos estéticos y los significados de las obras mediante la exploración de su forma, técnica y tema, la contextualización los aproxima al carácter social de las mismas. Al incluir este eje orientador del área de Artes, se busca que el alumno de secundaria adquiera criterios para observar y comprender por qué han cambiado las manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo, y en qué modo se relacionan con otros ámbitos de la vida como la ciencia, la religión, la economía o la política. Por otro lado, les permite tomar conciencia de la necesidad de respetar y preservar las obras artísticas como parte del patrimonio cultural colectivo y reflexionar acerca de la riqueza cultural de la sociedad, mediante la comparación de diversas experiencias artísticas.

A su vez, mediante los contenidos de contextualización se estimulan *habilidades* de tipo cognitivo como:

- La búsqueda de información relevante sobre diversos temas del arte y su interpretación crítica con vistas a producir un pensamiento autónomo.
- La argumentación razonada de opiniones.
- La consolidación de criterios para analizar la multiplicidad de estímulos y mensajes que ofrecen los diversos medios de comunicación.
- La comprensión de las obras de arte y de las diversas manifestaciones artísticas como productos sociales y no como resultado de talentos y genios individuales.

Asimismo, la contextualización histórica y social del arte favorece *actitudes* como las siguientes:

- Mayor apertura y respeto frente a la diversidad de puntos de vista.
- La formación de la conciencia histórica del individuo y de su sentido de identidad.
- La valoración del patrimonio artístico como un bien social que da cuenta de la diversidad cultural de nuestro país y del mundo.

Propósitos

Propósito general de la enseñanza de las artes en la educación básica

Como parte de la formación integral de niños y adolescentes en la educación básica, la asignatura de Artes se concibe como un espacio donde los alumnos contarán con experiencias cognitivas y afectivas a través de la danza, la música, el teatro y las artes visuales. En primer lugar se busca que los estudiantes desarrollen un *pensamiento artístico* que les permita expresar sus ideas, sentimientos y emociones, así como apreciar y comprender el arte como una forma de conocimiento del mundo en donde los sentidos, la sensibilidad estética y el juicio crítico desempeñan un papel central.

El desarrollo del pensamiento artístico en la escuela —mediante la observación y la experimentación con los lenguajes, procesos y recursos de las artes—, contribuirá a que el estudiante encuentre soluciones propias, creativas y críticas cuando se enfrente a problemas estéticos concretos o bien a problemas de la vida cotidiana.

Lo anterior será posible si se introduce al estudiante en el aprendizaje de los procesos esenciales del trabajo artístico,

dándole la oportunidad para que tome sus propias decisiones respecto al trabajo personal y colectivo. En la medida en que el alumno identifique los aspectos cualitativos que caracterizan el trabajo con las artes, observando con detenimiento los procedimientos de la creación artística; resolverá acertadamente los retos que le presenten los distintos medios y lenguajes artísticos, reconocerá sus límites expresivos, asumirá una actitud abierta ante los cambios y disfrutará del trabajo con las artes, el cual integra la sensibilidad y la reflexión.

Propósito de la enseñanza de las artes en secundaria

Debido a que las artes movilizan diversos saberes socioculturales —entre los cuales se encuentran los de los pueblos originarios de México—, éstas representan un medio privilegiado para desarrollar las competencias relacionadas con el aprendizaje permanente, el manejo de la información y de situaciones problemáticas, la convivencia y la vida en sociedad. Como durante su formación primaria, los alumnos parti-

ciparon en diversas experiencias y obtuvieron conocimientos generales relativos a la danza, la música, el teatro y las artes plásticas, en la escuela secundaria se buscará que se concentren en alguno de los lenguajes artísticos; gracias a esta *especialización*, los alumnos contarán con una experiencia de calidad, donde el arte habrá de constituirse en un campo de conocimiento autónomo, en una manifestación de la cultura que ayuda a comprender e interpretar el mundo y a apropiarse de él de manera sensible.

En resumen, el propósito de la asignatura de Artes en la escuela secundaria es que los alumnos ahonden su conocimiento de los lenguajes artísticos y practiquen habitualmente alguno con el fin de integrar los conocimientos, las habilidades y las actitudes relacionados con el pensamiento artístico. Para alcanzar esta meta, el estudiante habrá de apropiarse las técnicas y los procesos que le permitan expresarse artísticamente, interactuar con distintos códigos artísticos, recono-

cer la diversidad de relaciones entre los elementos estéticos y simbólicos, interpretar los significados de esos elementos y otorgarles un sentido social, así como disfrutar la experiencia de formar parte del quehacer artístico.

Asimismo, mediante la práctica de las artes se busca fortalecer la autoestima, así como propiciar la valoración y el respeto por las diferencias y expresiones personales, comunitarias y culturales.

Es importante dejar claro que la asignatura, como parte del currículo de la educación básica, no pretende la formación artística profesional sino, como se ha dicho, que los alumnos empleen intencionalmente el lenguaje de una disciplina artística para expresarse y comunicarse de manera personal; para establecer relaciones entre los elementos simbólicos que constituyen una manifestación artística, propia y colectiva, y para emitir juicios críticos desde una perspectiva que conjugue lo estético, lo social y lo cultural.

Enfoque

El teatro en la educación secundaria

El teatro, conocido también como *arte dramático*, es un lenguaje artístico que conlleva una experiencia llena de sentido. Es un espectáculo, un entretenimiento tanto para los espectadores, como para los actores. Es un arte colectivo y, para quienes se dedican a hacerlo y a enseñarlo, el teatro debe ser siempre un juego y una forma de vida.

Ante todo, es necesario considerar que el alumno de secundaria es un joven que está comenzando la adolescencia, una época en la que no sólo sufre cambios físicos, sino en las responsabilidades y en las obligaciones que tiene con la comunidad. El adolescente está inmerso en una cultura que, a la vez que se la apropia, la redefine y la expresa; está formando una identidad propia que incluye una nueva forma de moverse en la sociedad y una nueva cultura con símbolos propios, es decir una cultura juvenil.

El teatro ofrece al alumno de secundaria un espacio donde puede expresar sus ideas, sentimientos y emociones, ser creativo sin sujetarse a los parámetros de otros, donde puede convivir y compartir con sus compañeros; donde sus

expresiones son tan válidas como las de los compañeros, y las de los adultos de la comunidad. También obtendrá un conocimiento más amplio de la cultura en la que está situado, de la de su comunidad, de su región y del mundo. Conocerá diferentes formas de expresión y para valorar, de la misma forma, las propias y las ajenas.

La clase de teatro será un espacio abierto tanto a la creatividad, la expresión y la socialización, como a la reflexión. Los ejercicios lúdicos-teatrales, los de caracterización y las improvisaciones no contribuirán al aprendizaje en su totalidad si no existe un momento de reflexión y análisis posterior a la actividad. De igual forma evitaremos las clases estáticas en las que el único método didáctico sea la exposición; al contrario, aun en los contenidos pertenecientes a las líneas de *Apreciación* y *Contextualización*, se suscitará la participación y actividad del alumno.

El teatro escolar sienta sus bases en gran medida en el juego; es, por decirlo de alguna forma, su consecuencia lógica. El juego es una forma (a veces individual, a veces colectiva) de hacer teatro de manera empírica e intuitiva. Los niños juegan

a ser piratas, policías, bomberos, doctores, princesas, comadres, animales, adultos, criaturas fantásticas; una escoba les sirve de caballo, una toalla de capa de superhéroe y una cacerola de sombrero. El juego se puede entender como una forma sutil y elemental de la representación, por lo que es también un acto creativo. Así, la enseñanza del teatro en la educación básica busca recuperar esta tendencia natural del niño al juego y a partir de éste, orientarlo al desarrollo de sus potencialidades creativas, críticas y argumentativas.

En este sentido, el estudiante que ingresa a la secundaria, ya tuvo en la escuela primaria un primer acercamiento a las artes y al juego teatral. Sólo que ya no es un niño, es una persona que está cambiando e intentando encontrar su propia identidad como adolescente. Para ello, los ejercicios que se usarán en el aula para hacer teatro estarán claramente definidos en su propósito para evitar que los alumnos que hace un corto tiempo jugaban, se sientan tratados todavía como los niños que fueron.

A veces, por la lógica propia de la disciplina, se tiende a confundir que con el montaje de una obra de teatro estamos cumpliendo con los propósitos de la asignatura. Si bien esto es fundamental, no debemos olvidar que se trata de un medio para alcanzar los objetivos y no el fin de los mismos. Durante los tres años, los alumnos vivirán la experiencia de crear un montaje, enfocado, precisamente, al conocimiento del proceso, y no estrictamente al resultado final.

Por otra parte, la necesidad de comunicar de nuestros estudiantes se manifestará en sus improvisaciones, y más

concretamente, si se realiza algún ejercicio de creación dramática (es decir, escribir una escena o una pequeña obra). Ésta es una actividad que es necesario alentar y promover, ya que el lenguaje teatral va mucho más allá de la actuación, la dirección, la dramaturgia y las tareas de producción. El aprendizaje del teatro en la escuela se debe forjar en un espacio de crecimiento y comunicación, de expresión de sentimientos e ideas, donde el respeto y la confianza sean ingredientes imprescindibles.

La clase de teatro contribuirá al desarrollo del adolescente; el maestro podrá percibir la manera en que sus alumnos encuentran otras formas de comunicación y de expresión: sentirse más seguros de sí mismos y ser más críticos. El teatro también promoverá y apoyará una comunicación más elocuente entre los alumnos, además de que reforzará la agudización de la percepción del entorno al tener que reflejarlo en sus producciones escénicas. Asimismo, el desarrollo del juicio crítico se fomenta mediante la creación de varias opciones para situaciones diversas. Entonces la clase de teatro se vuelve un espacio para la recreación de las inquietudes y los sueños del alumno.

Esta manifestación artística brinda al alumno la posibilidad de entender el mundo en otros contextos, de transformar lo que ve y lo que oye para mostrar su punto de vista con un lenguaje, el teatral, que es una herramienta más para la formación de un ser humano. Se pretende que, inmerso en un contexto cultural muy rico, trabaje desde su propio entorno con el fin de que lo comprenda y valore. El

adolescente también ampliará sus horizontes al entrar en contacto con otras manifestaciones artísticas, comparárlas con la propia y valorar su diversidad.

Si bien el alumno está desarrollando el pensamiento artístico por medio de un lenguaje específico, el dramático, las artes en general suelen manifestarse relacionadas entre sí, por lo cual el teatro incluirá aspectos de las Artes Visuales, la Danza y la Música. Al encontrarse con otras manifestaciones artísticas, ya sean visuales, auditivas, en movimiento o multidisciplinarias, el alumno tendrá las herramientas para acercarse a ellas y valorarlas, además de vivenciarlas.

Propósito general

A través del quehacer teatral, los alumnos reconocerán su cuerpo y voz como vehículos de comunicación y medio para exteriorizar sus ideas, inquietudes, emociones, sentimientos, vivencias e intereses de forma personal, así como para conocer, representar e interpretar la realidad y el mundo circundante. Podrán expresarse en el escenario, dirigiendo a sus compañeros, mediante la dramaturgia o a través de la producción. Con acciones como la improvisación, actuación, representación y puesta en escena, encontrarán una forma de desarrollar su creatividad y capacidad de análisis, y fortalecer su autoestima; en suma, la asignatura Teatro les permitirá el desarrollo del pensamiento artístico.

Los alumnos tendrán la oportunidad de experimentar todas las actividades del teatro (actuación, dirección, dramaturgia,

escenografía, diseño, vestuario, iluminación, sonorización, etcétera); aprenderán a trabajar en equipo respetando y valorando las diferencias entre ellos; desarrollarán la capacidad de investigación, y mejorarán su capacidad de análisis y crítica constructiva.

En este documento se manejan tres ejes de aprendizaje para facilitar la enseñanza del teatro. Con esto no se busca dividir los conocimientos sino brindar al maestro un sistema con el que pueda detectar claramente las diferencias de los contenidos del *hacer teatral* (eje de *Expresión*), el *pensar* (eje de *Apreciación*), y el *comprender* (eje de *Contextualización*) con la posibilidad de integrar los aprendizajes y brindar a sus alumnos una experiencia completa.

En el eje de *Expresión*, a partir de la exploración del movimiento, la gestualidad y la voz, así como la incursión en la improvisación y representación, los alumnos podrán comunicar de forma creativa su propia visión del mundo y su interpretación de un texto dramático. La expresión les permitirá, a través de su práctica, conocer los rasgos que caracterizan el lenguaje teatral y aprender a expresarse con su propio cuerpo, mediante la dirección o la escritura de un texto.

Con la *Apreciación*, los alumnos se relacionarán con el universo de las artes escénicas, y en concreto con el teatro, a partir de la percepción y decodificación de los elementos visuales y sonoros del mismo, valorándolos como un medio de expresión humana y desarrollando una mirada crítica hacia el teatro, que les permita un punto de vista y una opinión per-

sonal susceptible de ser argumentada y sostenida. Obtendrán elementos para enriquecer el trabajo que hacen en el eje de *Expresión*, y para evaluar su propio trabajo y el de sus compañeros de forma respetuosa. Se pretende que desarrollen su apreciación de las producciones de sus compañeros, externas y las propias, de manera que puedan elaborar opiniones, que los conduzcan a conformar, a lo largo de los tres grados, un juicio crítico.

Con el eje de *Contextualización*, los alumnos comprenderán el contexto de distintos trabajos teatrales (obras dramáticas y

puestas en escena) propios y ajenos, de manera que reconozcan su vinculación con el momento histórico, social y cultural en que fueron creados y con el que viven ellos. Entenderán las relaciones que existen entre el teatro y su vida, el teatro y la comunidad, el teatro y las otras artes, y el teatro y las demás asignaturas que cursan, de tal manera que durante los tres grados, formarán una definición personal del teatro y del arte. Ello les brindará tanto el contacto con la disciplina del Teatro, como el desarrollo de diversas competencias para un mejor desempeño en su vida.

Programas de estudio

Elementos didácticos curriculares

Con la idea de facilitar la enseñanza y el aprendizaje del teatro en la escuela, se ha definido una estructura didáctica que permita identificar los elementos principales, las relaciones e interacciones que guardan entre sí, de tal forma que se promueva de manera integral el trabajo pedagógico con la disciplina.

Los contenidos se organizan, tanto a lo largo de los tres grados como al interior de los mismos, de lo simple a lo complejo, de tal manera que los cinco conceptos centrales de la disciplina (cuerpo, voz, espacio, tiempo y ficción) se aborden desde el primer grado, y se sigan trabajando durante los tres grados cada vez con mayor profundidad e integración. Además, el documento curricular se balancea para trabajar continuamente contenidos que no sólo cubren los conceptos principales del teatro, sino que los relacionan con el ámbito sociocultural y la vida del alumno, de forma que el desarrollo de la materia en el aula sea dinámico e interesante para los estudiantes.

Con el fin de facilitar el trabajo del docente, a continuación se presentan los principales componentes o elementos que conforman el documento curricular.

Propósitos del grado

En este primer apartado se presentan las finalidades pedagógicas del grado, con la idea de que el maestro y los alumnos conozcan los aspectos generales de la propuesta de formación educativa, así como las condiciones, los contextos y las experiencias que se pretenden llevar a cabo, con la finalidad de orientar el trabajo en el aula para los logros que se proponen.

Bloques

Cada grado escolar tiene cinco bloques. Se sugiere abordar uno por bimestre de acuerdo con el calendario escolar; sin embargo, en su planeación, el docente podrá realizar los ajustes pertinentes de acuerdo con las características y condiciones del grupo, relacionando varios bloques o dando mayor o menor tiempo a cada uno.

Los bloques se definieron considerando el proceso de aprendizaje del alumno en relación con el lenguaje teatral. Se plantearon de acuerdo con temas o preguntas, y representan un aspecto central del conocimiento del teatro, apoyándose en los temas que son de interés para los alumnos.

Engloban relaciones y estructuras de contenidos más específicos que son importantes al interior de la clase. También son la guía, a partir de un tema generador, para el trabajo con los ejes de *Expresión, Apreciación y Contextualización*.

Se busca una relación integral de la disciplina, de tal forma que los adolescentes pongan en juego los conocimientos, las habilidades y las actitudes que implica la experiencia o el contacto con el arte en diferentes situaciones, ya sea en forma individual o social.

Bloque 1. ¿Cómo nos expresamos? el cuerpo y la voz

PROPÓSITOS

Se busca que los alumnos reconozcan las posibilidades expresivas del cuerpo y la voz, y que conozcan los inicios rituales del teatro.

CONTENIDOS

- Exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo, el rostro y la voz. (1) *Expresión*
  - Sensibilización del cuerpo y del aparato fonador, integrando la relajación.
  - Reconocimiento del cuerpo, de la voz y del movimiento propios y el de los compañeros. (2)
  - Manejo de la respiración en la emisión de la voz.
  - Exploración de las posibilidades de tono e intensidad de la voz. (3)
  - Exploración de las posibilidades de calidad y velocidad de movimiento. (4)
  - Exploración de las posibilidades de desplazamiento en el espacio.

- Reconocimiento de la expresividad y de los mensajes no verbales en las relaciones personales (con los compañeros, los amigos, en la familia, la escuela y la comunidad). *Contextualización*
  - Descripción de expresiones del cuerpo y la voz en distintas relaciones personales propias o de terceros (amistades, padre e hijo, maestro-alumno, noviazgo, etcétera).
  - Análisis y discusión colectiva sobre la expresividad y los mensajes no verbales en la vida cotidiana de los alumnos.
- Identificación de la emisión de mensajes no verbales por medio del cuerpo y la voz. (5) *Apreciación*
  - Observación e identificación de los mensajes no verbales creados en el grupo.
  - Reconocimiento de las posibilidades de expresión del cuerpo y la voz (calidad y velocidad de movimiento, desplazamiento en el espacio, tono e intensidad de voz).
- Acercamiento a los inicios rituales-expresivos del teatro. *Contextualización*
  - Indagación sobre los inicios del teatro griego en los ritos dionisiacos. (6)
  - Investigación sobre las manifestaciones escénicas en los ritos prehispánicos. (7)
  - Reflexión sobre las similitudes y diferencias entre los ritos y las manifestaciones escénicas prehispánicas y los inicios del teatro en Grecia. (8)
- Creación personal de narrativas no verbales (situaciones, historias, anécdotas, etcétera) utilizando el cuerpo y la voz. *Expresión*

Como ya se mencionó los bloques están organizados de tal modo que a lo largo de los tres años los alumnos aborden las actividades de teatro de lo simple a lo complejo, relacionando

en todo momento los conceptos principales de la disciplina (cuerpo, voz, espacio, tiempo, ficción). La secuencia de cada grado los lleva por contenidos cada vez más complejos, integrando en cada bloque los aprendizajes anteriores. De igual manera, a lo largo de los tres años se van agregando elementos más complejos del teatro a la enseñanza, centrando el interés en los conceptos principales desde perspectivas distintas.

El primer grado introduce al alumno al mundo del teatro tomando la perspectiva de la actuación como actividad principal. En el primer bloque, “¿Cómo nos expresamos? El cuerpo y la voz”, se parte de los elementos de expresión más cercanos al alumno, su cuerpo y su voz, para que comience a explorar sus posibilidades expresivas. El segundo bloque, “¿Quiénes somos?”, incorpora la posibilidad de usar la expresión corporal y vocal en la creación de personajes, y el tercer bloque, “Los cuentos que contamos”, permite a los alumnos reconocer estos personajes como uno de los elementos fundamentales de la narración en el teatro. El cuarto bloque, “La actuación y el teatro”, proporciona a los maestros y alumnos la posibilidad de integrar los conceptos de los bloques anteriores, apreciando las nociones de espacio y tiempo, y preparando el camino para llevar un proceso de montaje en el quinto bloque, “Haciendo teatro”. En el primer grado, el montaje que los alumnos realizan se centra en la actuación de escenas cortas de pocos personajes, dando a todos la oportunidad de expresarse so-

bre el escenario y de observar el trabajo de sus compañeros. Elaboran una definición personal y reflexionan acerca del teatro como medio de comunicación y su relación con las demás artes.

En el segundo grado se aborda la perspectiva de dirección y algunas nociones de producción, buscando profundizar en la disciplina. La secuencia en segundo grado funciona de manera similar a la del primero, simplemente profundizando en los conceptos e introduciendo nociones cada vez más complejas. El primer bloque, “La expresividad en el teatro”, parte otra vez de la expresión corporal y vocal, y agrega precisiones aprovechando los conocimientos que adquirieron en el grado anterior. El segundo bloque, “¿Dónde y cuándo?”, retoma las nociones de tiempo y espacio como herramientas que abren las posibilidades de la narración. En el tercer bloque, “Caracterización y representación teatral”, se regresa a la creación de personajes, añadiendo las nociones de caracterización y la posibilidad de la caracterización externa, siendo éste el primer acercamiento formal a las labores de producción. Los alumnos también tienen la posibilidad de experimentar con las labores de dirección en este bloque. Como en el grado anterior, el cuarto bloque, “Herramientas de actuación”, permite que el grupo continúe el trabajo integrando los conocimientos del grado y añade dos herramientas más de la narración, el género y el tono, en preparación para el proceso de montaje. El último bloque, “Estructura dramática y puesta en escena”, culmina con un montaje, en este caso, de una obra completa,

donde los alumnos tienen a su cargo labores de dirección y producción, además de las de actuación.

El tercer grado incorpora la creación teatral, la crítica y la dramaturgia al trabajo de los grados anteriores, de manera que se integran los aprendizajes para el hecho teatral completo. El primer bloque, “Expresividad teatral”, aborda la expresión, permitiendo que los alumnos “escriban”, a la manera de creación colectiva, una obra basada en la expresión corporal y en la verbal, el ritmo y el tono; a la vez, tienen una primera aproximación al teatro en verso. El segundo bloque, “Escribiendo en escena”, continúa la inmersión en la dramaturgia, ofreciéndoles otro método de escribir una obra, al tiempo que se acercan a alguna persona relacionada con este quehacer. El tercer bloque, “El mundo que rodea al teatro”, les brinda la posibilidad de experimentar un proceso de producción a pequeña escala, además de redactar, con base en los conocimientos que han acumulado a lo largo de los casi tres años de su formación en secundaria, una crítica teatral. Como en los grados anteriores, el cuarto bloque, “Creación teatral”, recapitula e integra lo que se ha hecho a lo largo del grado y prepara el camino para el proceso de montaje. En este caso, los alumnos escriben y montan pequeñas obras y escenas propias. “Del dicho al hecho”, el último bloque, permite a los alumnos llevar a cabo un proceso de montaje en el que son generadores y están a cargo de todos los aspectos de una obra: dramaturgia, dirección, ac-

tuación y producción. Nuevamente, reflexionan acerca de sus definiciones personales de teatro y de arte.

A lo largo de los tres años, se busca que los conceptos disciplinares del teatro se aprendan a través de temas cercanos a la realidad de los alumnos.

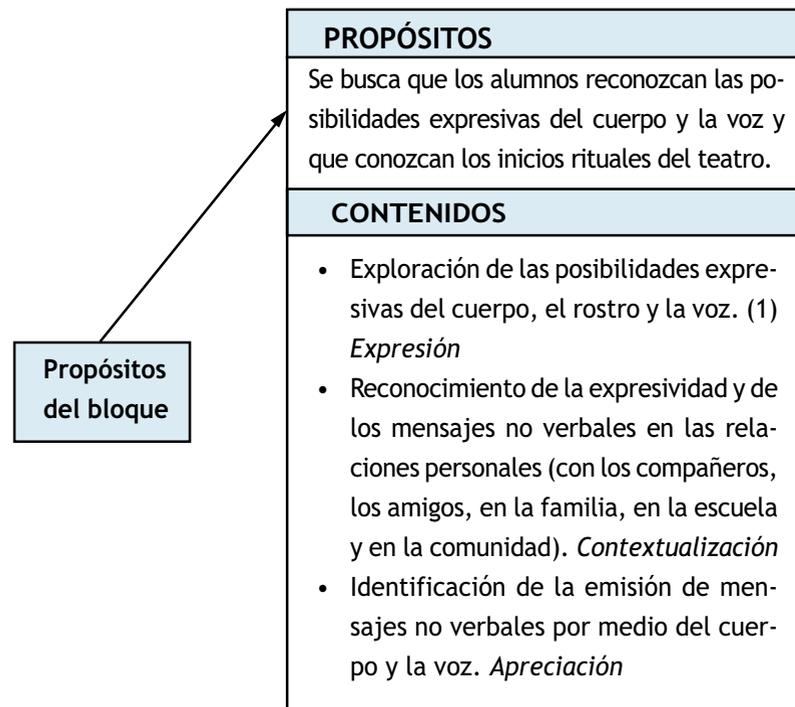
Bloques por grado

PRIMER GRADO
<ol style="list-style-type: none">
1. ¿Cómo nos expresamos? El cuerpo y la voz.
2. ¿Quiénes somos? El personaje y la caracterización.
3. Los cuentos que contamos. La narración y la improvisación.
4. La actuación y el teatro.
5. Haciendo teatro.
SEGUNDO GRADO
<ol style="list-style-type: none">
1. La expresividad en el teatro.
2. ¿Dónde y cuándo? El tiempo y el espacio en el teatro.
3. Caracterización y representación teatral.
4. Herramientas de actuación: género y tono.
5. Estructura dramática y puesta en escena.
TERCER GRADO
<ol style="list-style-type: none">
1. Expresividad teatral.
2. Escribiendo en escena.
3. El mundo que rodea al teatro.
4. Creación teatral.
5. Del dicho al hecho. Creación teatral y puesta en escena.

Propósitos de los bloques

Los propósitos por bloque se derivan de los de grado y orientan de manera más específica las intenciones educativas que se buscan desarrollar en función de los contenidos que se trabajan en cada uno.

Bloque 1. ¿Cómo nos expresamos? El cuerpo y la voz

Contenidos

En los contenidos se presentan algunos aprendizajes que se consideraron importantes y que pueden ser enseñados en la escuela. Lo que hacen los alumnos cuando se expresan, aprecian y contextualizan a partir del arte, son contenidos, porque involucran diferentes dimensiones del conocimiento: conceptos y principios, habilidades, actitudes y valores que están presentes en las diversas tareas con el teatro. En este sentido, se busca que participen activamente movilizando diferentes saberes en lo que *hacen*, de tal manera que el aprendizaje artístico no sea solamente de carácter discursivo, sino que esta práctica promueva el percibir, sentir y pensar sobre lo que hacen, desarrollando los aprendizajes propios de la asignatura.

En la forma en que se enuncian los contenidos se ha considerado la posibilidad de que se le atribuya un sentido a ese conocimiento y el adolescente lo traslade a diferentes situaciones, para que pueda ser partícipe del teatro y lo vincule con sus experiencias personales.

Es importante aclarar que en este apartado sólo se presentan contenidos y que la diferencia de éstos respecto a las actividades, es que ambos desempeñan un papel distinto aunque están estrechamente relacionados. Los contenidos hacen referencia a *qué* deben aprender los alumnos y las actividades se dirigen al *cómo* lograr que los adolescentes se apropien de los conocimientos. De los contenidos se pueden

desprender situaciones de enseñanza más específicas como actividades, secuencias didácticas o proyectos. Los contenidos representan el *qué enseñar*, mientras que las actividades se refieren al *cómo*.

Por ejemplo, para el contenido *Exploración de las posibilidades de tono e intensidad de la voz*, del bloque 1 del primer grado, “¿Cómo nos expresamos? El cuerpo y la voz”, se puede construir una actividad como:

Recostados en el suelo, boca arriba, los alumnos cierran los ojos y comienzan a emitir sonidos con una intensidad tan baja que sólo los perciben ellos. Juegan subiendo y bajando el tono, desde lo más agudo que pueden hasta lo más grave, mientras paulatinamente suben la intensidad.

En cada bloque se abordan los contenidos de los tres ejes de aprendizaje: *Expresión, Apreciación y Contextualización*, de manera secuencial y gradual, por lo que es esencial respetar su orden; sin embargo, el docente puede modificarlo considerando las características particulares de los alumnos y las situaciones de aprendizaje del grupo. Se pueden relacionar varios contenidos, ya sea de un mismo bloque, o si el maestro lo juzga conveniente, de varios, estableciendo una secuencia didáctica de acuerdo con el grupo.

La referencia a cada eje de enseñanza a parece al final de cada contenido, como una guía para el docente en la organización de sus clases.

Bloque 1. ¿Cómo nos expresamos? El cuerpo y la voz

PROPÓSITOS
Se busca que los alumnos reconozcan las posibilidades expresivas del cuerpo y la voz y que conozcan los inicios rituales del teatro.
CONTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> • Exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo, el rostro y la voz. (1) <i>Expresión</i> • Reconocimiento de la expresividad y de los mensajes no verbales en las relaciones personales (con los compañeros, amigos, en la familia, escuela y la comunidad). <i>Contextualización</i> • Identificación de la emisión de mensajes no verbales por medio del cuerpo y la voz. <i>Apreciación</i>

Las letras en *cur-sivas* aluden al eje de aprendizaje al que corresponde cada contenido.

Aprendizajes esperados

Son los aprendizajes que se espera que logren los alumnos al finalizar el trabajo con el bloque. En ellos se expresan los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se pretende desarrollen al cursar la asignatura. Son una guía tanto para el maestro como para el alumno, para saber hacia dónde dirigir

el proceso educativo y orientar la evaluación. A continuación se reproducen los “Aprendizajes esperados” del bloque 1 del primer grado:

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Reconoce el cuerpo y su voz como instrumentos de expresión personal.
- Identifica los mensajes no verbales como formas de expresión.
- Maneja diferentes velocidades y calidades de movimiento en su expresión personal.
- Identifica algunas de las características principales de los ritos y manifestaciones escénicas en distintas culturas.
- Interpreta narraciones cortas a través del movimiento corporal, el gesto y la voz.

Comentarios y sugerencias didácticas

Para apoyar el sentido que se quiere dar a las prácticas escolares, en algunos contenidos aparece un número entre paréntesis que remite al cuadro de comentarios y sugerencias didácticas.

Para cada bloque, se corresponde un cuadro de comentarios y sugerencias didácticas. En donde se mencionan, algunos elementos que favorecen el aprendizaje de los contenidos: comentarios sobre los mismos, ejemplos o aclaraciones sobre algunos términos, temas factibles de abordarse, recursos, vínculos con otras asignaturas, materiales o referencias bibliográficas específicas que pueden apoyar al maestro para organizar su trabajo.

Bloque 1. ¿Cómo nos expresamos? El cuerpo y la voz

Contenidos

PROPÓSITOS
Se busca que los alumnos reconozcan las posibilidades expresivas del cuerpo y la voz y que conozcan los inicios rituales del teatro.
CONTENIDOS
• Exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo, el rostro y la voz. (1) <i>Expresión</i>

El número entre paréntesis (1) remite a la tabla de "Comentarios y sugerencias didácticas", en este caso apoyando el contenido con referencias bibliográficas.

Comentarios y sugerencias didácticas

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDACTICAS
1) Para el manejo de este bloque, así como los que implican manejo de voz en otros grados, se recomienda el libro: <ul style="list-style-type: none">
• Ruiz Lugo, Marcela y Fidel Monroy, <i>Desarrollo profesional de la voz</i>, México, Gaceta, 1994 (Escenología). Para ejercicios de voz y dicción, o de caracterización de la voz, el maestro también se puede apoyar en pequeños pasajes de cuentos, en trabalenguas, o en los libros:
• De la Borbolla, Óscar, <i>Las vocales malditas</i>, México, Nueva Imagen/SEP (Libros del Rincón), 2002.
- SEP, <i>Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria</i>, México, 2002.

Primer grado

PROPÓSITOS DEL PRIMER GRADO

Con la práctica del teatro en la escuela, se busca que los alumnos identifiquen las bases del lenguaje teatral y exploren sus posibilidades expresivas para comunicar de manera personal sus ideas, sentimientos y vivencias a través de ejercicios teatrales lúdicos que contemplan la improvisación y la representación. Asimismo, que aprecien y emitan una opinión personal fundamentada sobre distintas manifestaciones teatrales dentro y fuera de la escuela.

Se busca que los alumnos desarrollen su sensibilidad y conciencia corporal en el espacio a través del movimiento, explorando la calidad, equilibrio y velocidad e identificándolo como un elemento para la creación de personajes ficticios y como un medio de expresión y comunicación no verbal. Por otra parte, se espera que reconozcan y que se inicien en el manejo de la gestualidad y de la voz como medio de expresión de emociones, ejercitando la respiración, dicción y proyección con el fin de caracterizar personajes cotidianos, y que reconozcan y exploren sus propias emociones para representarlas en escena a través de la improvisación.

De esta manera, los alumnos podrán desarrollar su creatividad, su destreza y su reacción ante distintas situaciones ficticias y ante el reto teatral, la proyección de la voz, su conciencia narrativa y su capacidad de exposición frente a un grupo. Se fomentará su confianza para estar en un lugar público y el trabajo en equipo, propiciando que mejoren su autoestima y valoren su cuerpo y mente como vehículos de comunicación de emociones, inquietudes e intereses. Los alumnos podrán identificar el teatro como un medio de expresión, comunicación, aprendizaje, y conocimiento sobre la cultura propia y otras de su país y del mundo. Podrán empezar a conformar una definición propia sobre el teatro y empezar a encontrar su relación con otras disciplinas artísticas y con su vida. Por último, se busca formar los valores de respeto a los compañeros dentro y fuera del aula, el conocimiento de la cultura propia y de otras culturas, y el afianzamiento de la propia identidad.

Bloque 1. ¿Cómo nos expresamos? El cuerpo y la voz

PROPÓSITOS

Se busca que los alumnos reconozcan las posibilidades expresivas del cuerpo y la voz y que identifiquen los inicios rituales del teatro.

CONTENIDOS

- Exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo, el rostro y la voz. (1) *Expresión*
  - Sensibilización del cuerpo y el aparato fonador, integrando la relajación.
  - Reconocimiento del cuerpo, la voz y el movimiento propios y de los compañeros. (2)

- Manejo de la respiración en la emisión de la voz.
- Exploración de las posibilidades de tono e intensidad de la voz. (3)
- Exploración de las posibilidades de calidad y velocidad de movimiento. (4)
- Exploración de las posibilidades de desplazamiento en el espacio.
- Reconocimiento de la expresividad y de los mensajes no verbales en las relaciones personales (con los compañeros, con los amigos, en la familia, en la escuela y en la comunidad). *Contextualización*
  - Descripción de expresiones del cuerpo y la voz en distintas relaciones personales propias o de terceros (amistades, padre e hijo, maestro-alumno, noviazgo, entre otros)
  - Análisis y discusión colectiva sobre la expresividad y los mensajes no verbales en la vida cotidiana de los alumnos.
- Identificación de la emisión de mensajes no verbales por medio del cuerpo y la voz. (5) *Apreciación*
  - Observación e identificación de los mensajes no verbales creados en el grupo.
  - Reconocimiento de las posibilidades de expresión del cuerpo y la voz (calidad y velocidad de movimiento, desplazamiento en el espacio, tono e intensidad de voz).
- Acercamiento a los inicios rituales-expresivos del teatro. *Contextualización*
  - Indagación sobre los inicios del teatro griego en los ritos dionisiacos. (6)
  - Investigación sobre las manifestaciones escénicas en los ritos prehispánicos. (7)
  - Reflexión sobre las similitudes y diferencias entre los ritos y las manifestaciones escénicas prehispánicos y los inicios del teatro en Grecia. (8)
- Creación personal de narrativas no verbales (situaciones, historias, anécdotas) utilizando el cuerpo y la voz. *Expresión*

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Reconoce el cuerpo y su voz como instrumentos de expresión personal.
- Identifica los mensajes no verbales como formas de expresión.
- Maneja diferentes velocidades y calidades de movimiento en su expresión personal.
- Identifica algunas de las características principales de los ritos y manifestaciones escénicas en distintas culturas.
- Interpreta narraciones cortas a través del movimiento corporal, el gesto y la voz.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- 1) Para el manejo de este bloque, así como los que implican manejo de voz en otros grados, se recomienda el libro:
  - Ruiz Lugo, Marcela y Fidel Monroy, *Desarrollo profesional de la voz*, México, Gaceta, 1994 (Escenología).

Para ejercicios de voz y dicción, o de caracterización de la voz, el maestro también se puede apoyar en pequeños pasajes de cuentos, en trabalenguas, o los libros:

– De la Borbolla, Óscar, *Las vocales Malditas*, México, Nueva Imagen/SEP, 2002, (Libros del Rincón).

– SEP, *Libro para el maestro. Educación artística. Primaria, México, SEP, 2002.*

- 2) Se propone para este contenido que los alumnos participen en ejercicios individuales y en grupo. Se sugiere que los ejercicios de voz se hagan a ojos cerrados y sin palabras, permitiendo que los alumnos emitan sonidos poco a poco, y que los comiencen a acompañar de movimientos primero pequeños, y luego más amplios, dependiendo de los sonidos que emitan.
- 3) El término exploración se refiere a que el alumno experimente con las posibilidades que tiene su voz a través de ejercicios lúdicos individuales o en grupo. Tono de voz se refiere al nivel de grave o agudo que se maneje. Cada alumno debe encontrar sus propios niveles. Intensidad de la voz se refiere al volumen. El profesor debe tener cuidado de que los alumnos no lastimen sus cuerdas vocales al buscar niveles altos de intensidad de la voz.
- 4) Calidad de movimiento se refiere al adjetivo calificativo que se le puede adjuntar, como lento, firme, suave, brusco, etcétera. Velocidad de movimiento es una escala subjetiva puesta por el alumno o el profesor, donde se marcan varios niveles entre muy rápido y muy lento.
- 5) Se sugiere que este contenido acompañe el último contenido del eje de *Expresión*, “Creación personal de narrativas no verbales utilizando el cuerpo y la voz”, de manera que los alumnos identifiquen los mensajes no verbales en las narrativas de sus compañeros, y se una el hacer con la apreciación. Este contenido se puede ligar con la asignatura Español.
- 6) Esta indagación se puede apoyar en las siguientes páginas web:
  - http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/
  - http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm
  - <http://www.culturaclasica.com/teatro%20grecolatino/1.1.htm>
  - http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm
- 7) Por manifestaciones escénicas, nos referimos a una forma de expresión que conjuga los elementos del teatro (como expresión corporal, personajes, anécdota), sin ser propiamente teatro, es decir, que sus propósitos no son únicamente de arte y entretenimiento, sino que pueden ser religiosos, míticos, históricos o rituales. En algunos textos teóricos se pueden encontrar estas expresiones englobadas con el término de manifestaciones preteatrales. La investigación se puede apoyar en la página web:
  - http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/
- 8) Éste y todos los temas de historia del teatro universal que se encuentran en el documento curricular se pueden vincular con la asignatura de historia. Se recomiendan los siguientes libros para el apoyo del maestro:
  - Macgowan, K. y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.

- Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.
- Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.
- Argudín, Y., *Historia del teatro en México. Desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.
- *El teatro en México*, México, Artes de México y del Mundo, 1969.

Además, el maestro puede encontrar apoyo audiovisual en los videos: *Nuestros historiadores y virajes decisivos de la Historia*. Consultar los temas en:

- SEP, *El video en el aula. Usos didácticos de la videoteca escolar. Segundo Acervo. Educación Secundaria*, México, 1999.
- Horcasitas, Fernando, *Teatro Náhuatl. Época Novohispana y Moderna*, México, UNAM, 1975.

Bloque 2. ¿Quiénes somos? El personaje y la caracterización

PROPÓSITOS
Se pretende que los alumnos conozcan las nociones de situación y personaje, y exploren las posibilidades de su cuerpo y su voz en la creación de los mismos.
CONTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">
• Detección y observación de los personajes representativos de la comunidad. (1) <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Análisis de las características que hacen a algunos personajes sobresalir en las situaciones sociales.
– Reflexión en grupo sobre cómo los personajes interactúan y se relacionan en lo que yo veo como <i>mi comunidad</i>
– Argumentación sobre lo que hace que los personajes de <i>mi comunidad</i> sean particulares.
• Análisis en grupo sobre las diferencias entre persona y personaje. (2) <i>Contextualización</i>
• Creación y representación de personajes y situaciones de la comunidad. <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Caracterización de personajes y creación de situaciones.
– Improvisación de personajes y situaciones. (3)
– Construcción de personajes a través de las posibilidades de movimiento y desplazamiento personal. (4)
– Construcción de personajes a través de sus posibilidades de gestualización facial y corporal. (5)
– Reconocimiento de las posibilidades de tono e intensidad de la voz; dicción, velocidad, y características del habla en distintos personajes.
– Utilización de la voz y el habla en la construcción de personajes.
• Análisis de las características del personaje en el teatro. <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Diferenciación entre personaje principal y secundario.
– Distinción entre personaje complejo y personaje simple.
• Observación e identificación de los elementos distintivos en los personajes. <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Identificación de las características de los personajes en una lectura breve. (6)
– Identificación de algunos personajes por la situación y el comportamiento de los que lo rodean. (7)
– Reflexión sobre el trabajo propio y de los compañeros en los contenidos de expresión.
– Reconocimiento de las diferencias y particularidades del habla como características del personaje.
– Reconocimiento de la importancia del uso del movimiento, el gesto y la voz en la creación de personajes de la improvisación colectiva.
• Comprensión del uso de los personajes en otras formas de expresión artística. <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Indagación sobre la aparición de personajes en la danza, la literatura, la música y las artes visuales.
– ¿De qué formas se usa la figura humana para expresar algo en el arte? (8)

- Improvisación colectiva de personajes en una situación, utilizando todas las herramientas de cuerpo y voz (movimiento, desplazamiento, gesto facial y corporal, tono e intensidad de voz y características del habla). (9) *Expresión*

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Identifica la diferencia entre persona y personaje en la vida cotidiana.
- Distingue las características del personaje en el teatro.
- Utiliza el cuerpo, el gesto, la voz, y el habla en la creación de personajes.
- Identifica las formas de caracterización externa en los inicios del teatro de diferentes culturas.
- Improvisa de manera individual y en grupo.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- 1) El profesor puede pedir a los alumnos que salgan a la calle, y que observen con detenimiento a quienes llaman su atención. Los alumnos deben fijarse en las características particulares de cada personaje que observan, para poder relatarlo y recrearlo en el salón. También se puede apoyar el contenido en el libro:
  - Castro, Rodolfo (comp.), *Las otras lecturas*, México, Paidós/SEP, 2003.
- 2) Para este contenido, el profesor puede apoyarse en las páginas de Internet:
  - <http://www.lanzadera.com/puroteatro/>
  - http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm
- 3) Improvisación se refiere a la creación espontánea de ejercicios usando los elementos que el maestro o el grupo sugiere. Se pueden hacer de forma individual o colectiva.
- 4) Construcción de personaje se refiere al proceso de creación que el alumno aborda para dar vida a un personaje sobre el escenario.
- 5) Una forma de apoyar a los alumnos para que exploren su gestualidad es que, en parejas, se les pida que exageren lentamente gestos faciales y corporales. La pareja imitará los gestos y después se congelará, permitiendo que el alumno vea sus propios gestos en otro. De esta manera, puede encontrar características en cada gesto para crear a partir de él un personaje.
- 6) La lectura puede ser tomada de la asignatura de español de los alumnos, o, recomendamos:
  - Arreola, Juan José, *Confabulario*, México, Joaquín Mortiz/SEP (Libros del Rincón), 2002 .
  - Ramírez Castaneda, Elisa (adap.), *Historias de espantos, seres que se transforman, tesoros escondidos y matrimonios engañosos*, México, Conafe/SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - Juárez Espinoza, Isabel, *Cuentos y teatro tzeltales*. México, Diana/SEP (Libros del Rincón), 2002.

- 7) En un programa de TV, radio, una lectura breve o una historieta.
- 8) El profesor puede basarse en formas de arte o artesanías de la comunidad, como danzas, pinturas, altares, alebrijes, u otras expresiones particulares de la zona. Se puede buscar apoyo en la serie de videos *La palabra nuestra*, de la SEP. También se puede vincular este contenido con las asignaturas de Artes Visuales, Danza y Música.
- 9) La improvisación puede ser libre, o bien el profesor o el grupo sugerirán un punto de comienzo, una situación, por ejemplo. Se debe fomentar la participación de todos los alumnos.

Bloque 3. Los cuentos que contamos. La narración y la improvisación

PROPÓSITOS
Se busca que los alumnos exploren algunos elementos narrativos y que comprendan al teatro como un vehículo para la narración. Se pretende que los alumnos usen la improvisación como herramienta para los ejercicios teatrales.
CONTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">
• Exploración de las situaciones que pueden suceder entre personajes: <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Improvisación de situaciones de la vida cotidiana.
– Recreación de las posibles emociones que se pueden generar en una situación. (1)
– Experimentación de las posibilidades de movimiento, gesto, voz y habla para reaccionar ante una situación o emoción.
• Identificación de las características de las situaciones creadas en el aula: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Comprensión del fenómeno de preacción-acción-reacción en las situaciones. (2)
– Reconocimiento de la gama de emociones que puede surgir a raíz de una situación.
– Observación de las reacciones ante una situación o una emoción.
– Identificación del uso del gesto, el movimiento, la voz y el habla al accionar y reaccionar.
• Análisis de las características en una narración: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Diferenciación entre una situación y una narración.
– Identificación del conflicto.
– Identificación de los elementos básicos de la narración (personajes, situación, anécdota, conflicto, trayectoria del personaje). (3)
• Comprensión de los elementos narrativos fuera del contexto teatral: (4) <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Identificación del conflicto en la narración.
– Identificación de los personajes de la narración.
• Investigación de la narrativa en la comunidad: <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Indagación de las leyendas, los cuentos y las anécdotas de la comunidad.
– Identificación de los elementos narrativos en las leyendas, los cuentos y las anécdotas de mi comunidad.
• Improvisación de narraciones: <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Utilización de los elementos de gesto, movimiento, voz y habla para representar situaciones de su vida cotidiana o de la comunidad.
– Improvisación de situaciones utilizando algunos elementos narrativos (personajes, situación, anécdota, conflicto, trayectoria del personaje). (5)
– Representación de narraciones basadas en anécdotas, cuentos y leyendas de la comunidad. (6)

- Comprensión del conflicto en la narrativa teatral en un texto dramático de interés en el grupo: (7) *Contextualización*
  - Análisis de los elementos narrativos en el relato teatral a partir del texto dramático.
  - Comprensión del conflicto en el teatro a partir del texto dramático.
  - Reflexión sobre el uso de la narración en el teatro a partir del texto dramático.
- Apreciación personal de las producciones individuales y en grupo considerando: (8) *Apreciación*
  - Uso del cuerpo y la voz.
  - Uso de elementos narrativos.
  - Manejo del fenómeno preacción-acción-reacción.
  - Manejo de emociones.
- Análisis de la improvisación de narraciones en distintos momentos de la historia del teatro: (9) *Contextualización*
  - Investigación sobre el oficio de los juglares en la Europa Medieval.
  - Identificación de las técnicas de improvisación sobre situación, personaje y conflicto en la *Comedia dell' Arte*. (10)
  - Indagación sobre las formas en las que se narraban las historias en el México Antiguo y en la Colonia.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Representa situaciones de su vida cotidiana y la comunidad utilizando el cuerpo, la voz, y el habla.
- Reconoce emociones y reacciones que se generan ante una situación teatral.
- Identifica los elementos básicos en una narración (personajes, situación, anécdota, conflicto, trayectoria del personaje).
- Representa narraciones de cuentos, leyendas o anécdotas.
- Expresa una opinión informada sobre su propio trabajo escénico y el de otros.
- Identifica algunas formas en las que el teatro usa la improvisación y los personajes para crear narrativas en momentos claves de la historia del teatro.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- 1) Mientras las emociones ante una situación pueden ser tantas como personas que la enfrentan, las emociones que debe reconocer en primera instancia el alumno son las propias, para después poderlas recrear. También es válido hacer uso de la observación y la imaginación para recrear otras posibles reacciones.
- 2) El fenómeno preacción-acción-reacción es un principio sencillo basado en la idea de que en el teatro debe tener tanta importancia el que habla o acciona como el que escucha o reacciona. Es, en otras palabras, la capacidad para escuchar, observar y reaccionar ante una

acción de otro compañero. En este supuesto, el actor está preparado, receptivo de lo que hará el compañero. A toda acción hay una reacción, y esta reacción, a su vez, se convertirá en otra acción, haciendo de este fenómeno un proceso cíclico. El profesor y los alumnos pueden consultar las siguientes páginas:

- <http://www.lanzadera.com/puroteatro/>

- http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm

- 3) Este contenido se puede vincular con la asignatura Español. Se puede apoyar con la serie de videos *Silencio, maestros leyendo*, o la serie *La palabra nuestra*, ambas de la SEP.
- 4) El profesor puede pedir a los alumnos que utilicen como narración un cuento, un artículo de revista, un cómic, una nota periodística, un capítulo de telenovela, una película, o cualquier otro material que considere pertinente. Se puede vincular el contenido con la asignatura Español.
- 5) La anécdota se refiere a la historia, generalmente en orden cronológico, que se relata en la narración. El conflicto se refiere a la situación dentro de la narración que hace el punto central de la historia. La trayectoria del personaje se refiere a la línea de sucesos y acciones que se le pueden trazar a un personaje, generalmente el principal, durante la obra o narración. También se pueden incluir otros elementos narrativos que el profesor considere pertinentes. Las improvisaciones pueden tener estos elementos puestos por los alumnos, o el profesor puede crear ejercicios con situaciones o personajes dados para que los alumnos resuelvan.
- 6) Representación se refiere a la recreación escénica de una narrativa o situación que se ha planeado, estructurado y ensayado en un corto plazo.
- 7) Para la lectura del texto dramático, el profesor se puede apoyar en:
  - Juárez Espinoza, Isabel, *Cuentos y teatro tzeltales*, México, Diana/SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - Grupo Sna Jtz'lbajom, *El haragán y el zopilote*, México, Sans Serif Editores/SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - Carballido, Emilio, *Teatro joven de México*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - Carballido, Emilio, *Teatro para adolescentes*. México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - *Teatro. Obras cortas para representar*, México, Árbol Editorial/SEP (Libros del Rincón), 2002.

O cualquier obra que el profesor considere apta para el grupo.

- 8) En las apreciaciones el profesor debe fomentar un ambiente de respeto en el aula y pedir a los alumnos su colaboración para hacer observaciones pertinentes, cuidadosas y constructivas.
- 9) Se puede vincular este contenido con la asignatura de historia. El contenido se puede apoyar con información de las páginas de internet:
  - http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/
  - http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm
  - <http://www.culturaclasica.com/teatro%20grecolatino/1.1.htm>

10) *Comedia dell' Arte* se refiere a una forma teatral popular que se usaba en Italia al final del Medioevo y al principio del Renacimiento, donde se improvisaban situaciones y conflictos basándose en personajes muy bien definidos y conocidos por el público. Una explicación más amplia se puede encontrar en:

- Macgowan, K. y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.
- Prieto, Antonio y Muñoz González, Yolanda, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.
- Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.
- Argudín, Y., *Historia del Teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.
- *El teatro en México*, México Artes de México y del Mundo, 1969.
- H., Javier, *El teatro medieval y renacentista*, Madrid, Playor, 1984.

Bloque 4. La actuación y el teatro

PROPÓSITOS
Se busca que los alumnos integren las nociones de espacio y tiempo a la narración teatral y a sus ejercicios.
CONTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">
• Indagación sobre el uso del espacio en el teatro: <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Conocimiento de distintos tipos de espacios teatrales: arena, herradura, frontal, múltiple.
– Investigación del uso del espacio teatral en distintos momentos de la historia del teatro universal y mexicano. (1)
• Indagación acerca del uso del tiempo en distintos momentos de la historia del teatro: griego, Siglos de Oro español y moderno: (2) <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Argumentación sobre las diferencias en el uso del tiempo real y ficticio.
– Indagación sobre el uso del tiempo real y ficticio en las manifestaciones teatrales de la colonia en México (teatro de evangelización).
• Comprensión de algunas características internas de los personajes en la lectura de una obra de teatro de interés colectivo: (3) <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Identificación de la motivación del personaje.
– Comparación entre personaje que acciona y personaje que reacciona.
• Identificación de los elementos de tiempo y espacio en el teatro: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Diferenciación entre tiempo real y tiempo ficticio.
– Diferenciación entre espacio real y espacio ficticio.
– Reconocimiento de escenografía, utilería y <i>atrezzo</i>: (4)
• Realización de ejercicios de representación de personajes en narraciones determinadas: (5) <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Creación de narraciones con diversos personajes y situaciones.
– Exploración de diversas posibilidades de manejo del espacio en una narración.
– Exploración de las posibilidades de manejo del tiempo en una narración.
– Improvisación colectiva de una narración propuesta por el grupo manejando los siguientes elementos:<ul style="list-style-type: none">
- Personajes
- Situación
- Espacio
- Tiempo

- Reconocimiento de los elementos narrativos de espacio y tiempo en los ejercicios propios y de los compañeros: *Apreciación*
  - Comentario y reflexión del uso del tiempo y del espacio en los ejercicios propios y los de los compañeros.
- Identificación de los elementos narrativos en una obra de teatro: (6) *Apreciación*
  - Reconocimiento del conflicto en la obra de teatro.
  - Identificación de los elementos narrativos en escena.
  - Identificación de los personajes y su motivación en la obra de teatro.
  - Observación del uso del espacio y del tiempo en la obra.
  - Elaboración de una apreciación personal sobre la obra de teatro. (7)
- Análisis de los elementos narrativos, actorales y espaciales en representaciones preteatrales de la comunidad: *Contextualización*
  - Observación de alguna representación en la comunidad. (8)
  - Identificación de los elementos de narrativa, espacio y personaje en la representación.
  - Reflexión sobre la diferencia entre una representación preteatral y el teatro.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Interpreta narraciones con diversos personajes y situaciones.
- Utiliza el espacio y el tiempo como elementos escénicos en una improvisación.
- Reconoce el tiempo y el espacio como elementos narrativos en el teatro.
- Describe el vestuario, la escenografía, la utilería y el atrezzo en una obra de teatro.
- Reconoce algunas formas teatrales narrativas en su comunidad.
- Argumenta sus ideas personales sobre una obra de teatro o representación escénica de forma clara.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- 1) El profesor debe elegir los espacios que le parezcan los más característicos. Pueden ser los del teatro griego y romano, del teatro Isabelino, de los Siglos de Oro, o el espacio a la italiana. Se sugiere combinar varias formas para que los alumnos comprendan los diferentes espacios, y compararlos con los lugares donde se llevaban a cabo las representaciones en el México Antiguo. Para los temas de teatro universal el profesor se puede apoyar en:
  - Macgowan, K. y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.
  - Prieto, Antonio y Muñoz González, Yolanda, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.
  - Wrigth, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.

- Argudín, Y., *Historia del Teatro en México. Desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.
- *El teatro en México*, México, Artes de México y del Mundo, 1969.
- Horcasitas, Fernando, *Teatro Náhuatl. Época Novohispana y Moderna*, México, UNAM, 1975.

Puede complementar esta información con las páginas en Internet:

- http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/
- http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm
- <http://www.culturaclasica.com/teatro%20grecolatino/1.1.htm>

- 2) Estos temas se pueden encontrar en la bibliografía especificada en la nota anterior.
- 3) El profesor puede acudir a las siguientes páginas en Internet, donde se brindan obras aptas para adolescentes de forma gratuita:
  - <http://www.lanzader.com/puroteatro/>
  - <http://www.avantel.net/~lgarrett/>
- 4) Escenografía: el mobiliario escénico construido para recrear el espacio donde sucede la obra. Utilería: todo aquellos que los actores deberán manipular, como cuchillos, velas, etcétera. *Atrezzo*: Muebles movibles que se utilizan para complementar la escenografía. El profesor puede hallar más información acerca de esto en:
  - <http://www.lanzadera.com/puroteatro/>
  - http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm
- 5) Estos ejercicios se refieren a una serie de juegos individuales o colectivos dirigidos a que el alumno explore alguna cualidad de sí o una característica en particular del teatro. Por ejemplo, que experimente con un mismo personaje en varias situaciones diferentes, o que incluya distintos personajes en una misma situación. Para este contenido, se sugiere que el profesor o el grupo proponga situaciones, personajes, u obstáculos para que los alumnos resuelvan en sus narraciones, elementos cada vez más complejos.
- 6) La obra de teatro se puede ver en vivo o en video. Si ninguna de las dos opciones es viable, se puede reemplazar con una película o un programa de televisión.
- 7) El profesor deberá apoyar a los alumnos indicándoles los elementos que deben incluir en la apreciación personal. Entre otros, pueden ser síntesis de la obra, reflexión sobre las actuaciones, opinión sobre los elementos de escenografía, opinión personal con argumentos que la expliquen, y otros que el profesor considere pertinentes. Debe alentarse la voz personal del alumno, lo que tiene que decir por sí mismo. Puede ser recomendable leerse entre parejas, para enriquecerse con la perspectiva del otro.
- 8) Dependerá de la comunidad y la época del año lo que se puede observar. Los ejemplos más sencillos son el Vía Crucis, una pastorela, la pasión, o el carnaval. Cualquier festejo puede funcionar pidiendo a los alumnos que lo observen pensando en los elementos del teatro que han aprendido. De la misma manera, una danza tradicional, teatro comunitario o teatro callejero podrían servir de ejemplo.

Bloque 5. Haciendo teatro

PROPÓSITOS
Se pretende que los alumnos vivan la experiencia de llevar a cabo un proceso de montaje y que construyan una primera definición personal de teatro.
CONTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">
• Indagación de textos dramáticos con escenas de interés colectivo para la puesta en escena: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Lectura de escenas de obras de teatro. (1)
– Análisis colectivo de las escenas propuestas.
– Selección de las escenas por el grupo.
• Comprensión de los elementos que componen una puesta en escena: (2) <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Identificación de los elementos actorales de una puesta en escena.
– Identificación de los elementos visuales que componen una puesta en escena.
• Conocimiento de las etapas, y del proceso de montaje de una puesta en escena. (3) <i>Apreciación</i>
• Análisis sobre el papel del público en el teatro: <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Indagación sobre la participación del público en un momento de la historia del teatro: griego, romano, medieval (Comedia dell' Arte), teatro de Evangelización en México, y moderno. (4)
– Participación en una discusión de grupo sobre las diferentes formas en las que el público es partícipe del teatro.
• Producción de un <i>collage</i> de escenas para un montaje: (5) <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Selección colectiva por los alumnos de escenas que reflejen intereses personales, para un montaje.
– Construcción de personajes de las escenas elegidas.
– Realización de ejercicios de representación sobre las escenas elegidas manejando los elementos narrativos.
– Elaboración de propuestas de espacio y tiempo para las escenas elegidas.
– Elaboración de propuestas de vestuario, escenografía, utilería y <i>atrezzo</i>, tomando en cuenta los recursos a los que se pueden acceder.
– Producción de escenografía, utilería, vestuario y <i>atrezzo</i>.
– Organización y realización de ensayos del montaje.
– Realización de puesta en escena.
• Reflexión sobre el montaje del grupo: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Descripción de experiencias particulares en el montaje.

- Reflexión grupal sobre los aciertos y las debilidades en el montaje.
- Elaboración de una apreciación personal sobre el montaje del grupo. (6)
- Acercamiento a una definición personal de teatro. (7) *Contextualización*
  - Reconocimiento del teatro como un medio de comunicación y de expresión.
  - Reflexión acerca de la utilidad del teatro en la vida personal de los alumnos.
  - Construcción en grupo de una definición de teatro.
  - Reflexión sobre la participación de distintas artes en el proceso teatral.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Realiza alguna función para el montaje de escenas teatrales en grupo.
- Reconoce algunos elementos del proceso que conlleva un montaje teatral.
- Identifica algunas formas en las que el público participa en el hecho teatral.
- Expresa su opinión sobre el teatro como un medio de comunicación y de expresión personal y colectiva.
- Elabora una definición propia de teatro.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- 1) El profesor debe buscar una obra de teatro que se adapte a los intereses del alumno. Puede ser útil que se apoye en las lecturas de teatro que se hacen en la materia de español, o en:
  - *Teatro. Obras cortas para representar*, México, Árbol Editorial/SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - Grupo Sna Jtz'Ibajom, *El haragán y el zopilote*, México, SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - Juárez Espinosa, Isabel, *Cuentos y teatro tzeltales*, México, Diana/SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - Carballido, Emilio, *Teatro joven de México*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - Carballido, Emilio, *Teatro para adolescentes*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.
- 2) Estos pueden ser, en el vestuario, la iluminación y la escenografía, los colores y el equilibrio, el equilibrio del movimiento, los cuadros que se componen en la escena, etcétera. Se puede encontrar más información en:
  - <http://www.lanzadera.com/puroteatro/>
  - http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm
- 3) Las etapas del montaje suelen dividirse en pre-producción, producción y representación. Pre-producción se refiere a la etapa en la que se elige una obra, se analiza, y se seleccionan los personajes que se harán. Durante esta etapa, se selecciona también el equipo de

producción y se elaboran diseños para todos los elementos. En la etapa de producción, actores y director ensayan mientras el equipo de producción consigue o construye todos los elementos que se requerirán según los diseños. La representación es el momento de juntar todos estos elementos para representar ante el público el trabajo.

- 4) El profesor puede repartir estos temas entre los alumnos, o equipos de alumnos puede elegir los temas, para que la indagación se haga fuera de la hora de clase, y se discutan las diferencias en clase. Como textos de apoyo, se recomiendan:
- Macgowan, K. y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.
  - Prieto, Antonio y Muñoz González, Yolanda, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.
  - Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.
  - Huerta Calvo, Javier, *El teatro medieval y renacentista*, Madrid, Playor, 1984.
  - Argudín, Y., *Historia del teatro en México. Desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.
  - *El teatro en México*, México, Artes de México y del Mundo, 1969.

- 5) Un *collage* de escenas se refiere a un conjunto de escenas cortas de pocos personajes. Esto tiene la ventaja, frente a una obra de teatro completa, que no habrá alumnos que carguen con mayor responsabilidad que otros, y que ninguno puede estar disgustado con su escena, ya que la han elegido ellos mismos. Permite que todos los alumnos estén en escena más o menos el mismo tiempo, con personajes igualmente importantes. Se debe impulsar a todos los alumnos a participar en escena y en la producción, sin embargo, no se debe obligar a un alumno que prefiere no actuar a hacerlo. A pesar de que este bloque se trata de un montaje, el profesor debe recordar que lo importante para los alumnos será el proceso, no el resultado. Incluso, si el profesor y los alumnos así lo deciden, la representación puede llevarse a cabo a puerta cerrada. En este caso, al ser un *collage* en el que nunca están en escena todos los alumnos, serán los mismos alumnos quienes desempeñarán la función del público. Montaje se refiere al proceso que se lleva a cabo antes y durante la representación de una obra de teatro. Esto incluye la confección de la escenografía, el vestuario, la utilería y el *atrezzo*, la producción, el proceso de ensayos y la representación. El orden en el que se encuentran los contenidos particulares es un orden lógico para un montaje, sin embargo, el profesor debe organizarlos de manera que se adapten lo mejor posible al montaje que harán sus alumnos.

La escenografía, el vestuario y la utilería nunca deberán ser un obstáculo para el montaje de una obra. Es conveniente elegir elementos sencillos y accesibles para los alumnos, así como hacer uso de materiales de reciclado.

Se pueden encontrar algunas obras en:

<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>

<http://www.avantel.net/~lgarrett/>

- 6) La apreciación personal debe contener los mismos elementos que los alumnos trabajaron en la apreciación personal de la línea anterior. Nuevamente, se recomienda la lectura entre pares para enriquecer la visión de los alumnos.

7) El profesor puede pedir a los alumnos que elaboren su propia definición de manera verbal o escrita, individual o en el grupo, basándose en la experiencia que han tenido con el teatro a lo largo de todo el primer grado. Se debe recordar, en especial si se hace como un ejercicio verbal con todo el grupo, que no hay definiciones erróneas, sino que todas son válidas por que vienen directamente de la experiencia personal de cada alumno, y que el escuchar las definiciones de los demás enriquece la visión personal de cada alumno, y del grupo, sobre el teatro.

Sobre este tema, los alumnos pueden elaborar un periódico mural que incluya las definiciones personales del grupo acerca de qué es el teatro.

Como material complementario, se puede utilizar el libro:

– Castro, Rodolfo (comp.), *Las otras lecturas*, México, Paidós/SEP, 2003.

Segundo grado

PROPÓSITOS DEL SEGUNDO GRADO

A partir del trabajo iniciado en primer grado, se pretende que los alumnos empleen intencionalmente el lenguaje teatral para analizar y contextualizar un texto dramático con el fin de interpretarlo críticamente y representarlo en escena. Se busca también que los alumnos se desenvuelvan dentro del espacio escénico empleando su cuerpo, gesto y voz conscientemente; que reconozcan y comuniquen por medio de la actuación, la caracterización, la escenografía y la producción, el tiempo y el espacio en que se desarrolla la acción y el carácter de sus personajes; así como que analicen y relacionen obras dramáticas con los elementos que se les brindarán en cada bloque.

De tal suerte que los alumnos podrán identificar y escenificar una obra de teatro con sus compañeros, atendiendo a las etapas y condiciones de la puesta en escena, integrándose a la misma en labores de actuación, dirección y producción en las que habrán de desarrollar su creatividad, el hábito por la lectura reflexiva, y el análisis de distintas obras dramáticas. Se fomentará su iniciativa, su capacidad de organización y autoestima, así como la confianza en ellos mismos, la colaboración y solidaridad en un trabajo en equipo e interés por la literatura y el teatro como manifestaciones artísticas y medios de expresión de emociones, inquietudes e intereses.

Se busca que los alumnos exploren las posibilidades de un texto dramático improvisando escenas derivadas del mismo y realizando variaciones a sus distintos elementos: tono, género, tiempo, espacio, personajes. Los estudiantes deben concentrar su movimiento, gestualidad y el manejo de su voz y dicción en la interpretación propia de personajes de obras de teatro de manera que se desplacen, muevan y expresen de acuerdo con el carácter, las emociones y las motivaciones de los mismos. Asimismo, podrán participar en otros quehaceres teatrales, más allá de la actuación, apoyando la caracterización con objetos cotidianos para la creación de elementos sencillos de vestuario y escenografía.

A partir de una lectura analítica y atenta de textos dramáticos, se busca que los alumnos identifiquen los sentimientos y las emociones que mueven a sus personajes y los momentos de suspenso y tensión dramática. Asimismo, podrán apreciar el trabajo propio y de sus compañeros durante los ensayos, identificando las cualidades de la actuación y del trazo escénico, la velocidad y el ritmo que adquiere la obra y la limpieza en la distribución del espacio sobre el escenario.

Además, los alumnos conocerán momentos claves de la historia del teatro universal, y los compararán con momentos de la historia del teatro en México. Podrán entrar en contacto con las formas de hacer teatro en su comunidad, como el teatro comunitario y los espectáculos de pantomima, de manera que valoren el teatro como un medio de expresión en el mundo, en México y en su comunidad.

Bloque 1. La expresividad en el teatro

PROPÓSITOS
Se busca que los alumnos profundicen en el manejo del cuerpo y la voz integrando nociones de pantomima, y que puedan reconocer y expresar emociones y sentimientos a través de la expresión corporal y vocal.
CONTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">
• Utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo, el rostro y la voz: (1) <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Exploración del movimiento gestual como manifestación de distintos estados de ánimo y emociones.
– Manejo del gesto, el movimiento y la voz para la caracterización de personajes.
– Práctica de la relajación y respiración para la proyección de la voz en distintos espacios.
– Manejo de la dicción, la intensidad y el tono en la proyección de la voz en distintos espacios.
• Identificación del manejo de emociones y estados de ánimo por medio del cuerpo y la voz: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Observación del trabajo propio y del de los compañeros.
• Comprensión del gesto y el subgesto como elementos enriquecedores de la expresión en el teatro. (2) <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Distinción entre gesto y subgesto.
– Observación del uso del subgesto en los ejercicios propios y de los compañeros.
• Manejo del gesto y subgesto para manifestar estados de ánimo y emociones en los personajes. <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Creación de imágenes de subgesto en ejercicios de improvisación.
– Manejo y contraposición de gesto y subgesto en ejercicios de improvisación.
• Análisis sobre la expresividad artística en el México prehispánico. <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Investigación sobre las distintas formas de expresión artística de algunos grupos prehispánicos de México. (3)
– ¿Cuáles eran sus formas de expresión artística?
– Análisis sobre el uso de la expresión corporal en las manifestaciones artísticas de algunas culturas prehispánicas.
• Creación de personajes y narraciones a través de la expresión corporal y vocal (no-verbal): <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Creación de narraciones utilizando la mímica y la pantomima como herramientas. (4)
• Análisis del uso del gesto y la voz (si aplica), el movimiento y el desplazamiento en un espectáculo de pantomima, mímica o expresión corporal: (5) <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Reconocimiento de los elementos de gesto, voz y movimiento que se utilizan en el espectáculo.
– Análisis del uso de gesto únicamente o gesto y subgesto en el espectáculo.
– Elaboración de una apreciación personal sobre el espectáculo. (6)

- Acercamiento a la profesión del teatro. (7) *Contextualización*
  - Búsqueda de un personaje del mundo del teatro.
  - Indagación acerca de las funciones dentro del teatro de esta persona.
  - Investigación acerca de las implicaciones de dedicarse a esta profesión, las ventajas y desventajas.
- Reflexión colectiva acerca de lo que implica trabajar dentro del teatro.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Expresa emociones y sentimientos utilizando su voz, sus gestos y movimientos.
- Maneja herramientas de la pantomima para interpretar narraciones de forma no verbal.
- Utiliza el subgesto como herramienta para la expresión.
- Expresa y fundamenta sus ideas sobre un espectáculo no verbal.
- Identifica algunas formas de expresión artística del México prehispánico.
- Reconoce las ventajas y desventajas de la vida profesional de alguien que se dedica al teatro o a las artes escénicas.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

(1) Para voz y expresión corporal, seguimos recomendando los que apuntamos en el primer bloque del primer grado.

– Ruiz Lugo, Marcela y Fidel Monroy, *Desarrollo Profesional de la voz*, México, Gaceta, 1994 (Escenología).

Para ejercicios de voz y dicción, o de caracterización de la voz, el maestro también se puede apoyar en pequeños pasajes de cuentos, en trabalenguas, o el libro:

– De la Borbolla, Óscar, *Las vocales malditas*, México, SEP, Nueva Imagen, 2002 (Libros del Rincón).

(2) Con gesto nos referimos a la expresión facial y corporal que manifiesta hacia el exterior, de forma claramente legible, un sentimiento, una emoción, o una reacción. Subgesto es un término utilizado por Antón Chejov para referirse a las imágenes de gesto que el actor maneja dentro de su imaginación. A veces concuerdan con el gesto, pero generalmente se contraponen, y solamente permiten sentir al público la energía que se transmite del subgesto, sin percibirlo de forma explícita.

Un subgesto, por ejemplo, para un personaje que está desesperado, puede ser un grito con las manos y la cara alzadas al cielo. Si el personaje es más reservado, o está en una situación social, no lo hará, pero el hecho de que el actor tenga el subgesto en la mente hará que el público sienta esta desesperación aunque no se mueva.

(3) Este contenido se puede vincular con la asignatura Historia. Se sugiere que el maestro busque una cultura prehispánica de la región para hacer esta investigación, y de ser posible, lo compare con otra cultura de la misma región, u otra cultura del México prehispánico. En

caso de no haber una cultura prehispánica que se pueda investigar en la región, el profesor debe ayudar al alumno a encontrar otro grupo prehispánico del país. La búsqueda se puede apoyar con los textos:

- Argudín, Y., *Historia del teatro en México. Desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.
- *El teatro en México*, México, Artes de México y del Mundo, 1969.
- Horcasitas, Fernando, *Teatro Náhuatl, Época Novohispana y Moderna*, México, UNAM, 1975.

Y con la página de internet:

http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/

- (4) Mientras que la mímica se define como la imitación, sin palabras, de algo o alguien, la pantomima se considera una forma de arte en sí misma, con una técnica muy definida. Si el profesor lo desea, puede consultar:
  - De Torres, Javier, *Las mil caras del mimo*, Madrid, Fundamentos, 1999.
- (5) El alumno puede tomar como espectáculo al observar un mimo callejero, una manifestación artística corporal que se dé en su comunidad, como un baile típico, o un espectáculo formal. Si es necesario, la observación se puede hacer en video.
- (6) El profesor deberá apoyar a los alumnos indicándoles los elementos que deben incluir en la apreciación crítica. Éstos deben ser síntesis del espectáculo, reflexión sobre las actuaciones, el manejo corporal y verbal (si lo hay), opinión sobre los elementos de escenografía y vestuario, opinión personal con argumentos que la expliquen, y otros que el profesor considere pertinentes. Se dará más interés a la opinión personal de los alumnos y a la relación que puedan hacer con su propia vida.
- (7) Puede ser un actor, director, dramaturgo, productor, iluminador, escenógrafo, diseñador de vestuario, técnico, narrador oral, cuentista, bailarín, o alguna otra persona que desempeñe o haya desempeñado alguna labor dentro del teatro. Puede ser también un participante del teatro comunitario. De ser necesario, el profesor puede permitir a los alumnos buscar un video, una audiocinta o una entrevista escrita de un personaje.

Se recomiendan el libro:

- Castro, Rodolfo (comp.), *Las otras lecturas*, México, Paidós/SEP, 2003.

Y las series de videos *Silencio, maestros leyendo* y *Lo fugitivo permanece*, ambas de la SEP.

También recomendamos como material de apoyo las secciones “Elementos del drama” y “Haciendo Teatro”, del video *Hagamos Arte*, vol. 1 (*Educación Artística*, SEP). Para mayor referencia consultar:

- SEP, *El video en el aula. Usos didácticos de la videoteca escolar. Segundo Acervo. Educación Secundaria*, México, 1999.

Bloque 2. ¿Dónde y cuándo? El tiempo y el espacio en el teatro

PROPÓSITOS
Se pretende que los alumnos manejen conscientemente diferentes formas de tiempo y espacio, y la noción de ritmo en la narración.
CONTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">
• Identificación de los conceptos básicos del espacio escénico: (1) <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Identificación de las zonas en las que se divide el escenario y las colocaciones del actor.
– Reconocimiento de la colocación en el escenario propia y de los compañeros.
– Comprensión del concepto de cuarta pared. (2)
– Argumentación sobre las diferencias en una obra que utiliza la cuarta pared y una que se abre al reconocimiento o la participación del público.
– Comprensión del concepto de espacio ficticio (3)
• Investigación de las partes que componen al edificio teatral (incluyendo, no sólo el escenario): <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Observación de las partes del teatro a través de una visita a un recinto teatral. (4)
– Reflexión acerca del teatro de Evangelización en México Colonial. (5)<ul style="list-style-type: none">
– ¿En qué espacio se representaba?
– ¿Cómo se acomodaba el público?
– ¿Qué propósito servía?
• Manejo del espacio escénico: <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Realización de ejercicios de desplazamiento escénico definiendo las zonas del escenario. (6)
– Realización de ejercicios de colocación escénica en las zonas del escenario definiendo las posiciones ante el público. (7)
• Indagación sobre el concepto de ritmo en el ser humano y la sociedad. (8) <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Investigación sobre las otras disciplinas (artísticas y no artísticas) en donde se puede utilizar el término ritmo, y la variación sobre el significado en cada una.
– Investigación de la relación entre la música y el teatro. (8) (9)
– Análisis de una comedia musical, ópera, o alguna otra forma de teatro en la que la música desempeñe un papel importante y conversación informada sobre la misma. (10)

- Comprensión del concepto de ritmo en el teatro: *Apreciación*
  - Análisis de las distintas funciones que puede tener el ritmo en el teatro. (11)
  - Definición en grupo sobre qué es el ritmo en el teatro y por qué es importante.
  - Observación de los ejercicios propios y de los pares.
- Conocimiento de distintas herramientas de manejo del tiempo ficticio: *Apreciación*
  - Diferenciación entre narración lineal y narración no lineal. (12)
  - Reconocimiento de herramientas del tiempo ficticio (*elipsis, flash forward, flash back*). (13)
  - Elaboración de una apreciación crítica sobre el uso del tiempo en un programa cómico de televisión. (14)
- Realización de ejercicios de ritmo individuales y en grupo: (15) *Expresión*
  - Realización de ejercicios de ritmo con la voz y los sonidos corporales. (16)
  - Realización de ejercicios de ritmo con movimiento y desplazamiento, individuales y en grupo.
  - Improvisaciones en grupo de narraciones, usando ritmos variados.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Diferencia los usos del ritmo en la música, la danza, y su aplicación al teatro.
- Utiliza el ritmo como un elemento del movimiento y del habla en la narración teatral.
- Identifica las formas de manejo del espacio escénico y las utiliza para expresarse en escena.
- Describe los significados del tiempo ficticio y el espacio ficticio en una producción teatral, cinematográfica o televisiva.
- Aplica diversas formas de manejar el tiempo ficticio.
- Distingue distintas formas del edificio teatral en el mundo y en México.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- 1) Para complementar éste y todos los contenidos de *Apreciación* de este bloque, el profesor puede consultar:
  - http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm
  - http://usuarios.lycos.es/historia_teatro/
- 2) La cuarta pared es un concepto usado en el teatro en el siglo XX y hasta la fecha, que se refiere a cerrar el escenario mentalmente de manera que para los actores, la bocaescena sea solamente una pared más y se actúe como tal.
- 3) Espacio ficticio se refiere al lugar donde se desarrolla la anécdota dentro de la obra de teatro. Por ejemplo en *Hamlet*, de Shakespeare, la acción transcurre en Dinamarca.

4) La visita puede ser (en el caso de no contar con un teatro en la comunidad) a un auditorio, el espacio donde se presenta teatro comunitario, un espacio al aire libre, una plaza, o una iglesia, siempre que el profesor apoye a los alumnos explicando qué elementos teatrales buscar. En el caso de ser necesario, se puede hacer una visita guiada, o apoyarse en el segmento “Haciendo Teatro” del video *Hagamos Arte*, vol. 1. (*Educación Artística*, SEP). Para mayor referencia, consultar:

– SEP, *El video en el aula. Usos didácticos de la videoteca escolar. Segundo Acervo. Educación Secundaria*, México, 1999.

Y apoyo en los textos:

– Argudín, Y., *Historia del teatro en México. Desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.

– *El teatro en México*, México, Artes de México y del Mundo, 1969.

Y en: http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/

5) Se puede encontrar un apoyo audiovisual en el segmento “Pero antes de eso...”, en el volumen 1 del video, *Entre bailes y disfraces*, México, SEP, Educación Artística, 1999. Para mayor referencia, consultar:

– SEP, *El video en el aula. Usos didácticos de la videoteca escolar. Segundo Acervo. Educación Secundaria*, México, 1999.

6) El escenario, para estos propósitos, puede ser el espacio en donde comúnmente se trabaja en la asignatura, o una porción delimitada de éste. Las zonas del escenario se suelen dividir en nueve cuadros, marcando izquierda, centro y derecha según la perspectiva del actor, y abajo, centro y arriba según la cercanía con el público. Así, se utilizan las dos coordenadas para dirigir al actor a un punto en la cuadrícula (por ejemplo, izquierda arriba sería la sección más alejada del público, del lado izquierdo del actor).

7) Para definir las posiciones ante el público, se marca un círculo con cuatro puntos, donde el alumno puede estar: abierto (de frente al público), izquierda o derecha (entre frente y perfil del público a cualquier lado), perfil izquierda o derecha, tres cuartos izquierda o derecha (entre perfil y espalda), y cerrado (de espaldas al público).

8) Éste contenido se puede vincular con las asignaturas Danza, Música y Artes Visuales.

9) ¿En qué épocas se usó música y en cuáles no? ¿Cómo era la relación? (se puede manejar los conceptos de ópera, comedia musical, opereta o zarzuela para elaborar sobre este tema).

10) Se puede ver en vivo, videograbada, o utilizar una película musical.

11) Se puede referir a la música, al desplazamiento, a las voces, a la composición escénica, al *tempo* de la obra, la cantidad de acción, las pausas, etcétera.

12) La narración lineal es la que lleva al espectador de principio a fin sin pausas ni saltos, la no lineal maneja diferentes elementos como lo son la elipsis, el *flash back*, o el *flash forward*.

13) *Elipsis* es un término que comenzó a usarse en el cine, y que se refiere a un salto de un periodo de tiempo a otro. De la misma manera, *flash back* y *flash forward* surgieron del cine, y se refieren al salto hacia atrás y hacia delante respectivamente en el tiempo, según el presente que maneja la obra.

- 14) El profesor deberá apoyar a los alumnos indicándoles los elementos que deben incluir en la apreciación crítica. Éstos deben ser síntesis del programa, ficha técnica (nombre, canal, hora y actores), reflexión sobre las actuaciones, el manejo corporal y verbal, opinión sobre los elementos de tiempo, espacio y ritmo, y opinión personal con argumentos que la expliquen. Si el profesor cree que hay otros elementos que los alumnos deben considerar, se les deben indicar.
- 15) Ritmo se define como: *forma ordenada en la presentación y repetición de una cosa, o tiempo, fuerza y acomodo de sonidos y silencios.* Ritmo, en el teatro, se refiere, al igual que en música, a la combinación de sonidos cortos, y largos, con silencios. En teatro, esto también se aplica visualmente, con la combinación de llenos y vacíos, movimiento y tranquilidad, e incluso con escenas rápidas, y lentas, fuertes y graciosas, pesadas y ligeras.
- 16) El alumno debe buscar ritmos con palmadas, talones, golpes en los muslos, juegos con la voz, y cualquier otro sonido que quiera producir para integrar a un ritmo, siempre dentro de un ambiente de respeto. Se pueden encontrar ejemplos de esto en el *Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria.*

Bloque 3. Caracterización y representación teatral

PROPÓSITOS
Se busca que los alumnos exploren las posibilidades de la caracterización externa, y que se familiaricen con las funciones del director de teatro.
CONTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">
• Construcción de personajes creados por los alumnos utilizando métodos de caracterización externa: <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Fabricación de máscaras utilizando material de deshecho, cartón y yeso. (1)
– Creación de vestuario utilizando material accesible a los alumnos (artículos de ropa cotidiana, material reutilizable, etcétera).
– Realización de ejercicios de improvisación con las máscaras y el vestuario creado a partir de temas propuestos por los alumnos.
– Recreación de personajes del teatro clásico griego, del teatro oriental, o de las expresiones teatrales prehispánicas siguiendo los métodos de caracterización. (2)
– Realización de ejercicios de improvisación sobre los personajes recreados.
– Construcción de narraciones utilizando los personajes creados, el vestuario y las máscaras.
• Comprensión de los métodos de caracterización usados en distintas épocas de la historia del teatro: (3) <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Análisis del uso de máscaras y vestuario en el teatro griego.
– Conocimiento de algunas técnicas de caracterización externas usadas en el teatro griego (máscaras, coturnos, vestuario).
– Acercamiento al uso de postura corporal, gesto, maquillaje y vestuario como lenguaje en el teatro oriental. (4)
– Reflexión sobre las variaciones en manejo corporal y vocal permitidas por la caracterización externa.
– Indagación sobre las formas de caracterización en los ritos de alguna cultura prehispánica. (5)
• Comprensión de los cambios físicos en el gesto corporal y la voz al utilizar elementos externos en la caracterización: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Observación de los cambios en el gesto corporal y la voz en los ejercicios propios y de los compañeros.
– Reconocimiento de las ventajas y las dificultades que implican los elementos externos de caracterización.
• Análisis de los elementos de caracterización utilizados en una obra de teatro en la comunidad, apta para los intereses del alumno: (6) <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Observación de la caracterización de los actores en una obra de teatro.
– Observación de los elementos externos que apoyan la caracterización.
– Elaboración de una apreciación crítica sobre la obra de teatro. (7)

- Conocimiento del papel y los quehaceres del director de escena: (8) *Apreciación*
  - Análisis de la relación cooperativa entre el director de escena y el actor.
  - Diferenciación del papel del director en el teatro, el radio, el cine y la televisión.
- Reconocimiento de los cambios en el papel de director en la historia del teatro: (9) *Contextualización*
  - Acercamiento al papel conjunto de director-dramaturgo-actor en el teatro antiguo (griego, romano, Siglo de Oro, Isabelino y Clásico Francés) y su transformación en el concepto moderno de director.
- Experimentación del papel de director de escena: (10) *Expresión*
  - Realización de ejercicios de dirección de la colocación de sus compañeros en el espacio y frente al público.
  - Realización de improvisaciones sobre narraciones dirigidas por los alumnos.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Identifica algunas formas externas con las que se puede dar vida a un personaje.
- Elabora vestuarios y máscaras para apoyar la representación de un personaje.
- Distingue los cambios que implica para la expresión corporal y vocal utilizar elementos externos en la caracterización de personajes.
- Argumenta una opinión personal informada sobre una obra de teatro.
- Identifica algunas formas de caracterización usadas durante la historia del teatro.
- Reconoce algunas de las funciones del director en el teatro.
- Colabora y participa en los ejercicios de dirección de sus compañeros.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- 1) Las máscaras de cartón son fáciles de construir tomando en cuenta el tiempo que se tiene en la clase. Las máscaras de yeso pueden ser un ejercicio muy divertido si el profesor está dispuesto a dedicar algún tiempo mayor. Para hacerlo, es necesario que los alumnos lleven a clase vendas de yeso cortadas en tiras pequeñas, agua, vaselina y una toalla. En parejas o grupos, los alumnos se embarran vaselina en la cara, y colocan las vendas de yeso mojado sobre ella hasta cubrirla, a excepción de las fosas nasales y los ojos. Después de dejar secar el yeso (15 minutos), se retira la máscara.
- 2) Con recreación, nos referimos a la imitación de dichos personajes basándose en las características que se saben, y usando la imaginación para añadir los elementos que se desconocen.

3) Este contenido se puede vincular con la asignatura de historia. Se propone, para este contenido, que los alumnos realicen investigaciones sobre los diversos temas en grupos y expongan los resultados en el aula. Para éste y todos los temas de historia del teatro universal y mexicano que se encuentran en el documento curricular, se recomiendan los siguientes libros para el apoyo del maestro:

- Macgowan, K. y W., Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.
- Prieto, Antonio y Muñoz González, Yolanda, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.
- Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.
- Argudín, Y., *Historia del Teatro en México. Desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.
- *El teatro en México*, México, Artes de México y del Mundo, 1969.

Y las siguientes páginas en Internet:

- http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/
- http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm
- <http://www.culturaclasica.com/teatro%20grecolatino/1.1.htm>

4) Las formas de teatro oriental más conocidas son: de la India, el Kathakali y la danza Orissi; de China, la Opera de Pekín, y de Japón, el Teatro Nô y el Kabuki. El maestro puede encontrar información e imágenes en los siguientes materiales:

- Barba, Eugenio, *Anatomía del actor*, México, INBA/SEP/ Escenología, 1988.
- Varios autores, *Teatro Oriental*, en Máscara, año I, núm. 1, México, Escenología, 1989.

También puede acudir a las siguientes páginas en Internet:

- <http://www.es.geocities.com/paginatransversal/#teatro/>
- <http://www.rutadeseda.org>

5) Esta investigación se puede apoyar en el libro:

- Horcasitas, Fernando, *Teatro Náhuatl. Época Novohispana y Moderna*, México, UNAM, 1975.

6) De ser posible, pedir a los alumnos que vean una obra de teatro comunitario, una pastorela, o una procesión, de manera que puedan acercarse a los participantes al finalizar la representación. En el caso de que sea necesario, se puede ver una obra en video. También, como material de apoyo, se puede utilizar el segmento “Elementos del Drama”, del video *Hagamos Arte*, vol. 1, México, SEP, Educación Artística. Para mayor referencia, puede consultar:

- SEP, *El Video en el aula. Usos didácticos de la videoteca escolar. Segundo Acervo. Educación Secundaria*, México, 1999.

7) El profesor deberá apoyar a los alumnos indicándoles los elementos que deben incluir en la apreciación crítica. Éstos deben ser síntesis de la obra, reflexión sobre las actuaciones, el manejo corporal y verbal, opinión sobre los elementos de tiempo, espacio y ritmo, y el manejo de caracterización externa (vestuario y máscaras). Además, deben dar su opinión personal con argumentos que la expliquen,

centrándose en las actuaciones y los elementos de la caracterización. Si el profesor cree que hay otros elementos que los alumnos deben considerar, se les deben indicar. Es recomendable mostrar a los alumnos ejemplos de críticas tomadas de periódicos o revistas que sirvan de modelo o punto de referencia para los textos a elaborar en el aula.

8) El profesor se puede apoyar en:

– Fite, S, *La dirección escénica*, Barcelona, La Galera, 1992.

Y en las siguientes páginas en Internet:

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm

http://usuarios.lycos.es/historia_teatro/

9) Para este contenido el profesor se puede apoyar en las siguientes páginas web:

<http://www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/intext.html>

<http://faculty-staff.ou.edu/L/A-Robert.R.Lauer-1/AITENSO.html>

<http://www.temakel.com/seccionteatro.htm>

10) Todos los alumnos deben de tomar el papel del director cuando menos una vez durante los ejercicios. Se sugiere hacer estos ejercicios en grupos pequeños de alumnos para que la participación de todos sea más fácil.

Bloque 4. Herramientas de actuación: género y tono

PROPÓSITOS
Se busca que los alumnos profundicen en la creación y representación de narraciones escénicas usando el tono y el género como elementos de apoyo.
CONTENIDO
<ul style="list-style-type: none">
• Comprensión del concepto de tono cuando se refiere a la obra o a la actuación: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Identificación de los tonos en los que se puede clasificar una obra de teatro.
– Reconocimiento del tono en la lectura de una obra dramática adecuada a los intereses del alumno.
– Identificación de los tonos de manejo actoral.
– Análisis de la utilidad de conocer el tono de una obra de teatro y manejar un tono al actuar. (1)
• Recreación de escenas cotidianas variando el tono que se utiliza: (2) <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Creación de escenas basadas en vivencias cotidianas de los alumnos y de la comunidad.
– Recreación de las mismas escenas sin buscar un tono actoral.
– Interpretación de las escenas explorando distintas posibilidades de tono. (3)
• Conocimiento del surgimiento de los géneros en diferentes momentos de la historia del teatro: (4) <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Tragedia y comedia en el teatro griego.
– Tragicomedia en el teatro medieval y Siglo de Oro. (5)
– Melodrama en el Romanticismo hispanoamericano.
– Pieza en el teatro ruso de principio del siglo XX. (6)
– Farsa en el teatro de carpa en México.
• Análisis del género en la lectura de una obra de teatro: (7) <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Descripción de la trayectoria del personaje en la lectura de una obra de teatro apta para los intereses del alumno.
– Conocimiento de la trayectoria del personaje en diferentes géneros.
– Identificación de los elementos que señalan el género en la trayectoria del personaje de la obra leída.
– Identificación del género de la obra de teatro leída.
• Recreación de escenas cortas de una obra de teatro explorando las diferencias de género: (8) <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Selección de escenas representativas de un género.
– Representación de escenas explorando las posibilidades del género original.
– Experimentación de otros géneros en la representación de las escenas.

- Observación del trabajo propio y de los compañeros: *Apreciación*
  - Reflexión sobre la relación entre el género de una obra y el tono del montaje o la actuación.
- Análisis del uso del término “géneros” fuera del contexto del teatro: (9) *Contextualización*
  - Indagación sobre otros usos de la clasificación en géneros en la sociedad.
  - Reconocimiento de las similitudes y diferencias entre el género literario y el género teatral.
  - Análisis del uso de géneros en los medios de comunicación (televisión, cine, radio, historietas, etcétera) a través de un ejemplo.
  - Identificación del género en el ejemplo seleccionado y elaboración de un juicio crítico.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Identifica el tono actoral en diversas caracterizaciones.
- Maneja diferentes tonos en la actuación para expresarse.
- Distingue los siete géneros en los que se clasifican la mayoría de las obras.
- Reconoce el género de una obra de teatro apoyándose en la trayectoria del personaje.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- 1) Este contenido se puede ligar a lo que se trabaja en el eje de *Expresión*. Por ejemplo, si tomamos el ejercicio de la observación 2 de este eje, los alumnos pueden detectar claramente los cambios que sufre una misma escena variando el tono, y las formas en que se puede dar un mensaje distinto al público de esta forma.
- 2) Tono, en el teatro, se refiere a la manera de actuar, más o menos natural, exagerada, o farsica, que requiera la obra. El actor también puede implementar un tono en una obra que no lo pide claramente, o para cambiar el significado de la obra. Para mayor referencia, consultar:
  - Selden, Samuel, *La escena en acción*, Buenos Aires, Eudeba, 1972.
- 3) Estos tres contenidos específicos se pueden ligar. Por ejemplo, si un alumno sugiere la escena de un adolescente discutiendo con su padre, un grupo lo puede recrear en el salón en un tono realista (tal cual). Después, pueden repetir la escena en un tono melodramático (exagerado), farsico (exagerado hasta la ridiculización), o cómico (realista pero gracioso).
- 4) Para éste y todos los temas de historia del teatro universal y mexicano que se encuentran en el documento curricular, se recomiendan los siguientes libros para el apoyo del maestro:
  - Macgowan, K. y Melnitz W., *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.
  - Prieto, Antonio y Muñoz González, Yolanda, *El teatro como vehículo de comunicación México*, Trillas, 1992.

- Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.
  - Argudín, Y., *Historia del teatro en México. Desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.
  - *El teatro en México*, México, Artes de México y del Mundo, 1969.
  - http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/
  - http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm
  - <http://www.culturaclasica.com/teatro%20grecolatino/1.1.htm>
- 5) El profesor se puede apoyar en las siguientes páginas:
- <http://www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/intext.html>
  - <http://faculty-staff.ou.edu/L/A-Robert.R.Lauer-1/AITENSO.html>
  - <http://www.uclm.es/ialmagro/indexr.htm>
  - <http://www.spanisharts.com/books/literatre/tesiglor.htm>
- 6) Se sugiere, por haber sido el autor que dio origen a este género, que se tome como ejemplo una obra de Anton Chejov.
- 7) El profesor debe buscar una obra de teatro que se adapte a los intereses del alumno. Puede ser útil que se apoye en las lecturas de teatro que se hacen en la materia Español, o en:
- *Teatro. Obras cortas para representar*, México, Árbol Editorial/SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - Grupo Sna Jtz'lbajom. *El Haragán y el Zopilote*, México, Sans Serif Editores/SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - Juárez Espinosa, Isabel, *Cuentos y teatro tzeltales*, México, Diana/SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - Carballido, Emilio, *Teatro joven de México*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - Carballido, Emilio, *Teatro para adolescentes*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - <http://www.lanzadera.com/puroteatro/>
  - <http://www.avantel.net/~lgarrett/>
- 8) En la literatura dramática, se definen siete géneros en los cuales se pueden clasificar la mayor parte de las obras según la trayectoria de sus personajes. Éstos son Tragedia, Comedia, Tragicomedia, Melodrama, Pieza, Farsa y Teatro Didáctico. Para investigar más a fondo se sugiere:
- Alatorre, Claudia, *Análisis del Drama*, México, Gaceta, 1994.
- 9) Este contenido puede vincularse con las asignaturas Español, Historia, Formación Cívica y Ética, y Ciencias Naturales.

Bloque 5. Estructura dramática y puesta en escena

PROPÓSITOS
Se pretende que los alumnos conozcan los elementos básicos de la estructura dramática, y los utilicen en un proceso de montaje en el que ellos estarán a cargo de la actuación, la dirección y la producción.
CONTENIDO
<ul style="list-style-type: none">
• Comprensión de los elementos que influyen en la estructura dramática: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Comprensión del concepto de tensión dramática.
– Identificación de las partes estructurales de la obra de teatro. (1)
– Reconocimiento de elementos de la estructura que funcionan para atraer la atención. (2)
• Búsqueda de una obra de teatro de acuerdo con los intereses de los alumnos para un montaje: (3) <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Búsqueda y lectura de diversas obras de teatro
– Discusión de las obras en grupo y decisión.
• Análisis completo de la obra elegida para la representación final: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Identificación de los momentos clave de la estructura dramática.
– Análisis de los personajes y su trayectoria
– Determinación del género de la obra
– Determinación del tono con el que se pretende montar la obra.
• Participación en el proceso de montaje de una obra de teatro en grupo: <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Selección de una obra de teatro.
– Realización de lecturas colectivas en voz alta de la obra de teatro.
– Selección del reparto. (4)
– Organización de un equipo de producción. (5)
– Creación de diseños de producción por parte del equipo de producción. (6)
– Organización del proceso de ensayos. (7)
– Elaboración de la producción. (8)
– Realización de ensayos según lo hayan planteado en la organización del proceso de ensayos. (9)
– Realización de ensayos incluyendo elementos de la producción (10)
– Realización de ensayo(s) técnico(s), en el espacio donde será la representación, para acomodar todos los elementos de la producción
– Realización de ensayo general.
– Ejecución de la puesta en escena. (11)

- Reflexión personal sobre el proceso de montaje: *Apreciación*
  - Elaboración de una apreciación crítica sobre el proceso de montaje. (12)
  - ¿Por qué elegimos esta obra?
  - ¿Cómo se relaciona con mi vida?
- Argumentación de las formas en las que el teatro puede ser un medio de expresión personal y social: *Contextualización*
  - Indagación sobre las funciones del teatro didáctico y el teatro de protesta. (13)
  - A principios del siglo XX, en Europa (vanguardias).
  - En México, en los años 60.
  - En la actualidad.
  - Reflexión sobre la forma en la que los alumnos pueden expresar sus propias ideas o inquietudes a través de una obra.
  - Comprensión de la relación del teatro con las Artes Visuales, la Música y la Danza.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Identifica los elementos básicos de la estructura dramática.
- Realiza alguna función para el montaje de una obra teatral colectiva.
- Expresa una opinión personal, informada y respetuosa sobre una puesta en escena colectiva.
- Identifica las funciones del teatro didáctico y del teatro de protesta en distintos momentos de la historia.
- Argumenta sobre la relación del teatro con otras formas de expresión artística.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- 1) En el esquema aristotélico, principio, desarrollo, nudo o clímax, y desenlace.
- 2) Suspense, sorpresa, complicidad, etcétera. Estos temas se encuentran detallados en:
  - http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm
  - http://usuarios.lycos.es/historia_teatro/
- 3) El profesor debe buscar una obra de teatro que se adapte a los intereses del alumno. Puede ser útil que se apoye en las lecturas de teatro que se hacen en la materia de lengua, o en:
  - *Teatro. Obras cortas para representar*, México, Árbol Editorial/SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - Grupo Sna Jtz'lbajom, *El haragán y el zopilote*, México, Sans Serif Editores/SEP (Libros del Rincón) 2002.
  - Juárez Espinoza, Isabel, *Cuentos y teatro tzeltales*, México, Diana/SEP (Libros del Rincón), 2002.
  - Carballido, Emilio, *Teatro joven de México*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.

– Carballido, Emilio, *Teatro para Adolescentes*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.

<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>

<http://www.avantel.net/~lgarrett/>

- 4) La selección del reparto se puede hacer de forma grupal, teniendo en cuenta qué alumnos quieren actuar y qué papeles les interesan. Se puede manejar un doble reparto si el tamaño o el interés del grupo lo requieren.
- 5) El equipo de producción debe estar conformado por personas o equipos encargados de: vestuario, escenografía, iluminación, sonido, maquillaje, tramoya, publicidad (que se encargará de los programas de mano y carteles si se deciden hacer). Debe elegirse a un alumno que coordine todos los esfuerzos de producción, no por esto siendo “el jefe” de los demás. En el equipo de producción debe incluir a los alumnos que prefieren no estar en escena, pero pueden participar también alumnos que estén actuando. De la misma forma, se debe elegir un equipo que estará a cargo de la dirección de escena, y que contará con la asesoría del profesor.
- 6) Los diseños deberán ser aprobados por el grupo antes de comenzar su elaboración. La forma en la que éstos se hacen no tiene que ser complicada, simplemente pueden ser dibujos, a colores, hechos por los alumnos responsables.
- 7) Se puede hacer de forma simultánea con la creación de diseños de producción. El profesor debe recordar que en el proceso de montaje fungirá como un asesor y un coordinador, y que debe dejar la tarea de dirección en manos de los alumnos.
- 8) Se debe hacer con los materiales a los que los alumnos tengan fácil acceso como material de deshecho o cosas que puedan tener en casa.
- 9) Se puede hacer de forma simultánea con la elaboración de la producción.
- 10) Por facilidad para los alumnos, se sugiere incorporar paulatinamente los elementos de producción en los ensayos, comenzando por la escenografía, la utilería y el vestuario, para que los actores puedan irse adaptando a ellos y sentirse cómodos al momento de la representación.
- 11) La representación se puede hacer en el grupo o frente a otros grupos, maestros o padres de familia.
- 12) El profesor deberá apoyar a los alumnos indicándoles los elementos que deben incluir en la apreciación crítica. Éstos deben ser síntesis de la obra, reflexión sobre el análisis que se hizo, reflexión sobre el diseño de producción, bitácora del proceso de montaje y otros que el profesor considere adecuados. Además, deben dar su opinión personal con argumentos que la expliquen, sobre el proceso. Se puede apoyar con las preguntas: ¿Cómo me sentí? ¿Qué fue lo que más disfruté y lo que menos me gustó? ¿Cómo podría mejorar en otro momento?
- 13) Se sugiere que los alumnos investiguen en grupos los distintos temas y expongan sus hallazgos en el aula, de manera que se puedan comparar. La indagación se puede apoyar con una búsqueda en Internet o en:
  - Alatorre, Claudia, *Análisis del Drama*, México, Gaceta, 1994.
  - Prieto, Antonio y Muñoz González, Yolanda, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.

http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/

Tercer grado

PROPÓSITOS DEL TERCER GRADO

Los alumnos podrán relacionar e integrar los elementos del lenguaje teatral con el fin de comunicar sus ideas, sentimientos, vivencias e inquietudes a partir de la creación dramática y la representación de obras originales. De esta manera, participarán del hecho teatral en todas sus dimensiones, desde la creación dramática y adaptación, la construcción y caracterización de personajes inventados, hasta su presentación en escena. Asimismo, se pretende que ejerciten su juicio crítico al valorar su propia obra y la de sus compañeros.

Con este trabajo, se busca que los alumnos pongan en juego su creatividad, capacidad de análisis, la lectura y la redacción de textos; asimismo, se pretende fomentar su trabajo en equipo y autoestima. Podrán integrar el concepto de teatro y el de arte que se ha trabajado durante los tres años en una definición personal de arte.

A partir de los temas de su interés y sus inquietudes, los alumnos podrán investigar y elaborar guiones y obras pequeñas susceptibles de ser interpretadas por sus compañeros, de manera que construyan personajes y situaciones que pueden surgir de los ejercicios de improvisación o ser adaptados de algún cuento o anécdota. Más adelante, podrán representar la obra original integrando los elementos del lenguaje teatral trabajados en años precedentes.

Los alumnos deberán leer críticamente distintos textos narrativos (no dramáticos) de breve extensión; valorarlos como producciones estéticas y juzgar la pertinencia y posibilidades de su adaptación a teatro. A partir de una lectura analítica y atenta de estos textos, podrán identificar los sentimientos y las emociones que mueven a sus personajes y los momentos de suspenso y tensión dramática. Asimismo, se busca que los alumnos aprecien el trabajo propio y de sus compañeros durante el proceso de elaboración de una pequeña obra, identificando las cualidades de su estructura dramática y realizando una crítica de orden constructivo a este respecto.

Los alumnos podrán conocer todos los aspectos del mundo que rodea al teatro. Por otra parte, podrán encontrar similitudes y diferencias entre los contextos de una obra dramática escrita y representada. Además, se pretende que investiguen acerca de los temas de interés, problemas y conflictos de la juventud actual con el fin de adaptar obras narrativas al momento actual o redactar escenas que reflejen estas inquietudes. Asimismo, podrán realizar una crítica teatral argumentando su punto de vista y contextualizando el momento en que fue escrita y representada. Por último, se abordan algunos momentos importantes de la historia del teatro universal y mexicano que culminará en la actualidad.

Bloque 1. Expresividad teatral

PROPÓSITOS
Se busca que los alumnos integren los elementos de expresión corporal y verbal que han trabajado, en una improvisación colectiva, y que se acerquen al teatro en verso.
CONTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">
• Comprensión de los elementos del verso: (1) <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Identificación de la rima asonante, consonante y nula.
– Identificación de los elementos estructurales del verso. (2)
– Observación de la estructura del verso, la rima y el ritmo en la letra de una canción elegida por los alumnos.
• Investigación sobre el teatro en verso: (3) <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Conocimiento de las convenciones del teatro en verso del Siglo de Oro Español. (4)
– Indagación sobre el manejo del verso en el teatro Isabelino.
– Investigación sobre el uso del verso en el teatro mexicano de la Colonia.
– Lectura de una obra de teatro en verso. (5)
– Reflexión sobre las convenciones que implica el usar verso en el teatro.
• Manejo del ritmo del habla en diferentes personajes creados por el alumno: <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Exploración del verso en la vida cotidiana. (6)
– Manejo del ritmo en el verso. (7)
– Realización de ejercicios de ritmo, pausas y versificación. (8)
– Interpretación de un verso elegido por el alumno tomando en cuenta el ritmo del mismo. (9)
• Utilización de la expresividad del cuerpo y la voz en el manejo del tono actoral: (10) <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Creación de narraciones en distintos tonos a través del gesto, el movimiento y la voz.
– Representación de escenas en distintos tonos enfatizando el manejo del gesto, el movimiento y la voz.
• Reconocimiento del manejo corporal y vocal, ritmo y tono actoral: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Elaboración de un juicio crítico acerca de su propia participación y la de sus pares en la creación colectiva. (11)
• Reconocimiento del ritmo y otros elementos teatrales en las ceremonias, ritos o danzas de los pueblos indígenas de México: <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Investigación de alguna ceremonia, danza o rito indígena de la región. (12)

- Análisis de los elementos teatrales de dicha ceremonia.
- Discusión sobre el papel del público en estas expresiones.
- Creación colectiva de una narración utilizando como herramientas el ritmo, el tono actoral, la voz, el gesto y el movimiento. *Expresión*

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Maneja el ritmo en una producción teatral.
- Aplica el tono actoral a través del cuerpo y la voz en distintas narraciones.
- Realiza alguna función para una creación colectiva.
- Identifica los elementos básicos del verso.
- Elabora un juicio crítico sobre su propio trabajo escénico y el de otros.
- Reconoce el uso ritmo como elemento narrativo en una manifestación artística o ritual indígena de su región.
- Distingue el manejo del verso en diferentes épocas de la historia del teatro universal y mexicano.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- 1) Puede encontrarse una explicación sencilla de estos elementos en:
  - García Araez, J., *Verso y teatro: Guía práctica para actores*, Madrid, La Avispa, 1991.
- 2) Los elementos básicos que los alumnos deben manejar son estrofa, verso, rima, y algunas de las formas más comunes de versificación en español como lo son el soneto, la redondilla o el romance. Si el profesor lo desea, puede incluir otros elementos.
- 3) Se sugiere que la investigación se haga en grupos que se dividan los temas y los expongan en el aula. Para éste y todos los temas de historia del teatro universal y mexicana que se encuentran en el documento curricular, se recomiendan los siguientes libros para el apoyo del maestro:
  - Macgowan, K. y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.
  - Prieto, Antonio y Muñoz González, Yolanda, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.
  - Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.
  - Argudín, Y., *Historia del teatro en México. Desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.
  - *El teatro en México*, México, Artes de México y del Mundo, 1969.
- 4) Las siguientes páginas web pueden apoyar esta investigación:
  - <http://www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/intext.html>
  - <http://faculty-staff.ou.edu/L/A-Robert.R.Lauer-1/AITENSO.html>
  - <http://www.uclm.es/ialmagro/indexr.htm>

- 5) De ser posible, el maestro puede trabajar con una lectura de teatro en verso que se esté manejando en la materia de español. En otro caso, se recomienda que busque una obra del Siglo de Oro Español o de teatro mexicano de la Colonia. Este contenido se puede vincular con la asignatura Español.
- 6) El profesor lo puede trabajar en canciones populares o del gusto de los alumnos.
- 7) El profesor puede continuar trabajando con canciones populares, o trabajar este contenido utilizando alguna de las lecturas en verso que se hagan en la materia Español.
- 8) Para este contenido, el profesor debe elegir un fragmento corto de algún verso y ayudar a los alumnos a encontrar el ritmo del texto basándose en las normas de la declamación. El profesor puede apoyarse en el libro:
  - García Araez, J., *Verso y teatro: Guía práctica para actores*, Madrid, La Avispa, 1991.
- 9) El profesor debe apoyar al alumno a encontrar el verso si éste lo pide, y remitirlo también a la materia de español. Puede ser un poema o un fragmento teatral. En esta interpretación, el alumno debe manejar lo visto en el contenido anterior, a la vez que una interpretación personal.
- 10) Este contenido pretende profundizar sobre lo que se trabajó de tono en el segundo año.
- 11) Para la elaboración del juicio crítico, el profesor debe dar a los alumnos los elementos básicos que tiene que manejar, como lo son anécdota, uso de expresión corporal, vocal y gestual en el alumno y en sus compañeros, el manejo de ritmo y de tono en sí mismo y en sus compañeros, y una opinión global argumentada. Si el profesor desea que se añadan elementos, lo puede hacer. Es muy importante que se maneje este ejercicio en un ambiente de respeto en el grupo.
- 12) Este contenido se puede vincular con las asignaturas de historia y de danza. De ser posible, los alumnos deberán trabajar en este contenido sobre un rito, una ceremonia o una danza que se siga practicando en la actualidad en la región o localidad, pero si resulta imposible, se hará sobre alguna ceremonia, rito o danza tradicional o prehispánica. La investigación se puede apoyar en:
  - Horcasitas, Fernando, *Teatro Náhuatl. Época Novohispana y Moderna*, México, UNAM, 1975.

Y en la página en Internet:

http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/

Bloque 2. Escribiendo en escena

PROPÓSITOS

Se busca que los alumnos participen en un proceso de creación colectiva y que reflexionen acerca de esta forma de creación teatral. Se pretende que los alumnos conozcan y valoren el ejercicio teatral a través de sus diferentes oficios.

CONTENIDOS

- Improvisación colectiva o en grupos sobre temas definidos: (1) *Expresión*
  - Improvisación de situaciones sugeridas en el momento por el grupo.
  - Creación de personajes sugeridos al momento por el grupo.
- Análisis de un proceso de creación que se sigue en el teatro: *Apreciación*
  - Observación del trabajo propio y de los compañeros en el primer acercamiento a las escenas.
  - Análisis del proceso de creación en escena.
  - Observación de los avances en cada escena.
  - Elaboración de un juicio crítico sobre el proceso de alguna de las escenas.
- Investigación acerca de métodos de creación colectiva en la historia del teatro universal y mexicano: (2) *Contextualización*
  - Indagación acerca del uso de la creación colectiva en las vanguardias de principios del siglo XX en Europa.
  - Investigación acerca del impacto de las vanguardias en el teatro mexicano del siglo XX.
  - Investigación acerca del uso de la creación colectiva en el teatro independiente en México actualmente. (3)
  - Reflexión grupal acerca de las ventajas y desventajas de la creación colectiva.
- Identificación de los elementos básicos de la estructura dramática en la lectura de una obra de teatro mexicana o hispanoamericana: (4) *Apreciación*
  - Lectura individual de la obra de teatro.
  - Observación del uso de elementos como la sorpresa, el suspenso y la complicidad con el público.
  - Reflexión colectiva acerca de la estructura dramática de la obra.
- Elaboración de escenas cotidianas escritas siguiendo un método de creación en el escenario: *Expresión*
  - Creación de escenas sobre el escenario buscando dibujar personajes y situaciones. (5)
  - Registro escrito de las escenas.
  - Tratamiento de las escenas sobre el escenario para construir a los personajes. (6)
  - Resolución de una estructura dramática sencilla para las escenas. (7)

- Interpretación de las escenas con la guía de un alumno director para cada escena.
- Representación de las escenas para el grupo.
- Acercamiento a un personaje involucrado con la creación teatral y la dramaturgia en México: (8) *Contextualización*
  - Indagación acerca de lo que implica crear en y para el teatro.
  - Investigación acerca del proceso creativo que sigue esta persona.
  - Reflexión colectiva sobre las diferentes formas de abordar el proceso creativo.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Improvisa con sus compañeros en ejercicios colectivos.
- Utiliza el método de creación sobre el escenario para escribir escenas y obras cortas.
- Interpreta una escena teatral propia frente a otros.
- Describe distintas formas en las que el teatro actual, en México y en el mundo utilizan la creación colectiva.
- Reconoce el proceso creativo de una persona dedicada a la creación teatral, de espectáculos o de narraciones.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- 1) Los temas pueden ser tomados de revistas y periódicos locales, ser temas de actualidad, o temas de interés para los adolescentes.
- 2) Para éste y todos los temas de historia del teatro universal y mexicano que se encuentran en el documento curricular, se recomiendan los siguientes libros para el apoyo del maestro:
  - Macgowan, K. y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.
  - Prieto, Antonio y Muñoz González, Yolanda, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.
  - Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.
  - Argudín, Y., *Historia del Teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.
  - *El teatro en México*, México, Artes de México y del Mundo, 1969.

Para consultar específicamente sobre las vanguardias, existe el texto:

  - De Marins, M., *El nuevo teatro: 1947-1970*, Barcelona, Paidós, 1988.
- 3) El profesor puede sugerir investigar los montajes actuales de México, de los cuales hay varios de creación colectiva, o pedir a los alumnos una investigación sobre el teatro callejero, el *happening* o el *performance*. Para mayor referencia, el profesor debe recordar que cualquier hecho teatral espontáneo, callejero o no, planeado o no, puede entrar en estas categorías. Para referencias, se puede consultar:
  - Glusberg, J. *El arte de la performance*, Buenos Aires, Arte Gaglianioni, 1986.

- 4) Este contenido se puede apoyar con la asignatura Español. Se recomienda que el profesor hable con el grupo acerca de sus intereses, para que luego proponga una obra de teatro de acuerdo con los mismos, que tenga mediana dificultad en cuanto a la estructura. El profesor puede apoyar su búsqueda en los compilados:
    - Luzurriaga, Gerardo y Richard Reeve (comps.), *Los clásicos del teatro Hispanoamericano*, México, FCE, 1997.
    - Carballido, Emilio, *Teatro joven de México*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.
    - Carballido, Emilio, *Teatro para adolescentes*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.

<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>
<http://www.avantel.net/~lgarrett/>
  - 5) Se recomienda que estas escenas se trabajen en pequeños grupos.
  - 6) Con tratamiento nos referimos al trabajo continuo sobre las escenas tanto en el escenario como en el registro escrito, buscando corregir problemas en la estructura y afinar detalles.
  - 7) Es suficiente con que los alumnos encuentren un principio, un medio y un final, y puedan identificar el conflicto.
  - 8) No necesariamente tiene que ser un personaje famoso, puede ser un actor de la calle, o un participante del teatro comunitario. De ser posible, los alumnos lo harán de forma personal, pero si no pueden obtener acercamiento en video, en audiocinta o por escrito.
- También se pueden utilizar las series de videos *Silencio*, *maestros leyendo*, *Lo fugitivo permanece* y *La palabra nuestra* de la SEP, o el libro:
- Castro, Rodolfo (comp.), *Las otras lecturas*, México, Paidós/SEP, 2003.
- http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/
<http://www.lanzadera.com/puroteatro>

Bloque 3. El mundo que rodea al teatro

PROPÓSITOS
Se busca que los alumnos lleven a cabo un proceso de producción a pequeña escala, y que formulen una crítica teatral para publicar.
CONTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">
• Reproducción de un proceso de montaje: (1) <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Selección de la obra de teatro. (2)
– Expresión del mensaje que desean transmitir con la obra.
– Selección del reparto ideal. (3)
– Elaboración de una maqueta del espacio ideal de representación. (4)
– Diseño de vestuario, escenografía, atrezzo y utilería. (5)
– Diseño de iluminación y sonido. (6)
– Diseño de desplazamiento en el espacio. (7)
– Diseño de cambios de escenografía.
– Diseño de programas y carteles.
– Diseño de plan de difusión.
– Organización de una conferencia de prensa y un estreno de la obra en la que los alumnos presentarán su proyecto. (8)
• Comprensión del papel del productor en el teatro: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Diferenciación entre productor ejecutivo y productor.
– Identificación de los elementos que controla el productor antes, durante, y después de un montaje. (9)
– Reflexión sobre la diferencia entre producir una obra de teatro comercial, una independiente, y una escolar.
• Investigación sobre la época de oro del teatro mexicano: (10) <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Indagación sobre el tipo de obras que se montaban a mediados del siglo XX en México.
– Investigación sobre los actores importantes de la época.
– Análisis de la relación entre la época de oro del teatro mexicano (melodrama) y la época de oro del cine mexicano (melodrama/ musical).
– Reflexión sobre los cambios que ha sufrido la forma de hacer teatro en los últimos 50 años.
• Comprensión de la tradición farsica en México: <i>Contextualización</i><ul style="list-style-type: none">
– Análisis del teatro de carpa de principios del siglo XX.
– Reconocimiento del paso de la comedia mexicana de la carpa al cine. (11)

- Reflexión sobre la tradición de farsa e improvisación en México. (12)
- Observación de una película del cine de oro mexicano y elaboración de una crítica.
- Reconocimiento de los elementos que integran una crítica teatral: *Apreciación*
  - Lectura de una crítica teatral. (13)
  - Identificación de los aspectos del hecho escénico analiza una crítica teatral.
- Elaboración de una crítica teatral de una obra de teatro: (14) *Apreciación*

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Reconoce algunos aspectos del trabajo del productor en el teatro.
- Simula el proyecto de montaje de una obra de teatro.
- Distingue algunos elementos que integran la crítica teatral.
- Expresa sus ideas y opiniones a través de una crítica sobre una producción teatral.
- Reconoce en la época de oro del teatro mexicano y la época de oro del cine mexicano, la tradición cómica y farsesca en el país.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- 1) Este proyecto se refiere a la recreación de un montaje real, a pequeña escala. Se sugiere al profesor que se haga en grupos, y que se permita a los alumnos total control sobre su proyecto, justificando las decisiones que toman. Las formas de presentar el proyecto pueden ser tan variadas como la imaginación de los alumnos lo permita.
- 2) Se sugiere que el profesor deje a los alumnos la selección de la obra, apoyándolos con asesoría si lo solicitan.
- 3) El reparto puede ser dibujado o tomado de revistas, usando personajes políticos, actores o modelos.
- 4) Se refiere al tipo de espacio, a elección de los alumnos. La maqueta la deben hacer con los recursos que tengan a la mano.
- 5) El diseño del vestuario, la escenografía, el *atrezzo* y la utilería se deben hacer en papel, dibujado o usando recortes.
- 6) El diseño de la iluminación se hará dibujado en papel, con planos que simulen la maqueta. El diseño de sonido se hará llevando ejemplos grabados a la presentación.
- 7) El desplazamiento en el espacio se mostrará en la presentación con la maqueta.
- 8) Para hacer éste último contenido más dinámico, se puede propiciar la participación del grupo convirtiéndolos en miembros de la prensa con la obligación de hacer preguntas.
- 9) Estos son preproducción, elenco, manejo del presupuesto, supervisión del diseño y la realización de escenografía, utilería, atrezzo, vestuario, maquillaje, iluminación y sonido; plan de promoción, tiempos de ensayos, renta del teatro, y prensa. Se puede encontrar más información en:

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm

http://usuarios.lycos.es/historia_teatro/

10) Este contenido se puede vincular con la asignatura de historia. Para investigar los temas de historia del teatro mexicano, recomendamos:

– Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.

– Argudín, Y., *Historia del teatro en México. Desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.

– *El teatro en México*, México, Artes de México y del Mundo, 1969.

Para investigar la historia del cine mexicano, recomendamos:

– Taibo, Paco Ignacio, *Gloria y achaques del espectáculo en México 1900-1929*, México, Leega/Jucar, 1988.

– Ayala Blanco, J., *La aventura del cine Mexicano*, México, Era, 1979.

http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/

<http://www.lanzadera.com/puroteatro>

11) Mario Moreno “Cantinflas” puede ser un buen ejemplo.

12) Los programas cómicos y de variedad de la televisión mexicana todavía cuentan con estos elementos y pueden ser un ejemplo más cercano a los alumnos.

13) La crítica puede ser tomada de los semanarios culturales de los periódicos nacionales, de revistas especializadas como *Paso de Gato* o *Tiempo Libre*, o en Internet, por ejemplo:

<http://www.teatro.com.mx/>

14) La obra de teatro debe ser vista en vivo. De no ser posible, se puede sustituir por una obra en video o una película.

Bloque 4. Creación teatral

PROPÓSITOS
Se pretende que los alumnos se acerquen a la dramaturgia adaptando una narración y escribiendo una obra corta para su escenificación.
CONTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">
• Realización de adaptaciones de cuentos populares y leyendas: (1) <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Lectura y selección de cuentos populares y leyendas para adaptar.
– Construcción de personajes y situaciones.
– Creación de diálogos.
– Representación de las obras (o fragmentos de ellas) frente al grupo.
• Reconocimiento de cómo los elementos narrativos de la literatura popular se traspolan al teatro: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Reconocimiento de los personajes de la literatura popular.
– Análisis de las formas de resolución de los personajes para el teatro.
– Observación del trabajo propio y de los compañeros.
• Utilización del proceso de dramaturgia para teatro: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Reconocimiento del uso del esqueleto para encontrar la estructura dramática de una obra e identificar los momentos claves (2).
– Observación de los cambios que sufre una obra escrita entre el primer tratamiento y los que se hacen después de una lectura en voz alta.
– Reflexión sobre la importancia de ver y escuchar teatro escrito.
• Elaboración de obras cortas basadas en los temas que interesan a los alumnos: (3) <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Elaboración de la síntesis de la obra que se pretende contar.
– Elaboración del esqueleto de la obra.
– Construcción de personajes.
– Creación de situaciones.
– Elaboración de síntesis detallada sobre el esqueleto. (4)
– Creación de diálogos.
– Lectura en voz alta de fragmentos.
– Tratamientos y afinación de detalles.
– Lectura de las creaciones frente al grupo. (5)

- Investigación sobre el teatro mexicano contemporáneo: (6) *Contextualización*
  - Indagación sobre los autores más importantes de teatro mexicano contemporáneo.
  - Lectura de (una o más) obra(s) de teatro mexicano contemporáneo. (7)
  - Elaboración de un escrito crítico sobre una de las obras leídas.
  - Argumentación sobre los temas que se manejan en el teatro mexicano contemporáneo.
  - Reflexión colectiva: ¿Sobre qué escribiría yo si ése fuera mi trabajo?
- Análisis de la similitud entre el teatro y los medios de comunicación masiva: *Contextualización*
  - Detección de las similitudes y diferencias en la creación de teatro, cine, radio y televisión.
  - Observación de la interacción de diversas artes en teatro, cine y televisión.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Adapta los elementos narrativos y los personajes de un cuento o leyenda popular a teatro.
- Expresa sus inquietudes en una obra corta siguiendo un proceso de creación.
- Investiga sobre la dramaturgia actual mexicana.
- Distingue las similitudes y diferencias que tiene el teatro con los medios masivos de comunicación.
- Reconoce los cambios que sufre una obra cuando pasa del papel al escenario.
- Expresa una opinión informada acerca la creación de obras propias y de otros.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- 1) Este contenido se puede llevar de forma individual por los alumnos, o en pequeños grupos. Los cuentos los deben de buscar los alumnos en la comunidad.
- 2) El esqueleto, en una obra de teatro, o un guión de cine, televisión o radio, es el listado de momentos importantes que sucederán en el transcurso de la narración. De esta manera, se pueden detectar o corregir errores estructurales más fácilmente y se brindan mayores elementos para que los alumnos lo hagan en su propia dramaturgia.
- 3) Este contenido se puede llevar a cabo de forma individual por los alumnos, o en pequeños grupos.
- 4) En este contenido, se pretende que el alumno elabore detalladamente cada momento clave de la narración.
- 5) Se sugiere la realización de una lectura dramatizada, es decir que cada personaje es sea leído por un alumno, integrando intenciones a cada parlamento.

- 6) Esta investigación se deberá hacer con el apoyo de internet y hemerografía, además del texto:
  - Argudín, Y., *Historia del teatro en México. Desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.
- (7) Se sugiere que el profesor dé varias opciones de obras a los alumnos, de manera que se lean distintas obras que enriquezcan la discusión grupal. Se pueden encontrar obras mexicanas contemporáneas en los textos:
  - Carballido, Emilio, *Teatro joven de México*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón) 2002.
  - Carballido, Emilio, *Teatro para adolescentes*. México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón) 2002.
  - Luzurriaga, Gerardo y Richard Reeve (comps.), *Los clásicos del teatro Hispanoamericano*, México, FCE, 1997.

Bloque 5. Del dicho al hecho: Creación y puesta en escena

PROPÓSITOS
Se busca que los alumnos lleven a cabo el proceso de montaje de las obras que ellos mismos han escrito, y que elaboren una crítica teatral sobre su propio trabajo. Se pretende que los alumnos elaboren una definición personal de arte.
CONTENIDOS
<ul style="list-style-type: none">
• Producción de un montaje colectivo basándose en el trabajo de dramaturgia que los alumnos han desarrollado durante el año: (1) <i>Expresión</i><ul style="list-style-type: none">
– Selección colectiva de las obras que se retomarán para montaje.
– Elaboración de un hilo conductor para convertir una colección de obras en un montaje unido.
– Selección de reparto y conformación de equipos de dirección y producción.
– Organización de ensayos y tiempos de entrega de producción.
– Creación de diseños de producción.
– Realización de ensayos para construcción de personajes. (2)
– Realización de ensayos para dirección de movimiento y desplazamiento.
– Realización de producción.
– Realización de ensayos de unificación de escenas.
– Realización de ensayos con los elementos de producción.
– Realización de ensayos técnicos.
– Realización de ensayo general.
– Representación del montaje.
• Análisis de la diferencia del teatro escrito-leído y el teatro en escena: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Observación de los cambios que sufren las obras escritas por los alumnos al comenzar un proceso para la representación.
– Reflexión sobre los cambios que podrán sufrir las obras al ser representadas por personas diferentes a los creadores originales.
– Reflexión colectiva sobre todas las personas que influyen en los cambios que sufren las obras: todos escriben el teatro.
• Reflexión sobre el trabajo que han realizado los alumnos en torno al teatro: <i>Apreciación</i><ul style="list-style-type: none">
– Observación crítica del trabajo propio durante el proceso de montaje. (3)
– Elaboración de un juicio crítico sobre el proceso de montaje del grupo. (4)
– Elaboración de una crítica teatral sobre la representación final. (5)

- Determinación de un concepto de teatro y arte: (6) *Contextualización*
  - Argumentación del teatro como un arte vivo y efímero.
  - Reflexión colectiva sobre la definición del teatro.
  - Elaboración de una definición personal del teatro.
  - Reflexión sobre la relación del teatro con las otras artes.
  - Acercamiento, a través de la definición del teatro, a una definición personal del arte.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Al concluir el bloque, el alumno:

- Expresa sus propios intereses a través de la escritura de una obra de teatro para un montaje.
- Lleva a cabo el proceso de montaje de una obra de teatro.
- Desempeña algunas funciones de actuación, dirección o producción en una representación teatral colectiva.
- Expresa sus opiniones a través de una crítica informada y respetuosa sobre su propio trabajo escénico y el de otros.
- Elabora una definición personal de teatro y a través de la misma, una definición de arte.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- 1) Se puede trabajar sobre la creación colectiva que desarrollaron en la línea "Escribiendo en escena", sobre los trabajos de dramaturgia de la línea *Creación Teatral*, o desarrollar una nueva obra (o colección de obras), creación colectiva o *performance*. Como en los grados anteriores, se resalta la importancia del proceso sobre el montaje final. Como en el grado anterior, los alumnos deberán hacerse cargo de todo el proyecto con la asesoría, más no la dirección creativa, del profesor.
- 2) Si se trata de varias obras cortas, los ensayos pueden ser simultáneos para ahorrar tiempo.
- 3) Es recomendable que para estos efectos los alumnos lleven una bitácora personal donde pueda registrar las reflexiones, hallazgos, dudas y avances que encuentre durante su proceso personal.
- 4) Como en los juicios críticos anteriores, el profesor dará a los alumnos los elementos a estudiar y propiciará un ambiente de respeto.
- 5) Así como lo hicieron en el bloque *El mundo que rodea al teatro*, los alumnos harán el papel del crítico, en este caso para su propia obra.
- 6) La intención de estos contenidos es que los alumnos puedan dar cierre al proceso de los tres grados, no solamente haciendo algo, sino comprendiendo, como al principio, el teatro en el contexto de sus propias vidas. Lógicamente, por este camino, podrán también definir el arte a partir de su mundo. El profesor debe recordar que todas las definiciones son personales, que ninguna es incorrecta. No hay una sola definición correcta de teatro o de arte, incluso entre los estudiosos, sino muchas dependiendo del contexto desde el que se mira. Para cerrar con el proceso de aprendizaje que se ha dado a través de los tres grados, puede ser valioso que los alumnos comparen sus

definiciones personales de esta línea con las que construyeron al finalizar el primer grado y reflexionen acerca de los cambios que encuentran y el proceso que han llevado. Como material complementario, se sugieren las series de videos *Silencio, maestros leyendo*, *Lo fugitivo permanece* y *La palabra nuestra*, todos de la SEP, además del libro: Castro, Rodolfo (comp.), *Las otras lecturas*, México, Paidós/SEP, 2003.

Este contenido se puede vincular con las asignaturas de Música, Danza y Artes Visuales.

Orientaciones didácticas

Sugerencias metodológicas: secuencias de actividades y proyectos

Con la finalidad de enriquecer la práctica educativa y de brindar experiencias de aprendizaje significativas a los alumnos, se sugieren dos modalidades para la enseñanza del teatro en la escuela: las secuencias de actividades y los proyectos. Cabe señalar que con esto no se pretende excluir y desplazar otras modalidades de trabajo, sino ofrecer a los maestros estrategias de enseñanza de manera que puedan tomar las decisiones pertinentes para incorporar la flexibilidad y variedad metodológica en el aula, en función de su experiencia, el contexto en el que labora, y las ventajas o limitaciones de las diversas formas de enseñanza.

Las secuencias de actividades y los proyectos permiten organizar y abordar los contenidos de la asignatura de forma integral, posibilitando la interrelación de los tres ejes de enseñanza (*Expresión, Apreciación y Contextualización*). Además, brindan a los alumnos experiencias de aprendizaje que les permiten involucrarse, participar y tomar decisiones durante el proceso artístico.

Las secuencias de actividades y los proyectos centran el interés en que el alumno reconozca el proceso de construcción de su conocimiento (qué aprende y cómo lo aprende), y que utilice los conocimientos que la asignatura le brinda con el fin de alcanzar los propósitos establecidos. Con ello se busca el aprendizaje integral y significativo de los conocimientos, las habilidades y las actitudes, que se desarrollan por medio de las artes.

Conforme los maestros y los alumnos se involucren más en la realización de secuencias de actividades y proyectos, tendrán la posibilidad de establecer diversas conexiones entre los contenidos, de tal manera que éstos puedan resultar importantes y útiles para los alumnos.

A continuación se presentan algunos elementos que orientarán la práctica educativa con estas dos formas de trabajo, así como un ejemplo de cada una.

Secuencia de actividades

Esta modalidad didáctica consiste en una serie de actividades organizadas y articuladas entre sí, que presentan de for-

ma progresiva un mayor grado de complejidad tanto en los contenidos que se abordan como en el trabajo que realizan los alumnos, con el fin de lograr los propósitos que se persiguen. Esto permite a los alumnos conformar una visión más amplia de los contenidos que se trabajan en un bloque, integrando los ejes de *Expresión*, *Apreciación* y *Contextualización*, o bien de uno o varios contenidos de cada eje.

Cada una de las actividades de la secuencia conforma un bloque en sí misma y propicia el desarrollo de ciertas habilidades. Es la totalidad de la secuencia, sin embargo, la que permitirá el logro de los propósitos que se plantearon al inicio.

El docente es generalmente quien elige los contenidos de un bloque a trabajar y diseña la secuencia, sin embargo, cuando los contenidos lo permitan, los alumnos podrán proponer algunas actividades según sus intereses y necesidades. Si se pretende trabajar, por ejemplo, en una secuencia en la que se harán improvisaciones sobre la escena, los alumnos pueden sugerir los temas que se trabajarán, e investigarlos. Puede haber un grupo de alumnos a quienes les interese improvisar sobre las relaciones entre los padres y los adolescentes, mientras que otros prefieran hablar de las drogas, y unos más quieran tratar el tema de la sexualidad. Puede ser también que les interese elaborar una actividad sobre algún tema de otra materia, como historia, e investiguen un hecho histórico para llevar a la escena (la Conquista, Hernán Cortés y La Malinche, entre otros). Es importante, en este tipo de actividades, que el profesor comience el diálogo para que los alumnos sugieran

temas, y que después los anime a profundizar en su investigación. El profesor continuará guiando las actividades, pero las acercará más a los intereses de sus alumnos.

Se debe procurar que las actividades sean variadas y estén articuladas coherentemente, por lo que es importante que el maestro considere los recursos, el espacio donde se realizarán, así como el tiempo total de duración de la secuencia. También es importante que se plantee de antemano la forma en la que participará el alumno, la organización de la clase, el tipo de relación que se establecerá y los procesos y aprendizajes que se evaluarán.

Al planear cada secuencia se deben considerar momentos de apertura, desarrollo y cierre.

Apertura. Este momento implica la exploración, sensibilización e introducción al trabajo. Es importante que al inicio de cualquier secuencia el maestro explique claramente a sus alumnos lo que van a realizar y lo que se espera de ellos, de manera que se establezcan reglas claras y que todos sepan hacia dónde se dirigirá el trabajo. El maestro debe considerar también los conocimientos previos de los alumnos en relación con el tema o a los contenidos de la secuencia.

Las actividades de apertura pueden desarrollarse a partir de un tema, de la generación de preguntas, o del planteamiento de problemas o situaciones en el contexto de los alumnos.

Desarrollo. En este segundo momento se presentan diversos ejercicios y situaciones de aprendizaje que involucran tanto el trabajo individual como el de grupo. Es importante cuidar

que las actividades que se realicen no estén aisladas, sino que tengan relación entre sí y con los propósitos que se persiguen. En cada actividad se deben retomar los conocimientos y las habilidades de la anterior y aportar nuevos, de tal manera que el aprendizaje de los alumnos se vaya enriqueciendo y ampliando.

Cierre. El momento de cierre permite que se recapitulen, estructuren e integren los nuevos aprendizajes, buscando la posibilidad de que el alumno pueda trasladarlos a situaciones diferentes. Si bien durante toda la secuencia se pueden observar los logros y resultados parciales que obtienen los alumnos, el cierre es el momento oportuno para analizar y evaluar conjuntamente lo que se aprendió durante el proceso y los resultados que se obtuvieron.

A continuación se presenta un ejemplo de una secuencia de actividades, diseñada para una duración de 10 horas clase, a partir del bloque 3, "Caracterización y representación teatral", del segundo grado. El cuadro que se presenta a continuación no muestra todos los contenidos de la línea, sino únicamente los que se trabajarán en esta secuencia de actividades:

Bloque 3. Caracterización y Representación Teatral

CONTENIDOS

- Análisis del uso de máscaras y vestuario en el teatro griego.
- Conocimiento de algunas técnicas de caracterización externas usadas en el teatro griego (máscaras, coturnos, vestuario).

- Acercamiento al uso de postura corporal, gesto, maquillaje y vestuario como lenguaje en el teatro oriental.
- Indagación sobre las formas de caracterización en los ritos de alguna cultura prehispánica.
- Fabricación de máscaras utilizando material de deshecho, cartón y yeso.
- Creación de vestuario utilizando material accesible a los alumnos.
- Recreación de personajes del teatro clásico griego, teatro oriental, o de las expresiones teatrales prehispánicas siguiendo los métodos de caracterización.
- Observación de los cambios en el gesto corporal y la voz en los ejercicios propios y de los compañeros.
- Realización de ejercicios de improvisación sobre los personajes creados.
- Construcción de narraciones utilizando los personajes creados, el vestuario y las máscaras.
- Reconocimiento de las ventajas y dificultades que implican los elementos externos de la caracterización.
- Reflexión sobre las variaciones en el manejo corporal y vocal permitidas por la caracterización externa.

Para iniciar la secuencia, se trabajarán las siguientes actividades:

CONTENIDOS	ACTIVIDAD	DURACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis del uso de máscaras y vestuario en el teatro griego. • Conocimiento de algunas técnicas de caracterización externas usadas en el teatro griego (máscaras, coturnos, vestuario). • Acercamiento al uso de postura corporal, gesto, maquillaje y vestuario como lenguaje en el teatro oriental. • Indagación sobre las formas de caracterización en los ritos de alguna cultura prehispánica. 	1. Investigación en pequeños grupos sobre las formas de caracterización externa en diferentes culturas.	Dos sesiones u horas clase, más tiempo extraescolar.
<ul style="list-style-type: none"> • Fabricación de máscaras utilizando material de deshecho, cartón y yeso. • Creación de vestuario utilizando material accesible a los alumnos. 	2. Planeación de la elaboración de máscaras y vestuario.	Una sesión.

ACTIVIDAD 1

- Investigación en pequeños grupos sobre las formas de caracterización externa en diferentes culturas.
- Tiempo de duración: dos sesiones u horas clase, más tiempo extra escolar.

Para introducir el tema, el maestro puede comenzar preguntando a los alumnos: ¿Qué creen que es la caracterización externa? ¿Se pueden usar máscaras en el teatro? ¿Con qué fin? ¿Qué más se puede usar para cambiar nuestra apariencia física en el escenario? Así, inicia una discusión donde sentará las bases para lo

que se trabajará durante toda la secuencia. Hecho esto, el maestro divide al grupo en equipos de cuatro a seis alumnos. Una vez organizados, se pide a un equipo que investigue la caracterización externa en el teatro griego; a otro, alguna de las formas de caracterización del teatro oriental; y a otros dos o tres grupos, dependiendo del número de alumnos con los que se cuente en el aula, que investiguen las formas de caracterización externas en manifestaciones teatrales de culturas prehispánicas, ya sean de su región, o no. En la misma sesión, los alumnos podrán comenzar la investigación con los recursos con los que cuenten en el

aula o en la escuela, como la biblioteca, ya sea escolar o de aula. Deben continuar la investigación fuera del horario de clase, utilizando libros, revistas, sitios de Internet, mediante visitas a otras bibliotecas, museos, casas de la cultura, grupos de teatro comunitario, o solicitando apoyo de otros maestros o adultos que sepan del tema. En los comentarios y sugerencias didácticas del bloque el profesor puede encontrar bibliografía relacionada y al final de este documento, páginas de Internet sugeridas. El profesor también puede propiciar que los alumnos busquen apoyo visual para su investigación, ya sea copiando imágenes de libros, haciendo carteles, o con cualquier otro recurso que quieran utilizar, ya que esto será útil para respaldar las actividades que siguen.

En la siguiente sesión, los alumnos comparten la información que han encontrado con sus compañeros a manera de exposición, en los mismos equipos en los que han hecho la investigación. Las exposiciones deben realizarse en una sesión, de manera que los alumnos tengan un tiempo reducido para compartir sus hallazgos con el

grupo, lo que implica un trabajo de síntesis para presentar la información.

ACTIVIDAD 2

- Planeación de la elaboración de máscaras y vestuario.
- Tiempo de duración: Una sesión.

El profesor pide que, de forma individual, los alumnos decidan cuáles de las formas de caracterización les gustaría recrear, y que elaboren un diseño sencillo, tomando en cuenta los materiales que sean accesibles, para elaborar más adelante su máscara y vestuario. En el caso de aquellos que elijan un diseño del teatro oriental, donde a menudo se caracteriza la cara utilizando maquillaje, se sugiere que se adapte el maquillaje a una máscara, ya que el maquillaje teatral es caro y difícil de conseguir. Además, así podrán tener la misma experiencia que sus compañeros en las actividades siguientes:

CONTENIDOS	ACTIVIDAD	DURACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Fabricación de máscaras utilizando material de desecho, cartón y yeso. 	3. Los alumnos elaborarán sus máscaras en el aula.	Una sesión. Tiempo extraescolar.
<ul style="list-style-type: none"> • Creación de vestuario utilizando material accesible a los alumnos. 	4. Elaboración del vestuario.	Tiempo extraescolar.
<ul style="list-style-type: none"> • Recreación de personajes del teatro clásico griego, teatro oriental, o de las expresiones teatrales prehispánicas siguiendo los métodos de caracterización. 	5. Los alumnos explorarán la expresión corporal y vocal utilizando la caracterización externa, buscando recrear las formas de mo-	Una sesión.

<ul style="list-style-type: none"> • Observación de los cambios en el gesto corporal y la voz en los ejercicios propios y de los compañeros. 	<p>vimiento y voz que ellos imaginan que tuvieron en la cultura cuya caracterización tomaron, utilizando su máscara y vestuario.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Realización de ejercicios de improvisación sobre los personajes creados. • Observación de los cambios en el gesto corporal y la voz en los ejercicios propios y de los compañeros. 	<p>6. Los alumnos elaborarán en el aula improvisaciones cortas en las que recreen, con su vestuario y máscaras, las formas de caracterización de la cultura que eligieron.</p>	<p>Dos sesiones.</p>

ACTIVIDAD 3

- Los alumnos elaborarán sus máscaras en el aula.
- Tiempo de duración: Una sesión más tiempo extraescolar.

Para esta actividad, el profesor debe pedirles a los alumnos en la sesión anterior que, con base en sus diseños planeen, y consigan los materiales que cada uno va a requerir. La elaboración de las máscaras puede ser individual, en parejas o pequeños grupos, en el caso de trabajar con cartón o material de deshecho. Si se decide trabajar en equipos, conviene que éstos se organicen según la forma de caracterización que cada alumno decidió trabajar, de manera que se puedan apoyar entre ellos. Las máscaras se pueden hacer con cartón, cartulina, yeso, material de desecho, papel maché, o cualquier otro material que el maestro decida utilizar. Se recomienda que las máscaras se trabajen en una sesión. Si la elaboración de las máscaras es más compleja o tardada que una sesión, los alumnos pueden terminarlas en casa. En el caso de que el maestro y el grupo decidan trabajar con yeso, la elaboración debe ser en parejas. Se debe tener mucho cuidado de aplicar vaselina en la cara antes que el yeso, y el maestro debe recordar a los alumnos que la elaboración de más-

caras con molde de yeso implica hacer, en casa, un positivo de papel maché y posteriormente una máscara con la misma técnica. Cada una de las técnicas tiene sus propias dificultades, por lo que es importante que el maestro sepa manejarla si va a sugerirla a sus alumnos.

ACTIVIDAD 4

- Elaboración del vestuario.
- Tiempo de duración: Tiempo extraescolar.

Éste también se hará de acuerdo con el diseño propuesto por los alumnos, pero su elaboración puede hacerse de forma más sencilla que las máscaras. El vestuario se puede trabajar de forma individual o en equipos, al igual que la elaboración de las máscaras. El profesor puede dejar esta actividad como una tarea extraescolar que los alumnos elaboren en sus casas. De esta manera, los alumnos tendrán que utilizar su creatividad con los recursos que tienen a la mano para aproximarse a los diseños que ellos mismos han creado. Es importante enfatizar que no se trata de crear vestuarios muy elaborados, sino de utilizar la imaginación para crearlos de forma nueva e incluir en ellos las ca-

racterísticas de vestuario de la época en la que se están basando. Algunos ejemplos de material que se puede usar para crear vestuario sencillo son: papel crepé, plumas o collares como decoración sobre la ropa, o coturnos (zapatos de madera, precursores de los zancos, de unos 20 cm de alto, que se usaban sobre la escena para dar la impresión de la estatura de los héroes) hechos con dos latas de aluminio grandes amarradas a los pies con hilos, entre otros.

ACTIVIDAD 5

- Los alumnos explorarán la expresión corporal y vocal utilizando la caracterización externa, buscando recrear las formas de movimiento y voz que ellos imaginan que tuvieron en la cultura cuya caracterización tomaron, utilizando su máscara y vestuario.
- Tiempo de duración: Una sesión

En esta actividad, los alumnos utilizan sus creaciones buscando recrear las formas de expresión corporal y vocal de la cultura cuya caracterización investigaron. De manera individual, los alumnos se ponen sus vestuarios y máscaras, y comienzan a experimentar con el movimiento y la voz, percibiendo los cambios que la caracterización les obliga a hacer. Las máscaras, por ejemplo, lo pueden obligar a alzar la voz y a articular con exageración, además de modificar su tono de voz. Los coturnos harán el caminado lento y pausado, y el vestuario puede restringir algunos tipos de movimiento mientras que permite otros.

Si los alumnos hacen esta actividad en pequeños grupos, sus compañeros tendrán la oportunidad de observar los cambios en la gestualidad y la voz, además de los propios. Se deben dejar

algunos minutos al final de la sesión para que los alumnos compartan con el grupo lo que observaron en su propio cuerpo y voz, y el de sus compañeros.

ACTIVIDAD 6

- Los alumnos elaborarán en el aula improvisaciones cortas en las que recreen, con su vestuario y máscaras, las formas de caracterización de la cultura en la que se basaron.
- Tiempo de duración: Dos sesiones.

Para esta actividad, los alumnos deben dividirse en pequeños equipos, de cuatro o cinco personas, de acuerdo a la forma de caracterización que eligieron. Así, por ejemplo, en un aula puede haber un equipo “griego”, uno “katakhalí”, y uno que represente a cada una de las culturas prehispánicas que se investigaron. Se pretende que en estos equipos, los alumnos elaboren improvisaciones cortas en el aula, en las que busquen recrear las formas de expresión corporal y vocal que exige cada caracterización, dentro de una historia corta inventada por ellos mismos. Aplicarán los conocimientos previos que tienen de improvisación para enriquecer sus ejercicios, y luego presentar las improvisaciones frente a un público compuesto de sus compañeros de clase. Al final de la actividad, pueden hacer comentarios sobre las diferencias que han encontrado en la expresión corporal y vocal de ellos mismos y de sus compañeros con la caracterización externa.

Como parte del *cierre* de la secuencia, donde se pretende que el alumno integre los conocimientos y aprendizajes adquiridos, se puede trabajar con las siguientes actividades:

CONTENIDOS	ACTIVIDAD	DURACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de narraciones utilizando los personajes creados, el vestuario y las máscaras. 	7. Construcción de narraciones a partir de los personajes que los alumnos han construido con sus vestuarios y máscaras.	Dos sesiones.
<ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento de las ventajas y las dificultades que implican los elementos externos de la caracterización. • Reflexión sobre las variaciones en el manejo corporal y vocal permitidas por la caracterización externa. 	8. Reflexión y discusión sobre la caracterización externa.	Una sesión.

ACTIVIDAD 7

- Construcción de narraciones a partir de los personajes que los alumnos han construido con sus vestuarios y máscaras.
- Tiempo de duración: Dos sesiones, más tiempo extraescolar. En la primera sesión, se hará la planeación de las narraciones, las cuales los alumnos pueden ensayar en tiempo extraescolar, y en la segunda sesión se efectuarán las presentaciones.

En los mismos equipos con los que se trabajó la actividad anterior, los alumnos planean narraciones desarrolladas a partir de los personajes que han construido con su vestuario y máscara. Además de los conocimientos que han adquirido sobre el contexto histórico de la caracterización elegida, pueden aprovechar lo que han visto en el primer grado y en las asignaturas Historia y Español para crear una narración de acuerdo con las características del teatro que se hacía en la cultura en la que basaron su caracterización. Por ejemplo, pueden hacer una pequeña historia que contenga héroes al estilo griego, o dioses prehispánicos, o dioses y reyes hindúes. Los alumnos deberán

también apoyarse en la práctica que han tenido sobre creación de personajes.

En sus grupos, ensayarán la narración para presentarla ante el grupo. El maestro debe propiciar que los alumnos trabajen también fuera de clase esta actividad, de manera que la presentación sea realmente planeada y no una improvisación.

Si el profesor y el grupo así lo deciden, se puede invitar a la presentación de las narraciones a otros grupos, maestros, o a las autoridades de la escuela.

ACTIVIDAD 8

- Reflexión y discusión sobre la caracterización externa.
- Tiempo de duración: Una sesión.

La última actividad de la secuencia didáctica implica que los alumnos hagan una reflexión sobre la caracterización externa. En primer término, se debe propiciar una discusión sobre las ventajas y desventajas de algunas formas de caracterización externa, centrandó el interés en los cambios que se dan en la corporalidad y en la voz. El maestro puede iniciar la discusión haciendo preguntas: ¿cómo cambia la forma en la que tienen

que emitir la voz cuando tienen una máscara puesta? ¿Qué tan cómodos son los coturnos? ¿Cómo se ven los compañeros cuando caminan sobre coturnos? ¿Son cansadas las posturas del teatro hindú? ¿Es fácil moverse para todos lados con el vestuario? Así, se asegura que los alumnos comiencen a expresar lo que percibieron acerca de la caracterización. Después, el maestro puede buscar que la discusión aborde los usos de la caracterización externa en el teatro actual, así como otras formas en las que los alumnos creen que esto se pueda llevar a cabo.

La evaluación de esta secuencia particular puede realizarse de manera diversa y continua a lo largo de las distintas actividades. Durante el proceso, el maestro puede llevar una bitácora en la que anote sus observaciones acerca del trabajo de los alumnos, para que le sea más fácil hacer un recuento de los procesos individuales y de los equipos al terminar la secuencia.

Los primeros productos parciales que el maestro puede evaluar son las exposiciones, ya que arrojarán resultados sobre la forma en la que investigaron, además de mostrar al profesor si los alumnos realmente trabajaron en equipo. Se sugiere que el maestro solicite la investigación por escrito para tener evidencia de ésta.

La evaluación puede continuar con los diseños individuales de los alumnos, donde se podrá ver la comprensión que tuvieron de los temas expuestos. La elaboración de máscaras en el aula permite que el profesor lleve a cabo una evaluación del proceso de trabajo de cada alumno. En este momento se puede ver cómo cada alumno enfrenta y resuelve los problemas que tiene al elaborar, a partir de su propio diseño, un producto en tercera dimensión, o sea, una máscara. Lo mismo se puede hacer con el vestuario, donde además se percibe cómo los alumnos resuel-

ven de forma creativa y con pocos recursos la creación de un vestuario. Los alumnos pueden llevar una carpeta que contenga sus diseños y que se puede cotejar con el producto, o, si el profesor lo desea, una bitácora en la que narren su experiencia en la elaboración del vestuario.

Una vez elaborados los productos tangibles de la secuencia, pueden evaluarse otros aspectos. Se puede ver cómo los alumnos exploran en el aula de forma individual, las posibilidades que les brinda su caracterización. Más adelante, cuando se les pide que improvisen en grupos, compartirán sus hallazgos con sus compañeros y buscarán un terreno común. Esta actividad permite ver cómo trabajan en equipo, y utilizan sus hallazgos personales para un fin común. Para facilitar la evaluación, el profesor puede llevar una lista de cotejo en la que destaque los puntos que le interesen evaluar, como "Contribuye con ideas", "Escucha a sus compañeros", "Coopera con su equipo", entre otros. Se puede asistir también de una coevaluación en la que los alumnos evalúen a sus compañeros de equipo.

Las narraciones son el cierre de la secuencia de actividades por que permiten observar qué tanto asimilan los alumnos de las actividades anteriores. Tendrán que hacer uso de los conocimientos acerca del contexto que han adquirido, de sus exploraciones y de lo que trabajaron en las improvisaciones. Es importante que el maestro evalúe el proceso de creación de la narración en el aula, para observar la forma en la que los alumnos enfrentan obstáculos. La presentación que hacen en la sesión siguiente muestra sus soluciones para estos retos. El maestro puede comparar el producto final con los parciales, su propia bitácora y la de los alumnos para evaluar el proceso.

Finalmente, la sesión de discusión permitirá al profesor aprovechar los comentarios de los alumnos acerca de su propio trabajo y el de sus pares para complementar la evaluación. Podrá evaluar también la forma en la que la secuencia funcionó en el grupo e identificar aciertos y mejoras para las siguientes actividades. La coevaluación se puede hacer de forma oral, o solicitando a los alumnos comentarios por escrito acerca del trabajo de los diferentes equipos.

Durante esta secuencia de actividades, los alumnos tuvieron la oportunidad de utilizar diversas habilidades como la investigación, la indagación, la creación, la creatividad y la actuación para cubrir de forma completa los contenidos de los tres ejes sobre la caracterización externa.

Proyecto

Los proyectos presentan otra forma de organizar el trabajo escolar, cuya riqueza radica en que permiten abordar los contenidos expresados en el programa de teatro desde diversas perspectivas. Se busca articular los aspectos teóricos y prácticos con experiencias que permitan relacionar los conocimientos, las acciones y los productos como parte de un mismo proceso, para generar un aprendizaje significativo.

Los proyectos se desarrollan a partir de un tema, de alguna pregunta o de una situación problemática, donde se toman en cuenta los intereses y las necesidades de los alumnos en relación con su entorno, su realidad, y su vida cotidiana. Es importante también que el proyecto presente un reto para los alumnos.

A través de una serie de actividades de indagación, exploración, experimentación y producción, los alumnos responderán a las preguntas, los problemas o las hipótesis planteadas con anterioridad, teniendo como resultado productos concretos como pueden ser: informes de sus investigaciones, presentaciones frente al grupo, representación de escenas u obras de teatro cortas, carpetas que contengan diseños de escenografía, vestuario, y utilería, exposiciones de maquetas, obras de teatro escritas por los alumnos, ya sea en papel o sobre la escena, entre otras muchas opciones.

En los proyectos se incluyen secuencias de actividades que permiten estructurar y organizar los conocimientos en función de los propósitos que se persiguen. Dichas actividades se pueden realizar en diferentes momentos y espacios escolares o extraescolares como el aula, el patio de la escuela, la casa o algún recinto artístico. Así, se pueden relacionar los contenidos de la asignatura con la realidad y el contexto social de los alumnos, e incluir a otros miembros de la comunidad. También se pueden establecer vínculos con otras disciplinas artísticas o asignaturas del currículo, dependiendo siempre de los propósitos del programa y de las posibilidades con las que se cuenta.

Todo proyecto se desarrolla en tres etapas:

Planeación y diseño del proyecto. Como primer paso, el maestro desarrolla un diagnóstico inicial en la cual considera las condiciones del grupo y su contexto. Así, selecciona los propósitos y los contenidos con los que va a trabajar.

Enseguida, se propone una construcción conjunta de proyecto por parte de maestro y alumnos, donde los alumnos pueden proponer temas y formas de trabajo de acuerdo con sus intereses, fundamentando sus propuestas en los contenidos curriculares que ha elegido el docente. Es importante que el maestro coordine el trabajo, para que las sugerencias sean coherentes y pertinentes con los propósitos y los contenidos que se plantearon. Además, debe apoyar las propuestas de los alumnos proporcionando información relevante que les permita interesarse y hacer suyo un proyecto con posibilidades reales.

Deben quedar muy claros los propósitos que se persiguen, así como los contenidos y la forma en la que serán abordados. De esta manera, se podrán diseñar actividades y secuencias, seleccionar los recursos y materiales necesarios, considerar el tiempo y el espacio de realización, y plantear las estrategias y formas de evaluación tanto para el proceso como para el producto final.

Desarrollo del proyecto. Durante esta etapa es importante que los alumnos participen en la organización y realización de las diversas actividades. Esto significa que el maestro debe estar atento durante todo el proceso del proyecto, atendiendo las dudas que surjan y guíe a los alumnos en la construcción de metas parciales. Puede ser necesario, durante el desarrollo del proyecto, plantear nuevas acciones o acuerdos, buscando el consenso del grupo.

El trabajo por proyectos implica la construcción conjunta para lograr un fin determinado, para lo cual es necesaria la

división del trabajo y la asignación equitativa de las tareas. Esto no significa descargar el trabajo en otros, sino buscar que cada participante desarrolle sus posibilidades expresivas y comunicativas mediante tareas específicas, sin perder de vista los aprendizajes que se buscan.

La diversificación de medios y estrategias para la *Expresión, Apreciación y Contextualización* permite que los alumnos se involucren con el teatro de maneras diversas. Las actividades se pueden realizar de forma individual o colectiva, en conjunto o asignando tareas específicas. Por ejemplo, un equipo realiza escenografía y otro diseña el vestuario, mientras un grupo de actores ensaya una escena. Esto no implica que los alumnos siempre trabajen un mismo aspecto del teatro, sino que profundicen, mediante diferentes proyectos, distintas actividades de la disciplina.

Evaluación y cierre del proyecto. El cierre de cualquier proyecto debe incluir actividades que integran y estructuran los nuevos conocimientos de los alumnos. Una parte importante de esto es la evaluación del proceso y del producto final, lo cual se debe hacer aprovechando la retroalimentación y el diálogo con los alumnos. Pero esto no implica que la evaluación se haga solamente cuando el proyecto está terminado, es importante que se seleccionen momentos durante el desarrollo del mismo, para observar el proceso y el producto parcial y evaluarlos. Para evaluar los proyectos, el maestro debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Observación y sistematización de los logros parciales y globales del trabajo a partir de diferentes estrategias e instrumentos.
- Tanto los procesos como las etapas del producto final durante todo el desarrollo del proyecto.
- El diálogo con los alumnos durante el desarrollo, lo que permite observar sus logros y dificultades.
- Análisis de la forma en la que el proyecto favoreció el proceso de aprendizaje de los contenidos seleccionados.
- Análisis de los resultados en cuanto al logro de aprendizajes, conocimientos, habilidades, actitudes y empleo de medios, técnicas y materiales.

En el ejemplo que mostraremos a continuación, se retoma el bloque 4 del tercer grado, “Creación teatral”, misma que servirá de marco general al proyecto. El propósito a alcanzar con el trabajo de los adolescentes en esta línea es *que los alumnos se acerquen a la dramaturgia adaptando una narración y escribiendo una obra corta para su escenificación*.

Inicialmente se exploran los intereses de los alumnos, los temas o problemas sobre los cuáles tienen algo que decir, planteando una serie de preguntas generales que detonan las ideas: ¿Qué te interesa? ¿Qué te preocupa? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te gustaría que cambiara del lugar donde vives? ¿En la actitud de tus compañeros? ¿En la actitud de los adultos? ¿En qué tipo de mundo te gustaría vivir? ¿Qué

tendrías que cambiar para eso?, entre muchas otras posibilidades, para motivar a los alumnos a que comiencen a generar ideas para sus obras.

Con interrogantes de este tipo, los alumnos podrán comenzar a trabajar, con los antecedentes que han tenido a lo largo de los tres grados, en una dramaturgia más formal, con vistas a la escenificación de un montaje (que se llevará a cabo en el bloque 5 del mismo grado). Abordar los contenidos de dramaturgia con base en las inquietudes de los alumnos, permite que ellos encuentren en el teatro un medio para expresar sus ideas, opiniones y problemas.

Enseguida, el profesor hace una primera selección de los contenidos del bloque y establece un orden tentativo. En este ejemplo se trabajan un total de tres contenidos, uno por eje de aprendizaje. De *Expresión*: “Elaboración de obras cortas basadas en los temas que interesan a los alumnos”; de *Apreciación*: “Utilización del proceso de dramaturgia para teatro”, y de *Contextualización*; “Investigación sobre el teatro mexicano contemporáneo”. Como parte de la planeación del proyecto, se diseña la secuencia en la que se abordarán los contenidos, en este caso, llevándose a cabo en 12 sesiones u horas clase. En la siguiente tabla se describen los contenidos de acuerdo con una secuencia sugerida, por tal motivo se presentan en un orden distinto al original del programa. Los números indican el orden para abordar los temas.

Bloque 4. Creación teatral

PROPÓSITOS

Se pretende que los alumnos se acerquen a la dramaturgia adaptando una narración y escribiendo una obra corta para su escenificación.

CONTENIDOS

- Elaboración de obras cortas basadas en los temas que interesan a los alumnos. *Expresión.*
- 3. Elaboración de la síntesis de la obra que se pretende contar.
- 6. Elaboración del esqueleto de la obra.
- 8. Construcción de personajes.
- 7. Creación de situaciones.
- 10. Elaboración de síntesis detallada sobre el esqueleto.
- 11. Creación de diálogos.
- 12. Lectura en voz alta de fragmentos.

13. Tratamientos y afinación de detalles.

16. Lectura de las creaciones frente al grupo.

- Utilización del proceso de dramaturgia para teatro. *Apreciación*
- 5. Reconocimiento del uso del esqueleto para encontrar la estructura dramática de una obra e identificar los momentos claves.
- 14. Observación de los cambios que sufre una obra escrita entre el primer tratamiento y los que se hacen después de una lectura en voz alta.
- 15. Reflexión sobre la importancia de ver y escuchar teatro escrito.
  - Investigación sobre el teatro mexicano contemporáneo. *Contextualización*
  - 1. Indagación sobre los autores más importantes de teatro mexicano contemporáneo.
  - 4. Lectura de (una o más) obra(s) de teatro mexicano contemporáneo.
  - 9. Elaboración de un escrito crítico sobre una de las obras leídas.
  - 2. Reflexión colectiva: ¿Sobre qué escribiría yo si ése fuera mi trabajo?

Una vez que el profesor ha introducido a los alumnos en el tema, comienza el desarrollo del proyecto con las primeras actividades:

CONTENIDOS	ACTIVIDAD	TIEMPO SUGERIDO	LUGAR
1. Indagación sobre los autores más importantes del teatro mexicano contemporáneo.	Investigación en equipos en: biblioteca comunitaria, biblioteca del aula o Internet en equipos sobre uno o dos autores (cada equipo) y exposición en clase.	En horarios extracurriculares y una sesión para exponer.	Biblioteca, hogar y salón de clases.
2. Reflexión colectiva: ¿Sobre qué escribiría yo si ese fuera mi trabajo?	Discusión en clase sobre los temas que los alumnos quisieran expresar por escrito. Elección de temas personales para comenzar a escribir las obras cortas.	Una sesión y tiempo extraescolar.	Salón de clases.

El profesor les solicita a los alumnos iniciar con una investigación en equipos, acerca de uno o dos autores del teatro mexicano. Posteriormente, el profesor iniciará una discusión en el aula acerca de temas, problemas e intereses que los alumnos quieran desarrollar y expresar por escrito. Algunas ideas para temas pueden detonarse con discusiones sobre lo que los alumnos piensan acerca del uso de drogas, de los problemas que confrontan en sus familias, de las formas de

comunicación que tienen con los adultos, o sobre la forma en que creen que puede, o debe ser el mundo en el futuro. Dentro de la misma sesión, al finalizar la discusión o lluvia de ideas, los alumnos elegirán de manera personal el tema sobre el cual van a desarrollar una obra corta por escrito. De esta manera se propicia que comiencen a pensar en sus propias obras a partir de temas que les son de interés y de sus opiniones personales.

CONTENIDOS	ACTIVIDAD O SECUENCIA	TIEMPO SUGERIDO	LUGAR
3. Elaboración de la síntesis de la obra que se pretende contar.	Elaboración de síntesis individuales, en parejas, o en pequeños grupos. Las síntesis no serán de más de una cuartilla y contarán la anécdota y el tema que el alumno o equipo desea trabajar más a fondo.	Tiempo escolar.	En el hogar.
4. Lectura de una (o más) obra(s) de teatro mexicano contemporáneo.	Lectura en casa de una obra de manera individual. El profesor dará varias opciones de obras y los alumnos dividirán éstas de manera equitativa.	Tiempo extraescolar.	En el hogar.
5. Reconocimiento del uso del esqueleto para encontrar la estructura dramática de una obra e identificar los momentos claves.	Identificación de los momentos claves en las obras leídas. Construcción de esqueletos de las obras leídas. Identificación de los momentos claves en las síntesis propuestas por los alumnos.	Una sesión.	Salón de clases
6. Elaboración del esqueleto de la obra.	Elaboración por parte de los alumnos de esqueletos basados en su síntesis y en los puntos clave que encontraron.	Tiempo extraescolar.	En el hogar.
7. Creación de situaciones.	En pequeños grupos, improvisación de situaciones específicas para los puntos clave de las distintas obras en proceso. Las situaciones que se elijan para cada obra se entregarán después por escrito.	Una sesión.	Salón de clases

8. Construcción de personajes.	Elaboración de personajes basándose en las improvisaciones de los compañeros sobre el tema. Los personajes después se describirán por escrito.	Una sesión, y Tiempo extra escolar.	Salón de clases, hogar.
9. Elaboración de un escrito crítico sobre una de las obras leídas.	En casa, elaboración de un juicio crítico por escrito sobre la (o una de las) obra(s) leída(s) en la que se incluye el tema y la forma en la que se aborda.	Tiempo extraescolar.	Hogar.
10. Elaboración de síntesis detallada sobre el esqueleto.	Teniendo los puntos clave, el esqueleto, las situaciones y los personajes como referencia, los alumnos elaborarán por escrito su obra de forma narrativa, tratando de plasmar la anécdota como esperan que quede.	Una sesión de clase, y tiempo extra escolar.	Salón de clases, hogar.
11. Creación de diálogos.	En equipos los alumnos eligen alguna de las obras que han trabajado y buscan adecuar diálogos a las situaciones y personajes que ya tienen. La escritura la terminan los autores en tiempo extraescolar.	Dos sesiones de clase y tiempo extraescolar.	Salón de clases, hogar.
12. Lectura en voz alta de fragmentos. 13. Tratamientos y afinación de detalles. 14. Observación de los cambios que sufre una obra escrita entre el primer tratamiento y los que se hacen después de una lectura en voz alta. 15. Reflexión sobre la importancia de ver y escuchar el teatro escrito.	Lectura en voz alta de algunos diálogos de cada obra por alumnos que no crearon esa obra. Opiniones de los compañeros acerca de las obras leídas. Revisión de las obras para afinar los detalles. <i>(Si se cuenta con más tiempo, esta secuencia se puede repetir en varias ocasiones).</i> Discusión en grupo sobre la transformación que han tenido las obras a partir de su lectura en voz alta.	Dos sesiones y tiempo extraescolar.	Salón de clases, hogar.

Para este momento del proyecto, los alumnos han escrito, probado en clase, y corregido sus obras de teatro, contando en todo momento con el apoyo de sus compañeros y, por supuesto, de su profesor. Las siguientes actividades cerrarán el

proyecto, ya sea con un producto terminado, ya sea como una obra de teatro escrita, o como parte de un proceso más amplio que culminará en un montaje.

El profesor ha llevado a cabo el proceso de evaluación desde el inicio del proyecto, aprovechando que la mayor parte de las actividades del proceso tienen en sí un “producto” intermedio, como una improvisación, un texto escrito o una exposición que permiten ver los avances de los alumnos. Además, ha seguido de cerca el proceso, pudiendo observar y evaluar la forma en la que los alumnos trabajan en equipo, asimilan los conocimientos, resuelven problemas y corrigen su propio trabajo.

La evaluación debe tomar en cuenta cada actividad que los alumnos han realizados, ya que en cada etapa encontrarán problemas que tienen que solucionar, y harán ajustes al proyecto que elaboran. Se sugiere que el profesor pida a los alumnos que lleven una bitácora en la que narren su experiencia, sus dificultades y sus logros. Esta herramienta les permitirá evaluar su propio proceso, mientras que se vuelve una herramienta útil para que el maestro comprenda los pasos que tomó el alumno a lo largo del proceso de dramaturgia.

Las actividades que remiten a contenidos de *Expresión*, como son la elaboración de la síntesis de la obra, la elaboración del esqueleto, o la creación de diálogos, pueden presentarse por escrito, brindando productos parciales donde se puede ver el avance del producto final.

El trabajo en equipo se puede evaluar mediante una bitácora del profesor, donde anota sus observaciones de varias sesiones. Las discusiones en grupo, así como las reflexiones finales, deben tomarse en cuenta como distintas formas de coevaluación, ya sea que el maestro tome notas de los comentarios, o les solicite a sus alumnos comentarios breves por escrito.

En la última fase del proyecto, las actividades que se realizan alrededor de los contenidos, apoyan una evaluación en el grupo y una presentación de los productos (en forma de lecturas teatralizadas), que se pueden hacer dentro del grupo o frente a otros compañeros, maestros, padres o directivos de la escuela.

CONTENIDOS	ACTIVIDAD O SECUENCIA	TIEMPO SUGERIDO	LUGAR
16. Lectura de las creaciones frente al grupo.	<p>Ensayo de la lectura dramatizada de cada obra por “actores” del grupo buscando crear personajes y situaciones con la voz.</p> <p>Presentación frente al grupo de las obras.</p> <p>Si el grupo y el maestro lo deciden, la presentación puede hacerse frente a compañeros de otros grupos, maestros de otras asignaturas, directivos de la escuela y padres de familia.</p>	Una sesión para ensayo, y otra para la presentación de las obras.	Salón de clases, y dependiendo de lo que se decide para la presentación, salón de clase, auditorio, o patio de la escuela.

En el caso de este proyecto en particular, el profesor y el grupo pueden elegir continuarlo en el siguiente bloque, donde pondrán en escena una creación dramática propia, que bien podría ser el producto de este proyecto. Si se toma esta decisión, el profesor tendrá que organizar de nuevo el trabajo con el fin de alcanzar resultados.

Evaluación

La evaluación consiste en recabar información que permite emitir un juicio acerca de los avances y las dificultades que se dan en el aprendizaje de los alumnos, además de orientar al maestro en el desempeño de su práctica educativa. La evaluación del proceso de trabajo con el teatro nos permite saber de qué manera los estudiantes se han apropiado de los conceptos, las habilidades y las actitudes que se pretenden desarrollar en esta asignatura.

Son tres las dimensiones del aprendizaje que pueden evaluarse en la disciplina: 1) el uso de las técnicas de actuación, dirección, dramaturgia y producción, así como los medios y materiales que forman parte del teatro (como el cuerpo y la voz, en el caso de la actuación, los recursos narrativos en la dramaturgia, o el vestuario y la escenografía en el caso de producción, por citar algunos ejemplos); 2) la expresividad del alumno, entendida como la manifestación personal de sus sentimientos, ideas y emociones, y 3) la comprensión y aplicación de los conceptos específicos de la disciplina que se presentan en el programa. Estos aspectos se reflejan en los aprendizajes

esperados de manera concreta, de acuerdo con los contenidos de cada bloque, por lo que han de ser considerados como criterios mínimos para la evaluación del aprendizaje.

Asimismo, es importante que el docente evalúe tanto los procesos de trabajo en que intervienen los alumnos como sus producciones. En cuanto los primeros, se puede observar de qué manera asimilan, organizan e interpretan los conocimientos; mientras que los productos ponen en evidencia la integración de lo aprendido. Por ello se sugiere que se evalúe en situaciones cotidianas del aula y en condiciones reales de trabajo, no mediante pruebas, exámenes escritos u otros instrumentos ajenos a la naturaleza del arte, que además no están relacionados con los propósitos que se persiguen en el teatro. En el teatro, el docente se encontrará con muchas formas diferentes tanto de procesos como de productos, ya que varían según el enfoque del teatro con el que se esté trabajando (actuación, dirección, producción y dramaturgia), por lo que debe adecuar la evaluación a la naturaleza de cada proceso y producto.

En artes se pueden utilizar diversos procedimientos e instrumentos de evaluación, que permiten tanto al profesor como a los alumnos identificar lo que se ha aprendido.

A continuación se presentan algunos ejemplos para evaluar el trabajo con el teatro:

- Se puede utilizar una lista de cotejo para evaluar el proceso creativo del alumno en el aula, aprovechando ejercicios de clase como improvisaciones en equipo. Si

el profesor crea una lista con los puntos que le interesa ver en el trabajo de los alumnos, podrá observar sin perder tiempo anotando demasiado, y lograr así una relación clara de los avances de los alumnos. Una lista de cotejo también puede ser útil durante una discusión grupal dirigida en los ejes de apreciación y contextualización, ya que nos permite ver cómo los alumnos ponen en palabras sus observaciones, apreciaciones y juicios.

- Si deseamos llevar un seguimiento sistemático del proceso de aprendizaje que cada alumno experimenta durante la preparación del montaje de una obra, lo más conveniente para el profesor es solicitar que cada estudiante registre sus vivencias a través de una bitácora de clase.
- Se puede utilizar un formato de autoevaluación con el alumno durante la realización del proyecto, buscando que el alumno compare su progreso con lo que esperaba lograr y relate los obstáculos que ha enfrentado y sus logros.
- Una video grabación puede ser útil para que el docente observe con más detalle el trabajo de los alumnos en una puesta en escena o un ejercicio en el aula (como un ejercicio corporal), ya que le permite ver el trabajo con más calma y observar los detalles. Esta misma herramienta apoya a los alumnos, permitiéndoles ver su propio trabajo en escena.

Para enriquecer el proceso de evaluación que realiza el maestro debemos dar paso a otros puntos de vista o juicios

valorativos, como son los de los propios compañeros de clase y los del mismo alumno.

Con el fin de favorecer el desarrollo de juicios críticos y constructivos por parte de los alumnos, es necesaria una práctica constante sobre la argumentación y valoración de sus diferentes producciones y procesos de aprendizaje. De esta forma los estudiantes se habitúan, y cada vez tienen mayores elementos para juzgar y enriquecer el trabajo de los demás.

La evaluación realizada entre compañeros permite reconocer las distintas maneras de enfrentarse y dar respuesta a una misma situación, aporta aprendizajes importantes tanto para el alumno que pone a consideración su trabajo como para aquellos que opinan. Este proceso permite comentar sobre el trabajo del otro, lo cual implica observar las cualidades de la obra y emitir juicios de valor utilizando los conocimientos aprendidos.

Por otra parte, la autoevaluación es la reflexión personal sobre el propio proceso de aprendizaje. Es importante que el alumno tenga la oportunidad de comentar sobre su propio trabajo, sus logros y sus dificultades, y que reconozca lo que ha aprendido. Para el maestro, implica compartir la responsabilidad de la evaluación y asumir roles diferentes, reconocer que el aprendizaje adquirirá formas distintas en cada estudiante y que habrá que darles a ellos la palabra para decir lo que sienten y piensan. Esto le brindará al maestro mayores elementos para valorar el desempeño del alumno.

Para concluir es conveniente resaltar que, independientemente de la manera que se elija para evaluar el aprendizaje de los estudiantes es importante que se informe oportunamente a éstos cuáles serán los criterios que guiarán su evaluación y en la medida de lo posible, acompañar los resultados con un informe escrito.

Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en Teatro

Una de las metas principales de esta reforma curricular de secundaria, es promover en los estudiantes la consolidación, adquisición y actualización de competencias básicas y superiores. El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) contribuye en gran medida a este propósito, ya que promover su uso permite a los alumnos nuevas formas de apropiación del conocimiento, en las que se busca que, con base en una selección adecuada de herramientas, así como en el diseño de actividades de aprendizaje, se promueva el trabajo en equipo, las discusiones grupales y las intervenciones oportunas del docente.

Se pretende que los alumnos se conviertan en usuarios competentes de la información recabada en distintas fuentes, así como favorecer el trabajo interdisciplinario en el salón de clases y fomentar la movilidad de saberes provenientes de distintas asignaturas.

Nos encontramos frente al reto de descubrir distintas maneras de diseñar y operar ambientes de aprendizaje enrique-

cidos por las TIC, por lo que su introducción como recurso para el aprendizaje deberá darse de forma gradual, tomando en cuenta la diversidad de situaciones de aula que existen en nuestro país.

Existe una relación estrecha y por demás interesante entre las Artes, en específico el Teatro, y las TIC. Por ejemplo, el desarrollo cognitivo y de habilidades como el análisis, la síntesis y el juicio crítico que se da en el campo de las artes, implica entre otras cosas, la utilización de símbolos, la lectura de imágenes, la creatividad, la interpretación de diversos elementos, así como proponer soluciones antes no pensadas. Estas habilidades pueden ser reforzadas con el uso de las distintas TIC.

En el caso específico del teatro, existe una gran cantidad de materiales en la Internet (ejercicios que puede aplicar el maestro, información histórica, videos, obras escritas, pistas musicales, guiones, entre otros) que pueden contribuir al logro de los propósitos de la asignatura, ya que se cuenta con una vasta diversidad de recursos didácticos y de apoyo para el teatro que facilitan en los estudiantes el desarrollo de las competencias de *Expresión, Apreciación y Contextualización*.

Existen materiales que permiten al estudiante explorar libremente con recursos digitales, por ejemplo, con programas de notación musical y edición de sonido, que le facilitan experimentar y apoyar los contenidos en los bloques en los que se busca llevar el proceso de montaje de una obra. Por otro lado, las pinturas digitales y las obras multimedia son

ejemplos de los aportes que puede hacer la informática al campo de las artes visuales, y útiles también para la producción de escenografía. La práctica de composición de imagen que se requiere para los apartados de dirección también se puede apoyar en estos recursos. La edición de imágenes, los programas *Photoshop* y *Photostudio* son utilizados para crear y modificar producciones artísticas; *Free Hand*, *Corel Draw* e *Illustrator*, para dibujos y diseños en general. Todos estos programas pueden ser usados por los alumnos en la creación de sus diseños para los montajes, o en la elaboración de programas de mano y carteles para los mismos.

A través de Internet se puede entrar en contacto con una gran cantidad de museos, teatros, videotecas, filmotecas, discotecas, televisoras culturales, embajadas, organizaciones, y recintos culturales, la mayoría de las cuales cuentan con espacios virtuales e incluso programas de interacción.

No podemos dejar de mencionar los usos que las reproductoras de cassettes, discos compactos, y videos tienen en el aula, que desde hace años han sido una herramienta para brindar a los alumnos experiencias estéticas más completas durante su aprendizaje. De la misma manera, en sus hogares, los alumnos podrán aprovechar de la televisión, la radio y los periódicos para complementar la asignatura, o realizar actividades en torno a contenidos específicos.

A continuación se enlistan direcciones electrónicas relacionadas con temas de Teatro. En su mayoría contienen obras de teatro aptas para la lectura o montaje en secundaria:

- <http://www.lanzadera.com/puroteatro/>. Contiene diversos tipos de información. Incluye obras y enlaces a otras páginas. Es muy sencilla de leer.
- <http://www.avantel.net/~lgarrett/>. Contiene obras que se pueden bajar e imprimir, para niños y jóvenes.
- <http://www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/intext.html>. Contiene muchos textos dramáticos, la mayor parte de Siglo de oro.
- <http://www.culturaclasica.com/teatro%20grecolatino/1.1.htm>. Página sobre la historia de Grecia y Roma. Incluye teatro, textos, vestuario, entre otros.
- <http://www.teatro.com.mx/>. Cartelera de la ciudad de México.
- http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm. Presenta una introducción teórica al teatro, y una descripción de conceptos generales. Está escrita de forma clara para jóvenes.
- <http://faculty-staff.ou.edu/L/A-Robert.R.Lauer-1/AITENSO.html>. Página de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano del Siglo de Oro. Contiene información y ensayos. Muy útil para consultas del docente, aunque difícil de entender para jóvenes.
- http://usuarios.lycos.es/historia_teatro/. Historia del teatro universal y latinoamericano (por países). Incluye un apartado acerca de la historia del vestuario con imágenes.
- http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm. Historia del teatro romano. Incluye textos.

- <http://www.uclm.es/ialmagro/indexr.htm>. Historia del teatro, en especial del Siglo de Oro. Tiene excelentes enlaces.
- <http://www.spanisharts.com/books/literature/tesiglor.htm> Historia del teatro español, en especial de Siglo de Oro.
- <http://www.teatralizarte.com/> Esta página contiene temas de historia del teatro, vestuario, maquillaje, así como temas de reflexión en torno al teatro.
- <http://www.rutadeseda.org/> Página dedicada a las artes escénicas de oriente. Algunos vínculos están en inglés.
- <http://es.geocities.com/paginatransversal/> Revista en internet donde hay vínculos a artículos sobre teatro, en especial sobre el teatro Kathakali de la India.
- <http://www.temakel.com/> Es una página con artículos sobre reflexión y análisis del teatro muy interesante.

Para finalizar, cabe señalar una serie de ventajas que los alumnos pueden obtener al utilizar las TIC como parte de su proceso de aprendizaje, y es que la integración de éstas en el área de Artes, puede constituirse como un medio más para la *Expresión, Apreciación y Contextualización* de las artes, y del teatro en particular, así como contribuir a la motivación de los alumnos.

Entre las ventajas que brinda a los alumnos el uso de las TIC, se encuentran:

- Acceder, seleccionar e interpretar información.
- Reconocer patrones y relaciones.
- Presentar información y comunicarse con otros.
- Ser creativos y tomar riesgos.
- Evaluar su trabajo.

A continuación se señalan una serie de aspectos que deben tomarse en cuenta para el uso didáctico de las TIC, y para asegurar que éstas cumplan con los fines y los propósitos de la asignatura:

- Es importante que el maestro diseñe actividades de aprendizaje que promuevan un empleo educativo de las tecnologías de comunicación e información, para evitar que se conviertan únicamente en una fuente de entretenimiento.
- Se recomienda que los alumnos descubran de manera paulatina las ventajas que les brindan las TIC, tanto para su aprendizaje como para su expresión personal. El trabajo con las TIC hace necesario que el alumno identifique y comprenda su lógica de funcionamiento, lo cual significa que el alumno no sólo trabaja de forma intuitiva, sino que va adquiriendo conciencia de la serie de decisiones y controles que implica el uso de las TIC.
- Se sugiere que el trabajo con las TIC se haga de forma colectiva (en equipos, por ejemplo), ya que este tipo de organización facilita la toma de decisiones, la exploración y la discusión grupal, permitiendo que el aprendizaje adquiera un nuevo potencial.

- Para que la tecnología cumpla su función en el ámbito educativo, deben realizarse procesos de trabajo continuos donde las TIC sean una de las herramientas, evitándose su utilización de forma esporádica, escasa y desligada de otros procesos.
- No se debe considerar a las TIC como un reemplazo a otras fuentes de información, como los libros, sino como un complemento a éstos.

Ejemplo del uso de las TIC en el programa de teatro

A continuación tomaremos un ejemplo de una página de Internet que se menciona en un cuadro de comentarios y sugerencias didácticas para explicar una forma en la que se pueden utilizar las páginas de Internet en el programa. Tomaremos un ejemplo del bloque 3 del segundo grado, "Caracterización y representación teatral", el mismo que utilizamos para el ejemplo de secuencia de actividades. De esta manera, podemos observar cómo las actividades con la página de Internet pueden formar parte de un proceso mayor, la secuencia detallada anteriormente.

En el primer contenido del eje de *Contextualización*:

- Comprensión de los métodos de caracterización usados en distintas épocas de la historia del teatro. (1)
  - Análisis del uso de máscaras y vestuario en el teatro griego.
  - Conocimiento de algunas técnicas de caracterización externas usadas en el teatro griego (máscaras, coturnos, vestuario).
  - Acercamiento al uso de postura corporal, gesto, maquillaje y vestuario como lenguaje en el teatro hindú.
  - Reflexión sobre las variaciones en manejo corporal y vocal permitidas por la caracterización externa.
  - Indagación sobre las formas de caracterización en los ritos de alguna cultura prehispánica. (2)

Encontramos una liga al cuadro de comentarios y sugerencias didácticas donde se proponen algunas páginas de Internet para complementar el contenido:

- (1) Este contenido se puede vincular con la asignatura Historia. Se propone, para este contenido, que los alumnos realicen investigaciones sobre los diversos temas en grupos y expongan los resultados en el aula. Para éste y todos los temas de historia del teatro universal y mexicano que se encuentran en el documento curricular, se recomiendan los siguientes libros para el apoyo del maestro:
  - Macgowan, K. y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.
  - Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.

- Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.
- Argudín, Y., *Historia del Teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.
- *El teatro en México (Compilación)*, México, Editorial Artes de México y del Mundo, 1969.

Y las siguientes páginas en Internet:

http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/

http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm

<http://www.culturaclasica.com/teatro%20grecolatino/1.1.htm>

En la secuencia de actividades, hemos sugerido que los alumnos trabajen este contenido en equipos, y que cada equipo investigue la caracterización en una cultura en particular. El equipo que investigará teatro griego, entonces, podrá hacer parte de su investigación utilizando la tercera página sugerida, <http://www.culturaclasica.com/teatro%20grecolatino/1.1.htm>, en ella encontrará una liga a “vestuario”, donde aparecen imágenes de vestuarios griegos. Si los alumnos desean ampliar su búsqueda, en “enlaces” encontrarán ligas a páginas relacionadas donde pueden hallar mayor información o nuevas imágenes.

Bibliografía

Fuentes de consulta

Arte y educación

Akoschky, Judith *et al.*, *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*, Buenos Aires, Paidós, 1998.

Arnheim, Rudolf, *Consideraciones sobre la educación artística*, Barcelona, Paidós, 1993.

Asensio, Mikel y Laura Pol, *El aprendizaje del conocimiento artístico*, Madrid, CIDE, 1998.

Beetlestone, Florence, *Niños creativos, enseñanza imaginativa*, Madrid, La Muralla, 2000.

Berger, John, *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2000.

Csikszentmihalyi, Mihaly, *Creatividad*, Barcelona, Paidós, 1998.

Efland, Arthur *et al.*, *La educación en el arte posmoderno*, Barcelona, Paidós, 2003.

Eisner, Elliot, *Educación artística*, Barcelona, Paidós, 1995.

—, *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*, Barcelona, Paidós, 2004.

Gardner, Howard, *Educación artística y desarrollo humano*, Barcelona, Paidós, 1994.

—, *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*, Barcelona, Paidós, 1995.

—, *La mente no escolarizada*, Barcelona, Paidós, 1997.

Gombrich, Ernst, *Historia del arte*, México, Diana/Conaculta, 1995.

Graeme Chalmers, F., *Arte, educación y diversidad cultural*, Barcelona, Paidós, 2003.

Hernández, Fernando y M. Ventura, *La organización del currículum por proyectos de trabajo*, Barcelona, Graó, 1992.

Parsons, Michael, *Cómo entendemos el arte*, Barcelona, Paidós, 2002.

SEP, *Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria*, México, 2000.

—, *Miradas al arte desde la educación*, México, 2003 (Biblioteca para la actualización del maestro. Serie Cuadernos).

Tatarkiewicz, Wladislaw, *Historia de seis ideas*, Madrid, Tecnós, 1997.

Zavala, Antoni, *La práctica educativa. Cómo enseñar*, Barcelona, Graó, 1999.

Teatro

- Abellpan, J., *La representación teatral*, Barcelona, Ediciones 62.
- Barba, Eugenio, *Anatomía del actor*, México, SEP/INBA/ Escenología, 1988.
- Cañas, José, *Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula*, Barcelona, Octaedro (s/f).
- , *Actuar para ser*, Jaén, Fundación Paco Natera, 1984.
- Cervera, J., *Cómo practicar la dramatización*, Madrid, Cincel-Kaplelusz (s/f).
- Fite, S., *La dirección escénica*, Barcelona, La Galera, 1992.
- García Araez, J., *Verso y teatro: Guía práctica para actores*, Madrid, La Avispa, 1991.
- Glusberg, J., *El arte de la performance*, Buenos Aires, Arte Gaglianioni, 1986.
- Macgowan, K. y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.
- Ruiz Lugo, Marcela y Fidel Monroy, *Desarrollo profesional de la voz*, México, Gaceta (Escenología), 1994.
- Sotomayor Peña, Gabriela, *El teatro en la formación integral del niño*, México, UIA (tesis de licenciatura).
- Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.
- Ursi, María Eugenia y González, Héctor, *Manual de teatro para niños y docentes. Instrucciones para matar el aburrimiento*, Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas, 2000.
- Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.

Videografía

- Educación artística: Teatro*, México, SEP, 2000.
- Entre Bailes y Disfraces*, volumen 1, México, SEP, 1998.
- Expresión y apreciación artísticas*, México, SEP (telesecundaria), 2000.
- Hagamos Arte volumen 1*, México, SEP, 1998.
- La palabra nuestra*, México, SEP, 2000.
- Lo fugitivo permanece*, México, SEP, 2000.
- Nuestros historiadores*, México, SEP, 1999.
- Odisea en las Lenguas*, vols. 1, 2 y 3, México, SEP, 1998.
- Silencio, maestros leyendo*, México, SEP, 2000.
- Virajes decisivos de la Historia*, vols. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, México, SEP, 1998.

Fuentes sugeridas

Arte y educación

- Akoschky, Judith *et al.*, *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*, Buenos Aires, Paidós, 1998.
- Cañas, José, *Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula*, Barcelona, Octaedro (s/f).
- , *Actuar para ser*, Jaén, Fundación Paco Natera, 1984.
- Gardner, Howard, *La mente no escolarizada*, Barcelona, Paidós, 1997.
- Gombrich, Ernst, *Historia del arte*, México, Diana/Conaculta, 1995.
- SEP, *Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria*, México, 2000.

—, *Miradas al arte desde la educación*, México, 2003 (Biblioteca para la actualización del maestro. Serie Cuadernos).

Teatro

Alatorre, Claudia, *Análisis del drama*, México, Gaceta, 1994.

Argudín, Y., *Historia del teatro en México desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.

Ayala Blanco, J., *La aventura del cine mexicano*, México, Era, 1979.

Carballido, Emilio, *Teatro joven de México*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.

—, *Teatro para adolescentes*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Creatividad teatral, México, Alambra Mexicana, 1996.

De Marins, M., *El nuevo teatro: 1947-1970*, Barcelona, México, Paidós, 1988.

De Torres, Javier, *Las mil caras del mimo*, Madrid, Fundamentos, 1999.

El teatro en México, México, Artes de México y el Mundo, 1969.

Fite, S., *La dirección escénica*, Barcelona, La Galera, 1992.

Frischman, Donald, *El nuevo teatro popular en México*, México, CITRU-INBA, 1990.

García Araez, J., *Verso y teatro. Guía práctica para actores*, Madrid, La Avispa, 1991.

Glusberg, J., *El arte de la performance*, Buenos Aires, Arte Gaglianioni, 1986.

Horcacitas, Fernando, *Teatro Náhuatl. Época Novohispana y Moderna*, México, UNAM, 1975.

Huerta Calvo, Javier, *El teatro medieval y renacentista*, Madrid, Playor, 1984.

Juárez Espinosa, Isabel, *Cuentos y teatro tzeltales*, México, Diana/SEP (Libros del Rincón), 2002 .

Luzuriaga, Gerardo y Richard Reeve (comps.), *Los clásicos del teatro Hispanoamericano*, México, FCE, 1997.

Macgowan, K. y W. Melnitz , *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.

Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.

Rogozinski, Viviana, *Títeres en la escuela. Expresión, juego y comunicación*, México, Ediciones Novedades Educativas, 2001.

Ruiz Lugo, Marcela y Fidel Monroy, *Desarrollo profesional de la voz*, México, Gaceta (Escenología), 1994.

Selden, Samuel, *La escena en acción*, Buenos Aires, Eudeba, 1972.

Taibo, Paco Ignacio, *Gloria y achaques del espectáculo en México 1900-1929*, México, Leega/Jucar, 1988.

Teatro. Obras cortas para representar, México, Árbol Editorial/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Ursi, María Eugenia y González, Héctor, *Manual de teatro para niños y docentes. Instrucciones para matar el aburrimiento*, México, Ediciones Novedades Educativas, 2000.

Varios autores, "Teatro oriental", en *Máscara*, año I, núm. 1, México, Escenología, 1989

Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.

Literatura complementaria

Arreola, Juan José, *Confabulario*, México, Joaquín Mortiz/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Castro, Rodolfo (comp.), *Las otras lecturas*, México, Paidós/SEP, 2003.

De la Borbolla, Óscar, *Las vocales malditas*, México, Nueva Imagen/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Grupo Sna Jtz'lbajom, *El haragán y el zopilote* México, Sans Serif Editores/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Videografía

Educación artística: Teatro, México, SEP, 2000.

Entre Bailes y Disfraces, vol. 1, México, SEP, 1998.

Expresión y apreciación artísticas, México, SEP (telesecundaria), 2000.

Hagamos Arte, vol. 1, México, SEP, 1998.

La palabra nuestra, México, SEP, 2000.

Lo fugitivo permanece, México, SEP, 2000.

Nuestros historiadores, México, SEP, 1999.

Odisea en las lenguas, vols. 1, 2 y 3, México, SEP, 1998.

Silencio, maestros leyendo, México, SEP, 2000.

Virajes decisivos de la historia, vols. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, México, SEP, 1998.