

The background is a complex, abstract composition. It features a dense network of thin, light-purple lines that form various geometric patterns, including circles, squares, and intersecting lines. Overlaid on this are larger, solid purple shapes, some of which are geometric (like triangles and rectangles) and others that are more organic or stylized. The overall effect is a busy, layered, and modern aesthetic.

Guía de Trabajo

Artes. Teatro. Guía de trabajo. Primer Taller de Actualización sobre el Programa de Estudios 2006. Reforma de la Educación Secundaria.

Fue elaborado por personal académico de la Dirección General de Desarrollo Curricular, que pertenece a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.

Autores

Mauricio Martínez Martínez
Sabina Trigueros Ordiales

Revisores

Lourdes Aguilar Choza
Nora Aguilar Mendoza
Claudia del Pilar Ortega

Coordinación editorial

Esteban Manteca Aguirre

Corrección

Rubén Fischer

Diseño

Ismael Villafranco Tinoco
Susana Vargas Rodríguez

Formación electrónica

Agencia Tipos Móviles, S. A. de C. V.

Primera edición, 2006

D. R. © Secretaría de Educación Pública, 2006
Argentina 28
Centro, C. P. 06020
México, D. F.

ISBN 968-9076-18-3

Impreso en México

MATERIAL GRATUITO. Prohibida su venta.

PRESENTACIÓN	5
INTRODUCCIÓN	7
Primera sesión	
La Reforma de la Educación Secundaria y los programas de Artes	11
Segunda sesión	
El enfoque de las artes y el teatro en la educación secundaria	19
Tercera sesión	
Organización del programa de Teatro	25
Cuarta sesión	
Diferentes formas de abordar el trabajo: la secuencia de actividades	31
Quinta sesión	
Diferentes formas de abordar el trabajo: los proyectos	35
Sexta sesión	
Planeando la clase de teatro	41
Séptima sesión	
¿Cómo evaluar en la clase de teatro?	47
Octava sesión	
Recursos y materiales que apoyan el trabajo en el teatro	51
Anexo	
Conceptos clave de teatro	57
Fuentes	67
Bibliografía	69

Presentación

Los maestros son elemento fundamental del proceso educativo. La sociedad deposita en ellos la confianza y les asigna la responsabilidad de favorecer los aprendizajes y de promover el logro de los rasgos deseables del perfil de egreso en los alumnos al término de un ciclo o de un nivel educativo. Los maestros son conscientes de que no basta con poner en juego los conocimientos logrados en su formación inicial para realizar este encargo social sino que requieren, además de aplicar toda la experiencia adquirida durante su desempeño profesional, mantenerse en permanente actualización sobre las aportaciones de la investigación acerca de los procesos de desarrollo de los niños y jóvenes, sobre alternativas que mejoran el trabajo didáctico y sobre los nuevos conocimientos que aportan las disciplinas científicas acerca de la realidad natural y social.

En consecuencia, los maestros asumen el compromiso de fortalecer su actividad profesional para renovar sus prácticas pedagógicas con un mejor dominio de los contenidos curriculares y una mayor sensibilidad ante los alumnos, sus problemas y la realidad en que se desenvuelven. Con ello, los maestros contribuyen a elevar la calidad de los servicios que ofrece la escuela a los alumnos en el acceso, la permanencia y el logro de sus aprendizajes.

A partir del ciclo 2006-2007 las escuelas secundarias de todo el país, independientemente de la modalidad en que ofrecen sus servicios, inician en el primer grado la aplicación de nuevos programas, que son parte del Plan de Estudios establecido en el Acuerdo Secretarial 384. Esto significa que los profesores responsables de atender el primer grado trabajarán con asignaturas actualizadas y con renovadas orientaciones para la enseñanza y el aprendizaje –adecuadas a las características de los adolescentes, a la naturaleza de los contenidos y a las modalidades de trabajo que ofrecen las escuelas.

Para apoyar el fortalecimiento profesional de los maestros y garantizar que la reforma curricular de este nivel logre los resultados esperados, la Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró una serie de materiales de apoyo para el trabajo docente y los distribuye a todos los maestros y directivos: *a)* documentos curriculares básicos (plan de estudios y programas de cada asignatura); *b)* guías para orientar el conocimiento del plan de estudios y el trabajo con los programas de primer grado; *c)* antologías de textos que amplían el conocimiento de los contenidos progra-

máticos y ofrecen opciones para seleccionar otras fuentes de información, y *d*) materiales digitales con textos, imágenes y sonido que se anexarán a algunas guías y antologías.

Asimismo, con el propósito de que cada entidad brinde a los maestros más apoyos para la actualización se han fortalecido los equipos técnicos estatales con docentes que conocen el plan y los programas de estudio. Ellos habrán de atender dudas y ofrecer las orientaciones que requieran los colectivos escolares, o bien atenderán las jornadas de trabajo en que participen grupos de maestros por localidad o región, según lo decida la autoridad educativa local.

Además, la SEP iniciará un programa de actividades de apoyo a la actualización sobre Reforma de Educación Secundaria a través de la Red Edusat y preparará los recursos necesarios para trabajar los programas con apoyo de los recursos de la Internet.

La SEP tiene la plena seguridad de que estos materiales serán recursos importantes de apoyo a la invaluable labor que realizan los maestros y directivos, y de que servirán para que cada escuela diseñe una estrategia de formación docente orientada a fortalecer el desarrollo profesional de sus integrantes. Asimismo, agradece a los directivos y docentes las sugerencias que permitan mejorar los contenidos y la presentación de estos materiales.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Introducción

Es responsabilidad de la escuela secundaria generar los cambios pertinentes para que el adolescente se desarrolle en un ámbito que responda a sus necesidades de formación. Uno de los cambios respecto al nuevo currículo para secundaria es que la educación artística pasa de ser una actividad de desarrollo a una asignatura denominada Artes, que cuenta con programas de estudio para las cuatro disciplinas artísticas: artes visuales, danza, música y teatro.

En especial, con la enseñanza del teatro se pretende desarrollar en el alumno las habilidades del pensamiento artístico: la sensibilidad, la percepción y la creatividad. A través de conocer los distintos procesos de creación de un montaje escénico, de la necesidad del ser humano por interpretar la realidad a través de historias y personajes distintos, y de la capacidad de transformar un espacio vacío en un paisaje ficticio, el alumno de secundaria da rienda suelta a la imaginación y se adentra en la magia de la creación dramática. Así el teatro, por medio del juego escénico y de otros elementos didácticos, ofrece al adolescente un foro que puede resultar favorable para que exprese sus ideas y sentimientos, al mismo tiempo que aporta elementos que le permitirán valorar las distintas expresiones artísticas que descubre en su entorno.

El teatro, sin duda, es motor de la imaginación y del trabajo colectivo. El programa se centra en el proceso de un hecho teatral y no sólo en la presentación en público, que es una más de las etapas. Y este proceso debe tomar en cuenta la creación y caracterización de un personaje, el diseño y realización de la escenografía, el vestuario y la utilería, así como las responsabilidades del dramaturgo, del director de escena y del actor. No debemos dejar pasar el papel fundamental del público, que se convierte en una suerte de cómplice de la ficción. Todo para construir un montaje teatral que desafíe a la realidad, que permita caminar hacia ese maravilloso universo paralelo que es el teatro.

Este Taller está planteado para que los maestros y maestras que dedican su labor docente al teatro, lo hagan con la finalidad de que el proceso sea en beneficio de una mejor práctica educativa y, sobre todo, de una revaloración de la enseñanza de las artes en la secundaria.

Descripción de las sesiones

El Taller está integrado por ocho sesiones, y el tiempo estimado para cada una es de cinco horas, haciendo un total de cuarenta; asimismo cada actividad detalla el tiempo, dentro de cada sesión, que el colectivo debe utilizar para su realización. Hay actividades para trabajar individualmente y otras para organizarse en equipos; además puede ocurrir que la reflexión y el análisis de un tema en particular requieran disponer del tiempo de formas distintas. En todos los casos el colectivo docente deberá construir los acuerdos necesarios para lograr los propósitos planteados. Les sugerimos también que en cada sesión elijan a un moderador para las reflexiones y discusiones que se plantean a lo largo del Taller.

La actividad teatral no es una práctica en las escuelas secundarias. De ahí que se cuente con pocos docentes de esta materia. Conscientes de ello, diseñamos actividades que pueden trabajarse en grupos grandes o pequeños. Cada grupo tendrá la posibilidad de acordar el número de integrantes de cada equipo, tomando en cuenta el total de maestros, buscando siempre equilibrar el trabajo. De cualquier forma, en las indicaciones de cada actividad proponemos un número probable para su organización.

Por último es importante que el colectivo docente trabaje en un espacio que le permita la realización de ciertas actividades relacionadas con la disciplina del teatro: puede ser en el salón de usos múltiples, la biblioteca o una sala que cuente con un espacio amplio que pueda adaptarse para desarrollar los ejercicios. En ningún caso los ejercicios representan un esfuerzo físico importante, así que se pueden realizar con toda la confianza y la libertad, en beneficio de los destinatarios de la labor docente: los alumnos.

Propósitos

Con el Taller de Conocimiento Inicial de la Propuesta Curricular de la Reforma de la Educación Secundaria, para la asignatura de Artes, en la disciplina de teatro, se pretende que el colectivo docente:

- Identifique las herramientas y los insumos indispensables que le permitan aplicar el programa de teatro para secundaria en el primer grado.
- Conozca y explore el programa de Teatro para secundaria, en particular sus propósitos, enfoque, componentes, estructura y contenidos del primer grado.
- Utilice distintas estrategias y herramientas didácticas para planear y evaluar la clase de teatro, de manera que tenga suficientes elementos para optimar su labor como docente frente a sus alumnos.

Distribución de contenidos por sesiones

Sesión	Contenido	Tiempo
Primera	<ul style="list-style-type: none"> La Reforma de la Educación Secundaria y los programas de Artes. 	5 horas
Segunda	<ul style="list-style-type: none"> Fundamentación de la asignatura de Artes. Enfoque del programa de Teatro para secundaria. 	5 horas
Tercera	<ul style="list-style-type: none"> ¿Cómo está organizado el programa de Teatro? Diseño de actividades a partir de los contenidos. 	5 horas
Cuarta	<ul style="list-style-type: none"> ¿Cómo se organiza una secuencia de actividades? La relación entre los ejes de enseñanza y aprendizaje (expresión, apreciación, contextualización). 	5 horas
Quinta	<ul style="list-style-type: none"> El teatro es un gran proyecto. Organización escolar: eventos, fiestas y pastorelas. 	5 horas
Sexta	<ul style="list-style-type: none"> El plan anual. Plan de clase. Disponiendo del tiempo. 	5 horas
Séptima	<ul style="list-style-type: none"> Qué evaluar: procesos y resultados. Cómo evaluar: estrategias a partir de los aprendizajes esperados. Cuándo evaluar: la evaluación continua. Con qué evaluar: instrumentos y criterios. Para qué evaluar: la trascendencia del aprendizaje. 	5 horas
Octava	<ul style="list-style-type: none"> Las tecnologías de información y comunicación (TIC). Creando espacios de alternativa. Escenografía y utilería creativa. 	5 horas

Propósitos

Que el colectivo docente:

- Identifique los fundamentos que sustentan la Reforma de la Educación Secundaria.
- Analice el Plan de Estudios 2006 y el perfil de egreso de la educación básica.
- Identifique las características generales de los programas de Artes, así como los antecedentes y criterios que se tomaron en cuenta para su construcción.
- Reconozca la contribución del estudio de los cursos de artes al logro de los rasgos del perfil de egreso y el desarrollo de competencias para la vida.

Materiales

- Pluma o lápiz.
- Plumones.
- Cinta adhesiva.
- Hojas blancas.
- Cuaderno de notas.
- Televisión.
- Reproductor de videos VHS.
- Hojas de rotafolio.
- Tarjetas.
- *Educación básica. Secundaria. Plan de Estudios 2006*, México, SEP, 2006.
- *Educación básica. Secundaria. Teatro. Programas de Estudio 2006*, México, SEP, 2006.
- Video *La Reforma de la Educación Secundaria*.

Actividades

SIMBOLOGÍA

■ INDIVIDUAL

■ ■ PAREJAS

■ ■ EQUIPOS

◆ ◆ PLENARIA

● VIDEO

Actividad 1

Tiempo aproximado: 1 hora

Lean en voz alta los propósitos incluidos al inicio de esta sesión. Posteriormente formen equipos de tres a cinco integrantes cada uno y comenten sus expectativas del taller. Anótenlas en su cuaderno de trabajo. Les sugerimos regresar a ellas en cada sesión con la finalidad de revisar cuáles se van cubriendo con el desarrollo de las actividades de la presente guía.

Lean en plenaria el siguiente fragmento de texto y reflexionen sobre las características de la escuela en que laboran.

La escuela es el espacio formal que el Estado ofrece para asegurar el derecho de todos a aprender. Esta afirmación constituye el punto de partida obligado, ineludible, en la definición de la escuela que queremos, pues pone en el centro su quehacer fundamental: el logro del aprendizaje de todos los estudiantes.

Comenten en equipo los rasgos característicos de la escuela secundaria que deseamos para nuestros alumnos, anótenlos a continuación:

Comenten con los integrantes las características arriba anotadas. Elijan un participante para leerlas en voz alta y anotar aquellas que no estén consideradas, a la vista de todos a fin de tener una lista por grupo.

En caso de que no estén de acuerdo con alguna de ellas, comenten las argumentaciones en favor y en contra, y soliciten al resto del grupo que decida si se mantiene o no en la lista.

Actividad 2

Tiempo aproximado: 1 hora

La escuela secundaria es el último tramo de la educación básica. A partir de esta Reforma se espera dar respuesta a algunas necesidades de este nivel educativo que se han manifestado desde años atrás y, a su vez, proponer soluciones para formar alumnos capaces de enfrentar los retos que el mundo actual plantea. En este primer momento es importante reflexionar, desde nuestra experiencia como formadores, sobre la situación de la escuela secundaria en la actualidad.

Formen equipos de tres a cinco integrantes y comenten en cada uno de ellos acerca de las ventajas y desventajas del actual funcionamiento de la educación secundaria, a partir de los siguientes aspectos.

Ventajas que se presentan en la educación secundaria actualmente		Estrategias que permitan mejorar	
Desventajas y retos que se presentan en la educación secundaria actualmente		Estrategias que se utilizan en la actualidad para darles solución	Estrategias que consideren pertinentes para darles solución

Compartan sus observaciones con el resto del grupo, asignando un espacio para que cada grupo exponga sus reflexiones.

Analicen los puntos en común y diferencias de sus opiniones y registren las conclusiones.

Actividad 3

Tiempo aproximado: 1 hora

Observen el video *La Reforma de la Educación Secundaria*. Durante la exposición traten de identificar los problemas que actualmente enfrenta la educación secundaria en nuestro país. Asimismo tomen nota de las estrategias y las acciones que se propone la Reforma de la Educación Secundaria.

Con dicha información comenten en el equipo sobre:

- Los problemas de la secundaria en nuestro país y los que se viven en su escuela.
- Las estrategias que impulsa la Reforma y la relación con las características deseables de la escuela secundaria identificadas por el grupo.
- Los rasgos del perfil de egreso y las competencias para la vida a la que se contribuirá de manera conjunta entre todas las asignaturas.

Piensen en las características de su práctica docente. Reflexionen y elaboren un autodiagnóstico sobre las fortalezas y debilidades que a su juicio posee ésta. Consideren para este autodiagnóstico aspectos como el papel de los alumnos en el aprendizaje; habilidades y conocimientos que logra desarrollar en los alumnos; cobertura de programas de estudio; evaluación de los aprendizajes; utilización de estrategias didácticas nuevas; ambiente que permita la expresión libre de ideas y sentimientos en un marco de respeto, entre otros.

Comenten con sus compañeros de equipo los logros y los problemas más importantes. Construyan un cuadro como el siguiente con dicha información y coméntenlo ante todo el grupo.

Fortalezas	Debilidades

A manera de cierre de esta actividad reflexionen en grupo sobre las características y estrategias de la Reforma y la posibilidad de éstas de aprovechar lo que se está realizando exitosamente y de corregir aquello que se identifica como problemático.

Actividad 4

Tiempo aproximado: 1 hora

Como parte de la planificación de estrategias para proponer una educación de calidad, se ha diseñado un perfil de egreso que considera algunas de las características que se espera que los alumnos posean al finalizar su educación básica. Algunos de los elementos que se han integrado como parte de este perfil fueron considerados de forma previa en la propuesta curricular de 1993; sin embargo, existen otros que aparecen por primera ocasión y que responden a necesidades que se han generado en el contexto actual.

La definición del perfil de egreso ha sido una tarea compleja y difícil de llevar a cabo, ya que la formación de alumnos tiene una íntima relación con las demandas que se plantean en el mundo actual: un mundo donde la diversidad cultural, ideológica y lingüística se presenta de forma permanente, y las exigencias para relacionarse con las tecnologías de la información y la comunicación crecen día con día.

En grupos de tres a cinco personas, lean en voz alta la “Presentación”, “Las finalidades de la educación básica” y “Perfil de egreso de la educación básica”, del Plan de Estudios 2006 para la educación secundaria, cambiando de lector en cada párrafo. A partir de lo que se dice en el texto reflexionen en torno a las siguientes preguntas y escriban sus observaciones en su cuaderno de notas:

- ¿Qué tipo de estudiantes tenemos en las aulas?
- ¿Qué criterios nos permitirían reconocer si la formación que proponemos en la actualidad es la más adecuada para ellos?
- ¿De qué manera el perfil de egreso y las competencias para la vida deben guiar las prácticas docentes?

A continuación:

- Identifiquen los rasgos del perfil que consideren directamente vinculados con la asignatura de artes.
- Identifiquen los rasgos del perfil que presenten vínculos entre la asignatura de artes y el trabajo de otras asignaturas.
- Identifiquen las principales características de las competencias para la vida y establezcan la forma en que las competencias pueden relacionarse con la asignatura de artes.

Escriban las conclusiones a las que llegó su equipo sobre cada uno de los aspectos y coméntenlas en plenaria con el resto del grupo. Asignen a un moderador que otorgue la palabra a los participantes, y a un relator que destaque en hojas de rotafolio las principales ideas.

Actividad 5

Tiempo aproximado: 1 hora

Los criterios que guiaron la construcción de los programas de Artes de 2006 son el perfil de egreso de la educación básica, las competencias para la vida, los adolescentes como centro del currículo, un concepto abierto de arte, la diversidad cultural, la relación entre las disciplinas artísticas y con otras asignaturas, y el uso de las tecnologías de información y comunicación. Lo anterior implica que los cuatro programas de artes (danza, música, teatro y artes visuales) guardan una relación estrecha con las finalidades y propósitos de la Reforma de la Educación Secundaria. A continuación se proponen algunas actividades con el fin de identificar las características generales de los programas de artes en cuanto a sus antecedentes, características y propósitos generales, así como para reconocer la contribución de los cursos de artes al logro de los rasgos del perfil de egreso y el desarrollo de competencias para la vida.

Formen equipos de tres a cinco personas. Asignen unos minutos para que, de forma individual, reflexionen acerca de la importancia del arte en sus vidas y plasmen por escrito en su cuaderno de notas alguna experiencia que los haya marcado en este sentido. A continuación tomen el programa de Teatro y lean la “Introducción”, el “Propósito general de la enseñanza de las artes en la educación básica” y el “Propósito de la enseñanza de las artes en secundaria”. Destaquen las tres ideas que consideren más relevantes de cada uno de los apartados:

Introducción

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

Propósito de la enseñanza de las artes en secundaria

Organicen una plenaria en la que cada equipo comparta las ideas que le parezcan las más relevantes respecto a la introducción y los propósitos generales de enseñanza de las artes. Elijan a un moderador para asignar la palabra y a un relator que anote las ideas en el pizarrón u hojas de rotafolio procurando no repetir las ya mencionadas (sugerimos dividir en tres la superficie en donde se concentren todas las ideas). Una vez que tengan la lista completa a la vista del grupo, identifiquen las posibles relaciones entre las características de los programas de Artes y los propósitos generales de la enseñanza de las artes con:

- Sus experiencias personales y emotivas en el terreno artístico.
- Su experiencia docente en el campo de la educación artística.
- Las finalidades de la educación secundaria propuestas en la reforma.
- El perfil de egreso.
- Las competencias para la vida.

Discutan las similitudes y diferencias entre sus opiniones y establezcan conclusiones tentativas. Anótenlas en el pizarrón o en hojas nuevas de rotafolio y en su cuaderno de notas.

Al finalizar esta sesión los maestros contarán con:

- Una lista de los rasgos característicos de la escuela secundaria que desean.
- Un cuadro con las ventajas y desventajas de la situación actual de las escuelas secundarias, y propuestas de estrategias de solución.
- Un cuadro con las fortalezas y debilidades docentes de cada uno de los participantes.
- Conclusiones acerca de la relación entre las finalidades de la educación secundaria en el marco de la Reforma, el perfil de egreso y las competencias para la vida, con las características y propósitos principales de los programas de Artes.

Segunda sesión

El enfoque de las artes y del teatro en la educación secundaria

- **Fundamentación de la asignatura de Artes**
- **Enfoque del Teatro en la secundaria**

El trabajo en las artes no sólo es una manera de crear actuaciones y productos; es una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia, conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estableciendo contacto con los demás y compartiendo una cultura.

Elliot Eisner,
El arte y la creación de la mente.

Propósitos

Que el colectivo docente:

- Identifique algunos elementos que fundamentan la asignatura de Artes y el enfoque del programa de Teatro.
- Conozca los textos complementarios que se incluyen en la Antología, con el fin de relacionarlos con el enfoque del programa de Teatro, de manera que pueda aplicarlos en el trabajo con sus alumnos.

Materiales

- Pluma o lápiz.
- Hojas blancas.
- Cuaderno de notas.
- *Educación básica. Secundaria. Teatro. Programas de Estudio 2006*, México, SEP, 2006.
- Antología de lecturas.

Actividad 1. Los saludos

Realicen el siguiente juego:

Tiempo aproximado: 5 minutos

Este juego necesita un monitor, es decir, un guía. Elijan entre ustedes al monitor, quien dará las siguientes indicaciones:

Caminen por el espacio sin dirección fija, tratando de no chocar con algún compañero. Aproximadamente 30 segundos después, a una señal (un aplauso o una palabra) saluden de forma efusiva al primer compañero que se encuentren, como si fueran grandes ami-

gos que se reencuentran, y luego continúen su camino. Después de otros 30 segundos, siempre con la señal convenida, saluden como si fueran políticos rivales, como si fueran diferentes animales encontrándose en la selva, como si fueran extraterrestres de distintas partes del universo.

El monitor puede también proponer otras formas de saludos.

Para finalizar formen un círculo y abran un espacio para sus opiniones, basándose en las siguientes preguntas:

- ¿Qué saludo les gustó más?
- ¿Se sintieron incómodos con algún saludo?
- ¿Por qué creen que es importante saludarse al inicio de la sesión?
- ¿Creen que aporta algún beneficio sensorial, emotivo o actitudinal al trabajo? ¿Por qué?

Actividad 2. El pensamiento artístico

Tiempo aproximado: 20 minutos

- Lean de forma individual y en silencio la fundamentación del programa de Teatro para secundaria, poniendo especial atención a las habilidades del pensamiento artístico (sensibilidad, percepción y creatividad) y a los ejes de enseñanza y aprendizaje de las artes.

Tiempo aproximado: 10 minutos

- Anoten en el cuaderno de notas las ideas que les parezcan más importantes.

Tiempo aproximado: 15 minutos

- En equipos, que pueden ser de cuatro a seis personas, realicen el juego “Objetos”. Elijan un objeto cotidiano que encuentren en el espacio. Puede ser una pluma, una rama, un cuaderno, un gis, o cualquier otra cosa que tengan a la mano. Cada equipo debe contar con un objeto, que puede ser el mismo o diferente para cada uno.

Dentro de sus equipos una persona deberá tomar el objeto. Esta persona le buscará un uso diferente del acostumbrado al objeto.

¡OJO! Una pluma puede ser cualquier cosa menos algo para escribir.

Quien comienza el juego tendrá 15 segundos para pensar en el uso, antes de mostrarlo a sus compañeros en una pantomima. En el momento en que quede clara la función del objeto, lo pasará a otro compañero, que lo transformará para darle otro uso. El ejercicio llega a su fin cuando cada participante del equipo ha propuesto dos usos distintos al objeto.

Tiempo aproximado: 20 minutos

Ahora divídanse en dos equipos y sepárense.

Cada equipo deberá escribir en pequeños papeles preguntas acerca del ejercicio de los objetos o la lectura, o que relacionen a ambos. Se pueden basar en las siguientes o proponer otras:

- ¿Cuál es la importancia de las diferentes habilidades del pensamiento artístico en la formación del adolescente de secundaria?
- ¿De qué forma se complementan los ejes de enseñanza y aprendizaje de las artes?
- ¿Qué habilidades del pensamiento artístico entran en juego en la actividad anterior?

Tiempo aproximado: 45 minutos

Cada equipo deberá colocarse de un lado del salón e intercambiar los papeles con las preguntas. Un miembro de un equipo lee en voz alta una pregunta del equipo contrario. Entonces su equipo tendrá dos minutos para pensar y comentar la respuesta, y después dispondrá de dos minutos para que quien la hubiese leído conteste. Luego le tocará el turno al otro equipo. La siguiente pregunta será leída y contestada por una persona diferente. Esta dinámica debe continuar hasta que termine el tiempo estipulado para el ejercicio, aunque queden algunas preguntas sin contestar. Es importante que tomen notas de las respuestas en su cuaderno.

Tiempo aproximado: 30 minutos

Actividad 3. Jugando en el aula

Lean en silencio y de forma individual el enfoque del programa de Teatro. Posteriormente lean el texto “Cuando las niñas y los niños suben juntos a un escenario: una invitación al juego teatral en el aula”, de José Cañas, que se encuentra en la Antología.

Tiempo aproximado: 30 minutos

Realicen el siguiente juego:

Las máquinas:

- Divídanse en equipos de cuatro a seis personas (si el grupo es de menos de ocho maestros, entonces se trabajará por parejas).
- Cada equipo seleccionará de la siguiente lista una máquina, cuidando que no se repitan, a menos que haya más de seis equipos:
 - Máquina para pasar las hojas de un libro.
 - Máquina para ensartar el hilo en la aguja.
 - Máquina para dividir chaquiras por colores.
 - Máquina para hacer huevos estrellados.
 - Máquina para cambiar un foco.
 - Máquina para colocar los ganchos de las cortinas.

- A continuación, los equipos tendrán 15 minutos para crear por medio de la expresión corporal y la voz una máquina que cumpla con la función requerida.
- Pasados los 15 minutos los equipos presentarán, uno por uno, sus máquinas a los demás maestros.

Tiempo aproximado: 30 minutos

Divídanse en equipos diferentes a los de la actividad anterior para que, a partir de la experiencia con el juego y de la lectura del enfoque del programa de Teatro y el texto de José Cañas, reflexionen acerca de los siguientes puntos (anoten sus conclusiones en su cuaderno de notas):

- ¿Cuáles son las ideas principales que se manejan en el enfoque del programa de Teatro?
- ¿Comparten la visión de Cañas sobre el maestro-facilitador? ¿Por qué?
- ¿Qué opinan del juego de “Las máquinas”? ¿Cuál es la importancia de los juegos en el aula?
- ¿Cuál fue el proceso de cada equipo en la creación de la máquina? ¿Hubo dificultades en sus equipos? ¿Cuáles y cómo las resolvieron?
- ¿Qué relación encuentran entre el enfoque del programa de Teatro y el texto de Cañas?
- ¿Cómo adaptarían a la secundaria las propuestas de Cañas para la enseñanza del teatro en primaria?
- Comenten los puntos del decálogo de Cañas que más les hayan llamado la atención y expliquen por qué.

Actividad 4. Los enigmas teatrales

Tiempo aproximado: 25 minutos

Hagan una lectura grupal, en voz alta, del texto “Los enigmas de la escena teatral”, de Berta Hiriart, que se encuentra en la Antología. Cada maestro leerá una intervención de los personajes, en turno, hasta terminar el texto.

Tiempo aproximado: 5 minutos

Registren en su cuaderno de notas las ideas que les haya generado la lectura.

Tiempo aproximado: 30 minutos

De forma colectiva comenten sus impresiones y, a manera de reflexión, respondan a las siguientes preguntas. Anoten las conclusiones generales en su cuaderno de notas:

- ¿Cuáles son las diferencias entre el teatro y la vida real?
- ¿Qué es, según la autora, lo dramático? ¿Están de acuerdo con esta visión? ¿Por qué?

- ¿Cuál es la diferencia entre la lectura y la creación de una novela y una obra de teatro?
- ¿Qué elementos intervienen para que el teatro sea un arte colectivo?

Tiempo aproximado: 15 minutos

En la lectura aparecen dos personajes, una dramaturga y una antropóloga. ¿Qué personaje crearían ustedes para explicar su propia visión del teatro? Describan en su cuaderno de notas a ese personaje en unas cuantas líneas.

Tiempo aproximado: 15 minutos

En colectivo compartan y comenten sus personajes con los demás maestros.

Productos de la sesión

Al finalizar esta sesión los maestros contarán con:

- Reflexiones personales, así como las conclusiones del grupo acerca de la fundamentación del programa y el enfoque del Teatro en la escuela secundaria, para futuras referencias.
- La creación de un personaje con el que puedan explicar su visión personal del teatro, que estará también registrada por escrito.

- ¿Cómo está organizado el programa de Teatro?
- Diseño de actividades a partir de los contenidos.

El vacío en el teatro permite que la imaginación llene los huecos.

Peter Brook, La puerta abierta.

En esta sesión trabajarán contenidos del bloque 1
del programa de Teatro de primer grado

Propósitos

Que el colectivo docente:

- Analice la organización del programa de Teatro e identifique sus componentes principales.
- Diseñe y elabore actividades a partir de contenidos del programa de Teatro de primer grado.

Materiales

- Pluma o lápiz.
- Plumones o gises.
- Hojas de rotafolio o un pizarrón.
- Hojas blancas.
- Cuaderno de notas.
- *Educación básica. Secundaria. Teatro. Programas de Estudio 2006*, México, SEP, 2006.
- Antología de lecturas.
- TV y videocasetera formato VHS.
- Video VHS con el programa *Ejes de enseñanza y aprendizaje de las artes*.

Actividad 1. Ambientes sonoros

Tiempo aproximado: 5 minutos

Formen grupos de cuatro a seis personas y elijan uno de los ambientes de la siguiente lista:

- Un mercado lleno de gente.
- Un estadio de fútbol el día de un gran partido.
- Un parque de diversiones en sábado.
- El zoológico.
- Un circo.
- La selva africana al atardecer.

Tomen cinco minutos para preparar el ejercicio, en el que cada equipo tendrá que recrear los sonidos del ambiente que le tocó, de forma vocal, pero sin utilizar palabras.

Tiempo aproximado: 10 minutos

Cada equipo tendrá cuando mucho dos minutos para presentar su ambiente a sus compañeros, quienes escucharán el ejercicio con los ojos cerrados, buscando prestar atención solamente a los sonidos que se crean.

Tiempo aproximado: 5 minutos

Para finalizar formen un círculo y abran un espacio breve para intercambiar sus opiniones, concentrándose en los siguientes puntos:

- ¿Qué dificultades encontraron al no poder utilizar palabras?
- ¿Cómo escucharon los sonidos al cerrar los ojos?
- ¿Qué propuestas les llamaron la atención? ¿Por qué?
- ¿Qué ambientes sugerirían para trabajar este ejercicio con los alumnos?

Actividad 2. El pensamiento artístico y los ejes de enseñanza y aprendizaje de las artes

Tiempo aproximado: 15 minutos

Observen el programa *Ejes de enseñanza y aprendizaje de las artes* que se incluye en el video que forma parte del paquete didáctico.

Tiempo aproximado: 5 minutos

En una hoja de rotafolio o un lado del pizarrón, apunten las habilidades del pensamiento artístico que se mencionan en la fundamentación del programa. En otra hoja de rotafolio o en el otro lado del pizarrón, hagan lo mismo con los ejes de enseñanza y aprendizaje de las artes.

Discutan en colectivo:

Tiempo aproximado: 15 minutos

- ¿Cómo se relacionan las habilidades del pensamiento artístico y los ejes de enseñanza y aprendizaje?
- ¿Por qué es importante que se consideren estos aspectos para el programa de Teatro?
- Cuando realizaron el juego de los ambientes sonoros, ¿qué habilidades del pensamiento artístico tomaron en cuenta?
- Después de observar el video, ¿se aclara la noción de los ejes de enseñanza y aprendizaje de las artes?

Tiempo aproximado: 5 minutos

Anoten las respuestas en su cuaderno de notas.

Actividad 3. ¿Cómo está organizado el Programa?

Tiempo aproximado: 15 minutos

- Lean en silencio y de forma individual el apartado “Organización de contenidos”, en el programa de Teatro.

Tiempo aproximado: 20 minutos

- ■ Organícense en equipos de tres o cuatro personas, y en hojas blancas, contesten las siguientes preguntas:

- ¿Qué ventajas tiene la división del programa en bloques?
- ¿Por qué es importante tomar en cuenta el propósito de cada año?
- ¿Cuál es la importancia de que los contenidos pertenezcan a diferentes ejes de enseñanza y aprendizaje?
- ¿Cuáles son las diferencias y cuál la relación entre los propósitos y los aprendizajes esperados de cada bloque?
- ¿Qué utilidad tienen los comentarios y las sugerencias didácticas?

Tiempo aproximado: 10 minutos

Si tienen otras preguntas que les parezcan relevantes, háganlas y contéstennlas en sus equipos.

Intercambien sus respuestas con las de otro equipo. Léanlas y coméntenlas dentro de su equipo.

Tiempo aproximado: 20 minutos

- ◆ ◆ En colectivo discutan las respuestas que les hayan parecido más interesantes, y las dudas que hayan surgido.

Tiempo aproximado: 5 minutos

- Anoten sus dudas y observaciones en el cuaderno de notas.

Actividad 4. El primer bloque del primer grado

Tiempo aproximado: 20 minutos

- ■ Formen tres equipos. Ubiquen el texto de Marcela Ruiz Lugo y Fidel Monroy Bautista, “Desarrollo profesional de la voz”, que encontrarán en la Antología. Este texto contiene tres capítulos: “Relajación”, “Respiración” y “Preparación del aparato fonador”. Cada equipo leerá uno de estos capítulos en voz alta, cambiando el lector cada párrafo, intentando no interrumpir a los otros equipos. Es importante que vayan tomando nota de las ideas que les aporta la lectura.

Tiempo aproximado: 10 minutos

Al terminar la lectura el equipo elegirá uno de los ejercicios que el texto propone y lo llevará a cabo.

Tiempo aproximado: 25 minutos

En colectivo, cada equipo tendrá cinco minutos para explicar a los demás compañeros los puntos básicos que se tocaron en su lectura. Se darán 10 minutos posteriores para que discutan en colectivo cómo se relacionan los tres capítulos entre sí.

Tiempo aproximado: 5 minutos

Registren en su cuaderno de notas los conceptos y las ideas de la lectura que les hayan llamado la atención.

Actividad 5. Creando actividades

Tiempo aproximado: 30 minutos

Divídanse en cuatro equipos. Cada equipo hará la lectura de uno de los siguientes textos de la Antología:

- “La voz y el actor”, de Cicely Berry.
- “El teatro en América Latina”, de Adam Versényi.
- “Se abre el telón”, de Margarita González.
- “Teatro para principiantes”, de Antonio Avitia.

Algunos textos son más largos que otros. Si su equipo termina antes que el resto, aprovechen el tiempo para comentar la lectura con su equipo.

Tiempo aproximado: 15 minutos

En sus equipos lean con detenimiento los contenidos del bloque 1 del primer grado, “¿Cómo nos expresamos? El cuerpo y la voz”, y encuentren los contenidos que se puedan relacionar con la lectura anterior.

Tiempo aproximado: 30 minutos

De los contenidos que señalaron elijan uno (o dos, si así lo desean). En su equipo planeen una actividad que se pueda hacer con sus alumnos para ese contenido (tomen en cuenta que si eligen más de uno, tendrán que relacionar los contenidos dentro de una misma actividad). Tengan presentes los propósitos y los aprendizajes esperados del bloque. Es importante que consideren el tiempo que la actividad tomará y los materiales que necesitarán. Anoten la actividad de forma detallada en su cuaderno de notas.

Tiempo aproximado: 15 minutos

Revisen nuevamente, de forma individual, el bloque 1 del primer grado del programa de Teatro, “¿Cómo nos expresamos? El cuerpo y la voz”, y la actividad que diseñaron. Contesten a las siguientes preguntas en su cuaderno de notas (conviene comentarlas previamente con los miembros de su equipo, y posteriormente elaborarlas de manera individual):

- ¿Cómo se relaciona la actividad que diseñaron con los propósitos del bloque?
- ¿Con qué aprendizaje(s) esperado(s) se relacionan?

Tiempo aproximado: 20 minutos

Presenten sus actividades a los compañeros de los otros equipos, explicando los contenidos, los propósitos y los aprendizajes esperados de los que partieron.

Productos de la sesión

Al finalizar esta sesión, los maestros contarán con:

- Un registro de sus dudas y comentarios acerca de la organización del programa de Teatro, escrito en hojas que pueden compartir, intercambiar o fotocopiar como apoyo para su labor docente.
- Reflexiones personales por escrito, así como las conclusiones del grupo acerca de los temas y el diseño de actividades a partir de los contenidos del primer bloque del programa de Teatro de primer grado, útiles para el trabajo en el aula.

- ¿Cómo se organiza una secuencia de actividades?
- La relación entre los ejes de enseñanza y aprendizaje de las artes

El verdadero propósito del arte no era crear objetos bellos... Era un método para entender, una forma de penetrar el mundo y encontrar el lugar que cada uno tiene en él.

Paul Auster.

En esta sesión trabajarán con contenidos del bloque 3 del programa de Teatro de primer grado.

Propósitos

Que el colectivo docente:

- Explore la secuencia de actividades como una forma de organización del trabajo en la clase de teatro.
- Reconozca la interrelación de los ejes de enseñanza y aprendizaje (expresión, apreciación y contextualización), a través de la elaboración de una secuencia de actividades.

Materiales

- Pluma o lápiz.
- Cinta adhesiva.
- Hojas blancas.
- Cuaderno de notas.
- *Educación básica. Secundaria. Teatro. Programas de Estudio 2006*, México, SEP, 2006.
- Antología de lecturas.

Actividad 1. Relacionando contenidos

Tiempo aproximado: 10 minutos

- En silencio y de forma individual lean el bloque 3 del programa de Teatro. Presten atención al eje de enseñanza y aprendizaje al que pertenece cada contenido.

Tiempo aproximado: 10 minutos

- En colectivo repasen los puntos principales acerca de los ejes de enseñanza y aprendizaje que anotaron en la actividad 2 de la sesión anterior.

Tiempo aproximado: 40 minutos

Formen equipos, idealmente de cuatro personas. En sus equipos analicen los contenidos del bloque 3 del programa y elijan uno de cada eje de enseñanza y aprendizaje. Propongan una actividad para cada contenido. Reflexionen sobre la relación entre los contenidos a partir de las actividades que hayan diseñado. Anoten en su cuaderno de notas los contenidos y la forma en que se relacionan.

Ahora respondan las siguientes preguntas:

- ¿Qué ventajas tiene relacionar contenidos de diferentes ejes de enseñanza y aprendizaje en la clase de teatro?
- ¿Cómo favorece la relación entre contenidos el proceso del alumno?

Tiempo aproximado: 5 minutos

Escriban sus respuestas en el cuaderno de notas.

Tiempo aproximado: 15 minutos

En colectivo comenten las respuestas que dieron a las preguntas anteriores, y cualquier comentario que haya surgido en sus equipos que les parezca relevante: hagan un registro escrito en el cuaderno de notas.

Actividad 2. El vendedor

Este juego es una improvisación. Recuerden que improvisar es hacer las cosas espontáneamente, sin pensarlo mucho y no debe haber temor a equivocarse.

Tiempo aproximado: 10 minutos

Formen parejas. Una persona de cada pareja será el vendedor, y el otro el cliente. El vendedor inventará un producto inverosímil para vender, sin decírselo al cliente. El cliente, sin saber cuál es el producto, inventará un producto inverosímil que quiere comprar, del que tampoco debe informar al vendedor. Comenzarán a interactuar en la tienda, el vendedor empeñado en vender su producto, y el cliente convencido de que no necesita eso, sino lo que vino a buscar. Pasados tres minutos los clientes deben buscar otro vendedor, cambiando de parejas, y, al término de tres minutos más, un tercer vendedor.

Tiempo aproximado: 15 minutos

Al terminar la interacción con el tercer vendedor, divídanse en equipos, que pueden ser de cuatro a seis personas. Dentro de sus equipos discutan la improvisación que acaban de hacer tomando en cuenta los siguientes puntos:

- ¿Con qué contenidos del bloque 3 se puede relacionar esta actividad?
- ¿Cómo podrían utilizar este juego como una actividad dentro del bloque 3?
- ¿Cómo se genera una situación en una improvisación?
- ¿Qué elementos puede aportar cada participante?

- ¿Qué elementos ayudan a que la situación progrese?
- ¿Cuál es la importancia de la relación entre los participantes en una improvisación?
- ¿Se pueden relacionar los ejes de enseñanza y aprendizaje en un juego de improvisación como éste? ¿Cómo?

Tiempo aproximado: 5 minutos

Anoten sus conclusiones de manera individual en su cuaderno de notas.

Actividad 3. Cómo usar una narración

Tiempo aproximado: 15 minutos

Divídanse en equipos. Lean en voz alta, y tomen turnos por párrafo, el cuento “Corrido”, de Juan José Arreola, que se encuentra en la Antología.

Leerán en voz alta, pero no tan alta como para interrumpir a los otros equipos.

Tiempo aproximado: 15 minutos

En equipos localicen los elementos básicos de la narración (personajes, situación, anécdota, conflicto, trayectoria del personaje) en este cuento. Anoten sus hallazgos en hojas blancas.

Tiempo aproximado: 5 minutos

Intercambien sus hojas con las de otro equipo. Léanlas y coméntenlas dentro de su equipo.

Tiempo aproximado: 10 minutos

En colectivo discutan los hallazgos que les hayan parecido más interesantes.

Actividad 4. El cuento en una secuencia de actividades

Tiempo aproximado: 20 minutos

En silencio y de forma individual lean los apartados “Sugerencias metodológicas: secuencias de actividades y proyectos” y “Secuencia de actividades”, que vienen en la sección “Orientaciones didácticas” del programa de Teatro.

Tiempo aproximado: 15 minutos

Al terminar la lectura divídanse en equipos, diferentes a los que formaron para la actividad anterior. En su equipo discutan la lectura que acaban de hacer y escriban una breve definición de la secuencia de actividades en una hoja blanca. Péguenla en la pared. Sugerimos para futuras referencias copiar la definición en el cuaderno de notas.

Tiempo aproximado: 5 minutos

En los mismos equipos tengan a la mano el cuento de Juan José Arreola y releen los contenidos del bloque 3 del programa de Teatro.

Tiempo aproximado: 20 minutos

Elijan al menos un contenido de cada eje de enseñanza y aprendizaje, para crear junto con su equipo una secuencia de actividades en la que utilicen este cuento como punto de partida. Anoten también el o los propósitos, y los aprendizajes esperados con los que se relacionará su secuencia. Anoten en una hoja blanca los contenidos que eligieron, los propósitos y los aprendizajes esperados. Péguenla a la pared, debajo de su definición de secuencia de actividades.

Tiempo aproximado: 20 minutos

Para comenzar a diseñar su secuencia hagan una lista de los contenidos y las actividades que se harán en relación con cada uno. Anoten también la duración de cada actividad.

Tiempo aproximado: 40 minutos

Tomando como base la lista que acaban de hacer detallen la secuencia de actividades. Pueden usar como guía el ejemplo que viene en el apartado “Secuencias de actividades”. Cuando terminen peguen la lista y la secuencia de actividades detallada debajo de su definición y lista de contenidos.

Tiempo aproximado: 5 minutos

De forma individual recorran la pared para ver las secuencias de actividades de los demás equipos.

Tiempo aproximado: 5 minutos

De forma breve escriban en el cuaderno de notas las ventajas que encuentran al usar la secuencia de actividades en el aula.

Tiempo aproximado: 15 minutos

En colectivo compartan sus impresiones acerca del trabajo con secuencias de actividades, las ventajas que le encuentran, las dudas que tengan y las dificultades que hayan experimentado en la creación de su secuencia.

Productos de la sesión

Al finalizar esta sesión los maestros contarán con:

- Reflexiones personales acerca de los temas y del diseño de actividades a partir de los contenidos del bloque 3, registrados para futuras referencias y el trabajo en el aula.
- El análisis de los elementos narrativos básicos del cuento “Corrido”, de Juan José Arreola, en hojas blancas, que podrán fotocopiar para compartir con sus compañeros, para enriquecer su trabajo en el aula.
- Un registro de secuencias de actividades para el bloque 3, que crearon los diferentes equipos.

Quinta sesión

Diferentes formas de abordar el trabajo: los proyectos

- El teatro es un gran proyecto
- Organización escolar: eventos, fiestas y pastorelas

La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando.
Pablo Picasso.

En esta sesión trabajarán con los contenidos del bloque 5 del programa de Teatro, y otro bloque de su elección, ambos de primer grado.

Propósitos

Que el colectivo docente:

- Explore el proyecto como una forma de organización del trabajo en la clase de teatro.
- Reconozca la importancia de un proceso de creación teatral.
- Reflexione acerca de la posible relación entre los contenidos del programa de Teatro y los distintos eventos escolares.

Materiales

- Pluma o lápiz.
- Plumones o gises.
- Cinta adhesiva.
- Hojas blancas.
- Cuaderno de notas.
- Hojas de rotafolio o un pizarrón.
- *Educación básica. Secundaria. Teatro. Programas de Estudio 2006*, México, SEP, 2006.

Actividad 1. Secuencias y proyectos

Tiempo aproximado: 10 minutos

■ Lean en silencio y de forma individual el apartado “Proyecto” de la sección “Orientaciones didácticas” del programa de Teatro.

Tiempo aproximado: 5 minutos

En su cuaderno de notas escriban las diferencias que identifican entre el proyecto y la secuencia de actividades.

Tiempo aproximado: 15 minutos

En colectivo discutan lo que escribieron y cualquier duda que puedan tener sobre la secuencia de actividades y el proyecto.

Tiempo aproximado: 10 minutos

En una hoja de rotafolio o en el pizarrón elaboren una definición grupal de secuencia de actividades y una de proyecto, con base en el programa de Teatro y las diferencias que anotaron en sus cuadernos.

Actividad 2. El noticiero

Tiempo aproximado: 5 minutos

De forma individual y en silencio lean el bloque 5 del programa de Teatro de primer grado.

Tiempo aproximado: 10 minutos

En colectivo comenten los propósitos y los aprendizajes esperados del bloque 5, poniendo atención en los siguientes puntos:

- ¿Cuál es la relación entre los propósitos del bloque y los aprendizajes esperados?
- ¿Cómo funcionan los contenidos para cumplir con los propósitos y alcanzar los aprendizajes esperados?
- ¿Cómo se podría organizar un proyecto con los contenidos de este bloque?

Tiempo aproximado: 5 minutos

Escriban sus conclusiones en su cuaderno de notas.

**El siguiente juego es también una improvisación.
Recuerden ser espontáneos y no pensarlo mucho.**

Tiempo aproximado: 5 minutos

Formen equipos de seis a ocho personas (si el grupo es menor de 10 personas, trabajen en colectivo). En cada equipo elijan una persona que será el conductor del noticiero. Numeren sus equipos para decidir cuál pasará a hacer su improvisación primero.

Tiempo aproximado: 20 minutos

Sin que hayan hecho ninguna planeación previa el conductor del equipo en turno acomodará el espacio para crear su foro de televisión, mientras sus compañeros esperan pacientemente “detrás de cámara” a que comience a narrar las noticias. Conforme el conductor habla los compañeros van entrando “a cámara” para convertirse en las noticias que menciona (pueden ser el especialista en deportes o economía, un entrevistador y su entrevistado, los personajes de un robo captado por una cámara, o cualquier otra cosa que se le ocurra al narrador).

Las noticias no necesariamente tienen que ser realistas, pueden ser fantásticas.

Tiempo aproximado: 10 minutos

Reflexionen acerca de los siguientes puntos y anoten sus conclusiones en el cuaderno de notas:

- ¿Qué sensaciones experimentaron mientras esperaban el momento de salir “a cámara”?
- ¿Qué relación encuentran entre estas sensaciones y las que podrían experimentar los alumnos en el momento de subir a escena?
- ¿Cómo se puede apoyar al alumno en el momento de salir a escena para que se sienta más seguro?
- ¿Cómo se puede incluir este apoyo dentro de la planeación de un proyecto?

Actividad 3. Un proyecto

Tiempo aproximado: 10 minutos

Formen equipos de tres o cuatro personas. Relean los contenidos del bloque 5 del primer grado del programa de Teatro dentro de sus equipos. Individualmente, piensen en un proyecto que podrían desarrollar con los contenidos de este bloque. Escriban su proyecto en su cuaderno de notas.

Recuerden que los proyectos pueden usar todos los contenidos de un bloque o solamente algunos.

Tiempo aproximado: 5 minutos

Comenten con su equipo las diferentes ideas de proyectos que pensaron y elijan uno de los proyectos para desarrollar en el equipo.

Tiempo aproximado: 10 minutos

Anoten en una hoja blanca el nombre del proyecto que eligieron, y en otra hoja el o los propósitos y los aprendizajes esperados que se relacionan con el proyecto. En una tercera hoja anoten los contenidos que el proyecto incluye. Peguen las hojas debajo de la definición de proyecto que hicieron en colectivo en la actividad 1.

Tiempo aproximado: 40 minutos

Desarrollen el proyecto. Pueden basarse en el ejemplo que se encuentra en el apartado “Proyecto” de la sección Orientaciones didácticas del programa de Teatro. Anoten el proyecto desarrollado en hojas blancas y péguenlas debajo de las hojas con el nombre del proyecto, los propósitos y aprendizajes esperados, y los contenidos que pegaron anteriormente.

Tiempo aproximado: 5 minutos

Cuando hayan terminado su proyecto revisen los proyectos que los otros equipos hicieron.

Tiempo aproximado: 15 minutos

En colectivo comenten sus impresiones acerca del trabajo con proyectos.

- ¿Qué ventajas tiene el trabajo con proyectos en el aula?
- ¿Qué dificultades experimentaron en la creación de sus proyectos?
- ¿Cuál de los proyectos que vieron les llamó la atención? ¿Por qué?

Actividad 4. Transformaciones

Tiempo aproximado: 5 minutos

Formen un círculo, de pie, en medio del espacio, y elijan a una persona para comenzar el ejercicio.

Tiempo aproximado: 20 minutos

La persona que comienza tendrá que crear un objeto (un frasco, un periódico, un puñado de arena, un vaso con agua), en pantomima, y manipularlo para que sus compañeros sepan de qué se trata. Cuando esté seguro de que le hayan entendido pasará el objeto al compañero que se encuentra a su derecha. Este compañero manipulará el objeto que le han entregado, luego lo transformará en otro objeto, y lo manipulará antes de pasarlo nuevamente a su derecha. El ejercicio continúa de la misma manera hasta que el compañero que haya creado el primer objeto lo reciba nuevamente. Este compañero se deshará del objeto en pantomima para concluir el ejercicio (se lo puede comer, guardar en un bolsillo, aventar por la ventana, entre otras cosas).

Tiempo aproximado: 5 minutos

En colectivo comenten el ejercicio que acaban de realizar, basándose en los siguientes puntos:

- ¿Cómo se va enriqueciendo el ejercicio a través de la participación de los demás compañeros?
- ¿Cómo podemos aprovechar las aportaciones de los compañeros en la planeación de un proyecto?
- ¿Cuál es la importancia de poner atención al trabajo de los demás compañeros para el desarrollo de un ejercicio o proyecto?

Actividad 5. Los eventos escolares

Tiempo aproximado: 10 minutos

En colectivo identifiquen los eventos escolares en los que suelen participar con sus alumnos durante el ciclo escolar. En el pizarrón o en una hoja de rotafolio hagan una lista de los eventos más comunes, junto con la época del año en la que cada uno se lleva a cabo.

Tiempo aproximado: 20 minutos

Discutan las siguientes preguntas:

- ¿Qué relación se puede encontrar entre los contenidos del programa de Teatro y los eventos? (Si lo requieren revisen el programa.)
- ¿Cómo pueden aprovechar los eventos para abordar algunos contenidos del programa de Teatro?
- ¿Cómo pueden aprovechar el trabajo por secuencias de actividades y por proyectos para relacionar los eventos escolares con los contenidos del programa?

Tiempo aproximado: 5 minutos

En su cuaderno de notas escriban sus conclusiones personales.

Tiempo aproximado: 5 minutos

En colectivo elijan uno de los eventos escolares que anotaron en la lista.

Tiempo aproximado: 10 minutos

Tomando como base la fecha en la que el evento que eligieron se lleva a cabo, busquen en el programa de Teatro el bloque con el que coincidiría. Lean de forma individual los propósitos, contenidos y aprendizajes esperados de ese bloque.

Tiempo aproximado: 10 minutos

De forma individual piensen en una secuencia de actividades o un proyecto que pueda relacionar algunos contenidos del bloque seleccionado con el evento escolar. Anoten su secuencia o proyecto en su cuaderno de notas.

Tiempo aproximado: 20 minutos

En colectivo elijan una de las secuencias o proyectos y desarróllenlo de la misma forma en la que desarrollaron los proyectos y las secuencias anteriormente. Escribanlo en una hoja de rotafolio.

Tiempo aproximado: 5 minutos

Comenten las ventajas y desventajas del uso de las secuencias y los proyectos para relacionar los eventos escolares con los contenidos del Programa.

Productos de la sesión

Al finalizar esta sesión los maestros contarán con:

- Reflexiones personales por escrito y conclusiones del grupo acerca de los temas y actividades para los contenidos del bloque 5 del primer grado, registrados para futuras referencias y el trabajo en el aula.
- El registro de una definición grupal de secuencia de actividades y una de proyecto.
- El desarrollo de varios proyectos para trabajar los contenidos del bloque 5 del primer grado del programa de Teatro.

- Una secuencia de actividades o un proyecto que relacione algunos contenidos de un bloque determinado del programa de Teatro de primer grado con un evento escolar.

- El plan anual
- El plan de clase
- Disponiendo del tiempo

Reflexionar sobre la actuación es siempre un preguntar continuo sobre el enigma de ese devenir humano que todavía llamamos teatro y que es un incesante preguntar sobre el enigma del teatro que todavía llamamos acontecer humano.

Luis de Tavira.

En esta sesión trabajarán con contenidos del bloque 2 del programa de Teatro de primer grado.

Propósitos

Que el colectivo docente:

- Valore la planeación como una herramienta útil para la aplicación adecuada del programa de Teatro.
- Reflexione y realice ejercicios sobre el manejo del tiempo que dispone para la aplicación del programa de Teatro.

Materiales

- Pluma o lápiz.
- Hojas blancas.
- Cuaderno de notas.
- *Educación básica. Secundaria. Teatro. Programas de Estudio 2006*, México, SEP, 2006.
- Calendario Escolar 2006-2007.
- Antología de lecturas.

Actividad 1. Rarezas

Este juego puede ser útil para desarrollar los contenidos del bloque 2 del programa de Teatro de primer grado.

Tiempo aproximado: 20 minutos

Divídanse en equipos de al menos cinco personas. Cada equipo deberá elegir un anfitrión, quien estará solo al principio del juego. Los demás participantes son invitados, y llegarán uno por uno a la “fiesta”. Cada uno de los invitados tiene una

peculiaridad que se verá en su actuación, al interactuar con el anfitrión o los demás invitados. El anfitrión deberá adivinar la peculiaridad de cada uno. Cuando crea que la ha adivinado la integrará en la conversación con ese invitado. Si adivinó correctamente el invitado se lo hará saber y saldrá del juego, dando una razón que tenga que ver con su personaje, en espera de que el anfitrión termine de adivinar las rarezas de los compañeros. Pueden elegir una de las peculiaridades que se sugieren a continuación o inventar una.

• Crees que eres un superhéroe. • Crees que eres un rey o una reina. • Eres tan ligero que te lleva el viento. • Eres de hule. • Te crece la nariz cada vez que dices una mentira. • Crees que eres un imán.	• Te queda muy chica la ropa. • Tu vista atraviesa las paredes. • Estornudas joyería. • Tienes un amigo imaginario. • Eres el Abominable Hombre de las Nieves. • Estás encogiendo. • Crees que eres un coche.

Tiempo aproximado: 5 minutos

Cuando el anfitrión haya terminado de adivinar las rarezas de todos los invitados reúnanse con los demás equipos en un círculo (si al pasar 20 minutos el anfitrión no ha terminado, los invitados restantes le deberán revelar su peculiaridad).

Actividad 2. Planeando el año escolar

Tiempo aproximado: 10 minutos

De forma individual lean los propósitos del primer grado del programa de Teatro, y revisen los cinco bloques. En su cuaderno de notas, anoten los aspectos que les parecen más importantes para este grado.

Tiempo aproximado: 20 minutos

En colectivo lean en voz alta, cambiando de lector con cada párrafo, el texto de Mala Powers, “El mapa de Michael Chéjov para una actuación inspirada”, que se incluye en la Antología.

Tiempo aproximado: 15 minutos

Discutan en colectivo cómo se relacionan los distintos “bulbos” que menciona Chéjov en la actuación, y cómo se refleja esto en el programa de Teatro, basándose en los siguientes puntos:

- ¿Cómo se relacionan los elementos de la actuación?
- ¿Cómo está reflejado esto en los bloques del primer año del programa de Teatro?

Tiempo aproximado: 30 minutos

Divídanse en equipos, idealmente de tres o cuatro personas. En sus equipos revisen los propósitos de cada bloque del primer año del programa y escriban el nombre de cada bloque y sus propósitos en una hoja blanca. Con un calendario escolar a la vista piensen en el tiempo que tienen en el año escolar (tomando en cuenta que la asignatura dispone de dos horas por semana) y cómo pueden acomodar cada bloque. En otra hoja suelta anoten el esbozo del plan anual que llevarían a cabo para el primer año.

Recuerden que el plan anual que hagan para la clase de teatro será más detallado que este esbozo.

Tiempo aproximado: 30 minutos

En colectivo compartan los planes que hicieron en cada equipo. Encuentren las similitudes y las diferencias, comenten las dificultades que encontraron al hacer el esbozo del plan anual, y busquen estrategias para resolver las dificultades. Anoten las estrategias en su cuaderno de notas.

Actividad 3. Planeando una clase

Tiempo aproximado: 10 minutos

De forma individual lean el segundo bloque del primer grado del programa de Teatro. Elijan un contenido (o dos, si así lo desean), y piensen en una actividad que pudieran desarrollar con dicho(s) contenido(s). Anoten el (los) contenido(s) y la actividad en su cuaderno de notas.

Tiempo aproximado: 15 minutos

Organícense en parejas o equipos de tres personas. Revisen las actividades que propone cada uno y elijan una o dos (si se relacionan) para planear una clase. Anoten en una hoja blanca el o los contenidos y las actividades con las que trabajarán. Revisen el o los propósitos y los aprendizajes esperados con los que se relacionan las actividades y contenidos y anótenlos en la misma hoja. Elijan un título para la clase que sientan que abarque toda la información que han puesto y escríbanlo.

Tiempo aproximado: 30 minutos

Utilizando la hoja en que pusieron toda la información, planeen una clase. Recuerden que es importante planear el material que las actividades requieran, el tiempo asignado a cada una, y los momentos de apertura y de cierre, tanto para cada actividad como para la clase completa. Detallen la clase lo más posible.

**La evaluación también es una parte importante de una clase.
No olviden mencionar cómo evaluarían.**

Tiempo aproximado: 30 minutos

En colectivo compartan las clases que diseñaron con sus compañeros. En su cuaderno de notas, anoten las ideas para actividades y clases que les parezcan interesantes.

Actividad 4: Jugando con el tiempo

Este juego necesita un monitor, quien dará las indicaciones.

Tiempo aproximado: 15 minutos

■ Distribúyanse por el espacio. Durante este juego cada uno jugará, en pantomima, el deporte de su elección. Si más de uno está jugando el mismo deporte, pueden compartirlo. Comiencen a jugar a velocidad normal. El monitor es el único que observará en lugar de jugar. Su trabajo consiste en regular la velocidad a la que sucede la acción, dándoles instrucciones verbales a los compañeros. Para comenzar el monitor manejará tres velocidades, media, lenta y rápida. Conforme avance el juego comenzará a graduar más la velocidad (más lento, más lento, más rápido, etcétera) e incluso podrá congelar por completo la acción. Cuando el monitor lo decida elegirá a uno de sus compañeros sin interrumpir a los demás, para que lo reemplace y así poder integrarse a la acción.

Tiempo aproximado: 15 minutos

Comenten en colectivo las sensaciones que experimentaron con las diferentes velocidades. ¿Sintieron diferente el paso del tiempo con las diferentes velocidades? ¿Por qué?

Tiempo aproximado: 10 minutos

De forma individual reflexionen acerca de la relación del tiempo con la velocidad que estaban manejando. En su cuaderno de notas anoten sus reflexiones acerca de la sensación subjetiva del paso del tiempo.

Tiempo aproximado: 40 minutos

En colectivo comenten el papel que juega el tiempo en su trabajo en el aula, basándose en sus reflexiones y en los siguientes puntos:

- ¿A veces tienen la sensación de que no es suficiente el tiempo de clase?
- ¿Cómo pueden aprovechar el tiempo que tienen disponible?
- Si el tiempo es subjetivo, ¿qué tanto puede afectar la idea que tienen de que no alcanza?
- Si uno piensa que el tiempo no es suficiente seguramente no lo será, pero si uno piensa que el tiempo disponible es más que suficiente, ¿será que alcance mejor?
- ¿Qué estrategias pueden sugerir para aprovechar el tiempo?

Tiempo aproximado: 5 minutos

■ En su cuaderno de notas escriban sus conclusiones personales acerca del manejo del tiempo.

Productos de la sesión

Al finalizar esta sesión los maestros contarán con:

- Un esbozo del plan anual.
- Clases planeadas con actividades desarrolladas.
- Sugerencias de actividades y clases, de sus compañeros.
- Reflexiones y comentarios por escrito acerca del manejo del tiempo.

- Qué evaluar: procesos y resultados
- Cómo evaluar: estrategias a partir de los aprendizajes esperados
- Cuándo evaluar: la evaluación continua
- Con qué evaluar: instrumentos y criterios
- Para qué evaluar: la trascendencia del aprendizaje

Una pedagogía creativa, una pedagogía que se nutra en actos de creación, supone una actitud: no contentarse con lo sabido. Lo contrario de la creación es lo que uno sabe. El saber, entonces, como un lugar de paso y no como un fin. El saber como un aprender. El saber como un crear. El crear como el lugar de conocimiento.

Fernando Orecchio.

En esta sesión trabajarán con contenidos de diferentes bloques del programa de Teatro de primer grado.

Propósitos

Que el colectivo docente:

- Reflexione e identifique los distintos procesos de evaluación que se pueden llevar a cabo en la clase de teatro.
- Reconozca la importancia de evaluar los procesos de aprendizaje artísticos de una forma creativa.

Materiales

- Pluma o lápiz.
- Plumones o gises.
- Cinta adhesiva.
- Hojas blancas.
- Cuaderno de notas.
- Hojas de rotafolio o pizarrón.
- *Educación básica. Secundaria. Teatro. Programas de Estudio 2006*, México, SEP, 2006.

Actividad 1. ¿Cómo evaluamos en el teatro?

Tiempo aproximado: 15 minutos

En colectivo discutan las formas y los instrumentos que utilizan para evaluar en sus clases.

Tiempo aproximado: 10 minutos

De forma individual reflexionen: ¿coinciden en algunas? ¿Encuentran algunas ideas interesantes? ¿Comparten algunas dificultades con la evaluación? ¿Se sugirieron soluciones? Anoten sus reflexiones en su cuaderno de notas.

Tiempo aproximado: 15 minutos

En colectivo redacten un párrafo acerca de lo que debe ser para ustedes la evaluación en la asignatura de teatro. Anoten sus ideas en una hoja de rotafolio o en el pizarrón.

Actividad 2. Procesos y resultados

Tiempo aproximado: 10 minutos

Formen equipos de tres o cuatro personas y escriban en una hoja blanca qué consideran que es un proceso y un resultado en el teatro.

Tiempo aproximado: 10 minutos

Comenten en sus equipos cuál es la importancia de los procesos y los resultados en el aprendizaje del teatro.

Tiempo aproximado: 10 minutos

De forma individual escriban en su cuaderno de notas las diferencias que deben tomarse en cuenta en la evaluación de los procesos y de los resultados.

Tiempo aproximado: 5 minutos

Comenten en sus equipos las conclusiones a las que llegaron.

Actividad 3. Los aprendizajes esperados

Tiempo aproximado: 15 minutos

Lean de forma individual y en silencio la sección “Evaluación” del apartado “Orientaciones didácticas”, del programa de Teatro. Elijan un bloque de primer grado y léanlo, poniendo especial atención en los aprendizajes esperados.

Tiempo aproximado: 10 minutos

Comenten en colectivo cómo se pueden utilizar los aprendizajes esperados de cada bloque para apoyar la evaluación del mismo y anoten sus conclusiones en el cuaderno.

Tiempo aproximado: 10 minutos

Divídanse en equipos de tres o cuatro personas, elijan un bloque para trabajar. De este bloque tomen un aprendizaje esperado, y los contenidos que a su parecer se relacionan con el mismo.

Tiempo aproximado: 30 minutos

En sus equipos discutan las estrategias de evaluación que se pueden aplicar para este aprendizaje esperado, tomando en cuenta lo siguiente:

- ¿Cómo se relaciona el aprendizaje esperado con las tres dimensiones del aprendizaje que se pueden evaluar en la disciplina (detalladas en la sección “Evaluación”, que leyeron anteriormente)?
- ¿Tiene más peso para este aprendizaje esperado en específico alguna de las dimensiones? ¿Por qué?
- ¿Cuáles de las estrategias de evaluación sugeridas en el programa se pueden utilizar para este aprendizaje?
- ¿Qué otras estrategias de evaluación sugerirían?

Tiempo aproximado: 10 minutos

Anoten el bloque, los contenidos, el aprendizaje esperado y las estrategias de evaluación (tanto las que tomaron del texto como las propias) en una hoja de papel, y péguenla en la pared o en el pizarrón. Revisen el trabajo de los demás equipos.

Tiempo aproximado: 15 minutos

En colectivo discutan las diferentes estrategias que eligieron y por qué. Anoten sus conclusiones individuales en su cuaderno de notas.

Actividad 4. ¿Cuándo y con qué evaluar?

Para facilitar esta actividad, elijan un escribano antes de comenzar.

Tiempo aproximado: 10 minutos

Regresen a la sección “Evaluación” del programa, que leyeron anteriormente. En colectivo lean en voz alta, cambiando de lector en cada párrafo, la lista de instrumentos de evaluación sugeridos. Anótenlos en una hoja de rotafolio o en el pizarrón.

Tiempo aproximado: 10 minutos

Entre todos sugieran otros instrumentos de evaluación y agréguelos.

Tiempo aproximado: 10 minutos

En otra parte del pizarrón, u otra hoja de rotafolio, hagan dos listas; en una apunten aquellos instrumentos que ayudan a evaluar procesos (por ejemplo, las bitácoras), y en la otra aquellos que ayudan a evaluar resultados (como las listas de cotejo).

Tiempo aproximado: 10 minutos

Junto a cada instrumento de ambas listas, anoten en qué momento se puede llevar a cabo la evaluación con él (durante el trabajo en el aula, durante la presentación de un ejercicio, al final de una secuencia o un proyecto). Cada instrumento puede tener más de una opción.

Tiempo aproximado: 15 minutos

En colectivo reflexionen acerca de los siguientes puntos:

- ¿Qué ventajas tiene la evaluación continua?
- ¿Qué ventajas y qué dificultades tienen los diferentes instrumentos de evaluación?

Tiempo aproximado: 5 minutos

Escriban sus conclusiones individuales en su cuaderno de notas.

Actividad 5. La autoevaluación

Tiempo aproximado: 20 minutos

Hagan en su cuaderno de notas una autoevaluación de su desempeño en el Taller, hasta el momento. Tomen en cuenta los comentarios sobre la autoevaluación que se encuentran en el texto “Evaluación” del programa.

Tiempo aproximado: 20 minutos

Compartan, si así lo desean, sus autoevaluaciones con sus compañeros y comenten en colectivo la utilidad de esta forma de evaluación.

Tiempo aproximado: 20 minutos

Comenten qué papel juega la evaluación en el aprendizaje del teatro. Anoten sus conclusiones individuales en su cuaderno de notas.

Productos de la sesión

Al finalizar esta sesión los maestros contarán con:

- Una reflexión colectiva acerca de la evaluación en la asignatura de teatro.
- Diferentes estrategias de evaluación, que habrán compartido con sus compañeros.
- Reflexiones acerca de la evaluación en la asignatura de teatro, las diferencias entre el proceso y el resultado, y distintas estrategias, instrumentos y momentos de evaluación, así como sus reflexiones acerca de la importancia de la evaluación en el proceso de aprendizaje.
- Estrategias de evaluación relacionadas con un aprendizaje esperado específico de alguno de los bloques del programa de Teatro.
- Una lista de instrumentos de evaluación y los momentos en los que se pueden utilizar.
- Una autoevaluación de su desempeño en el Taller.

- Las tecnologías de información y comunicación (TIC)
- Creando espacios de alternativa
- Escenografía y utilería creativa

Arte por encima de todo. Arte nobilísimo, y vosotros, queridos actores, artistas por encima de todo. Artistas de pies a cabeza, puesto que por amor y vocación habéis subido al mundo fingido y doloroso de las tablas. Artistas por ocupación y preocupación. Desde el teatro más modesto al encumbrado se debe escribir la palabra Arte en salas y camerinos, porque si no vamos a tener que poner la palabra Comercio o alguna otra que no me atrevo a decir. Y jerarquía, disciplina y sacrificio y amor.

Federico García Lorca.

En esta sesión trabajarán con los contenidos del bloque 4 del programa de Teatro primer grado.

Propósitos

Que el colectivo docente:

- Reconozca la utilidad de las TIC en la aplicación del programa de Teatro.
- Reflexione sobre la utilización de distintos espacios y recursos en la creación y construcción de materiales para la clase de teatro.

Materiales

- Pluma o lápiz.
- Plumones o gises.
- Objetos cotidianos.
- Hojas blancas.
- Cuaderno de notas.
- Hojas de rotafolio o un pizarrón.
- *Educación básica. Secundaria. Teatro. Programas de Estudio 2006*, México, SEP, 2006.
- Antología de lecturas.

Actividad 1. Las TIC y el teatro

Tiempo aproximado: 15 minutos

Formen grupos de tres o cuatro personas. Dentro de estos equipos elaboren, en una hoja blanca, una lista de todas las cosas que consideren que puedan pertenecer a la categoría “tecnologías de información y comunicación”, y ser de alguna utilidad en el teatro.

Tiempo aproximado: 10 minutos

De forma individual, y en silencio, lean la sección “Uso de las tecnologías de información y comunicación en el teatro”, del apartado “Orientaciones didácticas”.

Tiempo aproximado: 15 minutos

En colectivo comenten las inquietudes que les haya despertado la lectura. ¿Qué diferencias encontraron entre lo que la lectura define como TIC y la lista que elaboraron en sus equipos? Escriban sus conclusiones en su cuaderno de notas.

Tiempo aproximado: 20 minutos

Regresen a sus equipos y lean en silencio el bloque 4 del primer grado del programa de Teatro. Elijan un contenido del bloque para trabajar en su equipo. Encuentren para ese contenido algunas TIC que se pudieran usar de tres formas distintas. En una hoja anoten el contenido con el que piensan trabajar, las TIC que van a utilizar y la manera en que las usarían.

Tiempo aproximado: 20 minutos

En colectivo compartan las formas en las que pensaron utilizar las TIC para los distintos contenidos y comenten acerca de las ventajas que tiene el uso de este tipo de herramientas para el aprendizaje del teatro en la escuela. Escriban sus conclusiones individuales en su cuaderno de notas.

Actividad 2. Espacios de alternativa

Tiempo aproximado: 10 minutos

Lean de forma individual el primer contenido del bloque 4 del primer grado del Programa de Teatro. En este bloque los alumnos aprenderán acerca de los distintos espacios formales en los que se puede presentar el teatro, pero ¿son estos espacios formales los únicos que permiten la presentación de una obra? ¿Conocen otro tipo de espacio donde se haya presentado o podría presentarse una obra? Escriban sus respuestas en su cuaderno de notas.

Tiempo aproximado: 20 minutos

En equipos de tres o cuatro personas consideren y comenten los espacios dentro de los cuales trabajan (sus aulas, sus escuelas, su comunidad). ¿Qué espacios tienen que pueden ser propicios para la presentación de una obra o un ejercicio de teatro (patio, escalinata, jardín, pasillo)? ¿Qué ventajas y desventajas presentaría cada espacio? En una hoja blanca hagan una lista de al menos cinco tipos de espacios diferentes con sus ventajas y desventajas.

Tiempo aproximado: 10 minutos

En colectivo presenten los espacios que se le ocurrieron a cada uno. Hagan una lista, en el pizarrón o en una hoja de rotafolio, de todos los espacios en que pensaron.

Tiempo aproximado: 15 minutos

Comenten acerca de las ventajas que el uso de espacios alternativos puede tener para el aprendizaje del teatro.

Tiempo aproximado: 5 minutos

Escriban sus conclusiones individuales en su cuaderno de notas.

Actividad 3. Los objetos en el teatro

Tiempo aproximado: 10 minutos

Divídanse en parejas. Elija cada quien un objeto cotidiano (puede ser una prenda de vestir, llaves, un cuaderno, un libro o cualquier otra cosa que tengan a la mano). Intercambien el objeto con su compañero. Al recibir el objeto del compañero digan el primer uso que les venga a la cabeza, dentro de un contexto ficticio (por ejemplo, al recibir unas llaves, “las llaves del calabozo donde se encuentra el caballero”, o un libro, “el libro que contiene los secretos de alquimia del gran mago”). En cuanto ambos compañeros hayan propuesto el uso para cada objeto, regrésenlo a la persona a quien pertenece y busquen otra pareja. Continúen el ejercicio con cuantas parejas encuentren hasta que haya transcurrido el tiempo.

Lean en silencio el siguiente texto:

En el Japón medieval había un famoso guerrero llamado Musashi Miyamoto. Era conocido por usar una espada de madera para entrenarse (en lugar de una verdadera navaja), incluso cuando sus contrincantes lo atacaban con armas de acero. Era aún más famoso por ganar bajo estas circunstancias. Después de uno de estos duelos alguien le preguntó por qué había elegido usar una espada de madera en lugar de una real. Musashi contestó: “Si hubiera usado un arma real no me habría tomado el duelo lo suficientemente en serio. Hubiera dependido de que la navaja hiciera el trabajo por mí. De hecho mi presencia apenas habría sido necesaria. Habría sido como no estar ahí o no existir. Pero con una espada de madera tengo que estar interiormente concentrado y fuerte realmente. Por eso la prefiero.”

Yoshi Oida

Tiempo aproximado: 10 minutos

En colectivo comenten sobre los siguientes puntos:

- ¿Qué posibilidades encontraron para sus objetos?
- ¿Consideran que les pasa lo que al guerrero Musashi, cuando menciona que tiene que estar más alerta al utilizar una espada de madera en lugar de una real? ¿Por qué?

Tiempo aproximado: 15 minutos

Así como los objetos pueden tener distintos usos dentro de una ficción, una obra de teatro, –que sucede en un mundo de ficción– puede utilizar cualquier re-

curso que se tenga a la mano como escenografía o utilería para crear su mundo. Reflexionen y comenten acerca de la utilidad que la transformación de objetos cotidianos en un mundo ficticio puede tener para el aprendizaje en el teatro. ¿Qué aplicaciones le encuentran en su tarea como maestros de teatro?

Tiempo aproximado: 10 minutos

- Escriban sus conclusiones individuales en su cuaderno de notas.

Actividad 4. Del papel al escenario

Tiempo aproximado: 10 minutos

- De forma individual y en silencio lean el texto “Iniciación al teatro”, de Juan Cervera, que viene en la Antología. Anoten en su cuaderno de notas los puntos que les parezcan más importantes.

Tiempo aproximado: 10 minutos

- ◆◆ Revisen los contenidos del bloque 4 del programa de Teatro de primer grado. Discutan en colectivo los siguientes puntos:

- ¿Existe relación entre los contenidos y el texto?
- ¿Qué aspectos de este texto se pueden aplicar al trabajo de bloque 4 del primer grado en el aula?
- ¿Cuáles de estos aspectos podrían apoyar el trabajo de un montaje con los alumnos?

Tiempo aproximado: 10 minutos

- Escriban sus conclusiones individuales en el cuaderno de notas.

Actividad 5. Del teatro a la docencia

Tiempo aproximado: 10 minutos

- ¿Cuáles son las ideas principales que les aportó el Taller? Escribanlas en su cuaderno de notas.

Tiempo aproximado: 20 minutos

- ◆◆ De manera individual y en silencio lean la cita de Federico García Lorca que está al inicio de la sesión. En colectivo discutan cómo se puede aplicar a la profesión docente lo que dice a los actores. ¿Qué similitudes encuentran entre el teatro y la docencia?

Tiempo aproximado: 5 minutos

- En su cuaderno de notas reescriban la cita, adaptándola a su quehacer como maestros de teatro en secundaria.

Tiempo aproximado: 25 minutos

En colectivo compartan los comentarios que hicieron sobre el Taller. Si lo desean lean su cita en voz alta para los demás maestros.

Productos de la sesión

Al finalizar esta sesión los maestros contarán con:

- Reflexiones personales acerca del uso de las TIC, los espacios alternativos y diferentes formas de resolver la utilería y la escenografía.
- Diferentes usos de las TIC para los contenidos del bloque 4 del programa de Teatro.
- Una lista de espacios alternativos que pueden usar en su trabajo con los alumnos.
- Reflexiones por escrito acerca de la relación del oficio del teatro y el trabajo docente.

¡Felicidades! Hemos llegado al final del Taller. Esperamos que lo hayan disfrutado y que les sea de gran ayuda en la labor que próximamente emprenderán como docentes de teatro en secundaria.

¿Qué sería de la vida sin el arte?
Sarah Bernhardt.

A continuación encontrarán algunos conceptos ligados al arte teatral, útiles como referencia para percibir mejor el espíritu del programa de Teatro. Además de la definición se añaden textos de dramaturgos, directores y teóricos, que pueden servir de apoyo para una mejor comprensión del término.

Actuación

Estrictamente se dice que es el desempeño de los actores en una puesta en escena. Sin embargo, en un ámbito académico podríamos añadir que la actuación está relacionada con la forma en que se enseña y se aprende. Diferentes culturas alrededor del mundo se han dado a la tarea de enseñar arte dramático, ya sea como tradición, expresión artística o incluso como una herramienta con fines pedagógicos. Además la actuación se ha sistematizado en muchas partes del mundo, creando escuelas con técnicas definidas para la práctica del teatro.

Cuando se habla sobre técnica teatral, ¿cómo debemos abordar este problema? Lo primero de todo es la concepción del mundo. Cuando se comparan entre sí dos actores dotados con dos diversas concepciones del mundo, se ve enseguida cómo emplean diferentes medios escénicos para influir sobre el espectador. Dos actores con diversa concepción del mundo recurrirán necesariamente a diferentes medios.

Vsevolod Meyerhold, *Ideología y técnica*.

A continuación reproducimos el famoso diálogo de la obra *Hamlet*, de William Shakespeare, donde el protagonista brinda algunos consejos a los actores de una compañía ambulante:

HAMLET. Dirás este pasaje en la forma que te le he declamado yo: con soltura de lengua, no con voz desentonada, como lo hacen muchos de nuestros cómicos; más valdría entonces dar mis versos al pregonero para que los dijese. Ni manotees así, acuchillando el aire: moderación en todo; puesto que, aun en el torrente, la tempestad y, por mejor decir, el huracán de las pasiones, se debe conservar aquella templanza que hace suave y elegante la expresión. A mí me desazona en extremo ver a un hombre, muy cubierta la cabeza con su cabellera, que a fuerza de gritos estropea los afectos que quiere exprimir, y rompe y desgarrar los oídos del vulgo rudo; que sólo gusta de gesticulaciones insignificantes y de estrépito. Yo mandaré azotar a un energúmeno de tal especie: Herodes de farsa, más furioso que el mismo Herodes. Evita, evita este vicio.

CÓMICO 1º. Así os lo prometo.

HAMLET. Ni seas tampoco demasiado frío; tu misma prudencia debe guiarte. La acción debe corresponder a la palabra, y ésta a la acción, cuidando siempre de no atropellar la simplicidad de la naturaleza. No hay defecto que más se oponga al fin de la representación que desde el principio hasta ahora ha sido y es: ofrecer a la naturaleza un espejo en que vea la virtud su propia forma, el vicio su propia imagen, cada nación y cada siglo sus principales caracteres. Si esta pintura se exagera o se debilita, excitará la risa de los ignorantes; pero no puede menos de disgustar a los hombres de buena razón, cuya censura debe ser para vosotros de más peso que la de toda la multitud que llena el teatro. Yo he visto representar a algunos cómicos, que otros aplaudían con entusiasmo, por no decir con escándalo; los cuales no tenían acento ni figura de cristianos, ni de gentiles, ni de hombres; que, al verlos hincharse y bramar, no los juzgué de la especie humana, sino unos simulacros rudos de hombres, hechos por algún mal aprendiz. Tan inicualemente imitaban la naturaleza.

CÓMICO 1º. Yo creo que en nuestra compañía se ha corregido bastante ese defecto.

HAMLET. Corregidle del todo, y cuidado también que los que hacen de payos no añadan nada a lo que está escrito en su papel; porque algunos de ellos, para hacer reír a los oyentes más adustos, empiezan a dar risotadas, cuando el interés del drama debería ocupar toda la atención. Esto es indigno, y manifiesta demasiado en los necios que lo practican, el ridículo empeño de lucirlo. Id a preparaos.”

William Shakespeare, *Hamlet*, acto III, escena VIII,
traducción de Leandro Fernández de Moratín.

Por otro lado, en el teatro oriental se mantiene una estricta tradición en la enseñanza de la actuación. De hecho no existe una diferencia entre actuar y bailar; es una misma disciplina que se aprende desde temprana edad y por lo general se transmite de generación en generación. Este tipo de actuación se basa en gestos y movimientos corporales que constituyen en sí un código que el público puede reconocer y comprender.

En Europa y América, desde finales del siglo XIX y hasta nuestros días se establecieron escuelas de actuación dirigidas por teóricos teatrales muy importantes. Algunos ejemplos son:

En Rusia: Antón Chéjov, Constantin Stanislavski, Eugeni Vajtangov y Vsevolod Meyerhold E.

En Inglaterra: Gordon Craig y Peter Brook.

En Polonia: Gerzy Grotowsky.

En Dinamarca: Eugenio Barba, con el Odin Teatret.

En Estados Unidos: Michael Chejov y Lee Strasberg.

En México algunos maestros y directores han intentado aplicar su propio método de actuación, entre ellos, Seki Sano, Héctor Mendoza, Luis de Tavira y Ludwik Margules; en escuelas como el Centro Universitario de Teatro, la Escuela Nacional de Arte Teatral, El Foro de Teatro Contemporáneo y la Casa del Teatro.

Anécdota

La narración de los sucesos, hechos o acciones de una obra teatral. En general se presenta de manera cronológica de acuerdo con las causas y efectos que se desarrollan en el texto dramático.

Aparato fonador

En el actor el uso correcto de la voz es fundamental. En este sentido ejercitar el aparato fonador, responsable de la emisión y modulación de la voz, se ha convertido en una práctica especializada en las escuelas de actuación.

Comprende la boca, el paladar blando, la lengua, la traquea, la glotis, las cuerdas vocales, los resonadores (cabeza, garganta, máscara, tórax, abdomen), los pulmones, el diafragma. Existen ejercicios específicos para cada parte. De no practicarlos no sólo existe el riesgo de que un actor no sea escuchado o entendido, sino que puede afectar alguna de sus partes y lastimarse seriamente. Por ejemplo, si las cuerdas vocales están tensas y surge un grito, se corre el riesgo de un desgarro.

Hay quienes confunden el entrenamiento del actor con el de un cantante. No se debe caer en tal error. Si los objetivos son distintos, las técnicas para alcanzarlos también deben serlo.

En la Ópera de Pekín los actores utilizan una técnica vocal muy compleja que les permite afectar su voz al grado de no sonar a nada conocido anteriormente. Utilizan mucho el resonador nasal y la emisión de la voz es muy potente.

Caracterización

Es la forma que tiene el actor de reproducir a un personaje mediante la utilización del maquillaje, los accesorios, las máscaras y el vestuario. En muchas ocasiones esta caracterización desvía la atención del actor y puede ocurrir que éste no realice un trabajo de actuación adecuado, por lo que en vez de un personaje se ve a una persona disfrazada. La caracterización siempre debe estar subordinada a la creación de un personaje, constituyendo un apoyo y no un distractor.

Declaro que todos los actores deben ser actores de carácter, no en el sentido de las características exteriores, por supuesto, sino en el de las interiores. Esto no significa que (el actor) deba perder su propia individualidad y su personalidad; significa que en cada papel debe encontrar su propia individualidad y, sin embargo, ser diferente en cada caso.

Constantin Stanislavsky, citado por Marcela Ruiz Lugo y Ariel Contreras,
Diccionario de términos del arte teatral.

Dirección

La profesión de director de escena es muy reciente en comparación con toda la historia del teatro. Se sabe que Shakespeare o Molière daban indicaciones a los actores que participaban en sus puestas en escena (ver Actuación), pero no es sino hasta el siglo XIX que se profesionaliza y toma distancia de los demás elementos del teatro. Un director tiene la visión general de una obra, la modifica para dar una interpretación, orienta a los actores sobre su trabajo en beneficio del montaje completo; por sus manos pasa el trabajo de escenógrafos, iluminadores, tramoyistas, actores y demás creativos; además es el puente entre el productor de la obra y el

resto del equipo. Es el gran responsable de la estética del montaje. En nuestros días los grandes maestros también suelen ser grandes directores y viceversa.

Nos hemos acostumbrado a considerar el trabajo del director como una inspiración; como el fruto de sus meditaciones y sus fantasías incontrolables; como lo sabe todo, es un erudito que siempre llega cargado de genialidades. Yo opino que en nuestro oficio, antes de comenzar a fantasear hay que formarse como organizador. Como si fuésemos ingenieros de una enorme empresa, debemos adquirir conocimientos en organización y planificación; sólo entonces surgirá un nuevo tipo de director...

Vsevolod E. Meyerhold, *Conferencia a directores*.

Drama

La palabra proviene del griego y etimológicamente significa “acción”. En tal caso, todo teatro es drama en virtud de que hay una acción, algo que sucede. Puede ser un hecho dentro de la anécdota: un naufragio, por ejemplo; o algo que sucede en el interior de un personaje: un desencanto o una alegría. Incluso en el teatro más estático, donde los personajes no se muevan de lugar, hay acción.

El contenido de un drama tiene el carácter de acción que se desarrolla en una dirección consistente y definida hacia la meta final definida por el autor. Es únicamente en conjunción con una adherencia profunda con la individualidad artística del autor, con las ideas y disposiciones que son la médula creadora del drama, como el teatro puede revelar su profundidad artística completa y transmitir la integridad de una obra poética, la forma graciosa de su composición.

Marcela Ruiz Lugo y Ariel Contreras, *Diccionario de términos del arte teatral*.

En un determinado espectáculo teatral es acción tanto lo que los diferentes actores hacen o dicen, como los sonidos, ruidos, luces y transformaciones del espacio.

Eugenio Barba, *Anatomía del actor*.

En muchas ocasiones empleamos la palabra drama como sinónimo de algo terrible o trágico. Y sin embargo, como ya lo hemos dicho, significa acción. En este sentido toda obra escrita que tiene la finalidad de representarse es drama, sin importar el género.

Dramaturgia

Es la creación del texto dramático, el texto que se va a representar. Oficio antiguo el de escribir teatro, los griegos lo tenían en alta estima; baste decir que Sófocles y Eurípides fueron grandes figuras públicas dedicadas meramente a escribir obras de teatro. Aristóteles, en su *Arte Poética*, impone algunas reglas que habrían de servir para la dramaturgia en todo el teatro occidental y hasta nuestros días: la unidad de tiempo, de lugar y de acción. En distintos momentos de la historia del teatro los dramaturgos han recurrido a los modelos griegos, tanto para seguirlos como para oponerse.

La dramaturgia es más que sólo escribir los diálogos que acompañan la acción. De hecho existe un tipo de teatro en el que los actores no emplean la palabra hablada y también ahí interviene el texto dramático. Es decir que, basados en el concepto de drama, la dramaturgia es el texto de la acción.

La palabra texto, antes que significar un documento hablado, manuscrito o impreso, significa “tejido”. En este sentido no hay espectáculo sin texto. Lo que concierne al texto (el tejido) del espectáculo, puede ser definido como “dramaturgia”; es decir, drama-
ergon, trabajo, obra de las acciones, la manera en que se entretienen las acciones, es la trama.

Eugenio Barba, *Anatomía del actor*.

Edificio teatral

Podríamos afirmar que cada cultura que ha dedicado un espacio físico a la representación teatral tiene o ha tenido un edificio distinto, basándose en las posibilidades de construcción y también en las técnicas de la representación. Presentamos aquí algunos de los más representativos.

El drama griego construyó sus primeros edificios alrededor del siglo v a.C., y muchos de ellos todavía funcionan gracias a las remodelaciones y rescate que se han realizado. En general consisten en un patio de butacas en forma semicircular que se apoyaba en la ladera de una colina. El escenario consistía en la *skene* (escena), donde actuaban los protagonistas del drama, y la orquesta, lugar en donde se colocaba el coro.

Posteriormente el teatro romano se encargó de construir propiamente un edificio, sin apoyo, destinado al teatro, aunque mantenía muchos elementos de sus antecesores griegos.

En Inglaterra, el teatro Isabelino (siglos XVI y XVII), donde se ubican las obras de William Shakespeare, tenía edificios teatrales con una planta octagonal. El escenario era una tarima rectangular y el público se reunía en tres de sus costados. Tenía balcones hasta en tres pisos. En la actualidad se conserva en buen estado el teatro llamado *The Globe* y aún se representan obras en él.

Durante el Siglo de Oro Español la representación se hacía en los llamados “corrales de comedias”. Estos espacios eran muy rústicos, de forma rectangular, con el público en un solo frente.

En Japón, el Teatro No se representa en un espacio cubierto, donde la acción se desarrolla en una pequeña tarima delimitada por cuatro columnas en la cual reposa el techo del edificio. El público se concentra en tres lados alrededor de la escena. La decoración no existe, todo se basa en los vestuarios de los personajes.

Es en Italia, durante los siglos XVIII y XIX, donde el escenario y las butacas se establecen en una forma muchos más convencional, y de hecho la mayor parte de los teatros tienen esta disposición, con los actores en el escenario y el público en un sólo frente. A este tipo de edificio se le denomina “teatro a la italiana”.

Durante buena parte del siglo XX, los autores y directores más audaces optaron por llevar al público a lugares y posiciones insospechadas, incluso dentro del propio escenario, como parte de la acción.

Escenografía

Es el diseño y construcción del decorado. Constituye una disciplina muy particular dentro del teatro y tiene sus bases en las artes visuales y en la arquitectura. El trabajo del escenógrafo debe estar muy vinculado con el del director, para crear el ambiente exacto de acuerdo con los objetivos de la puesta en escena.

En nuestro país destaca la labor de escenógrafos como Alejandro Luna, Arturo Nava, Phillip Amand, Gabriel Pascal y Mónica Raya, entre otros.

Gesto

Es la expresión facial y corporal que el actor manifiesta hacia el exterior, de forma claramente expresiva: un sentimiento, una emoción o una reacción. Bertolt Brecht llama *gestus* al conjunto de actitudes que, a modo de comportamiento escénico, expresa una situación localizada en el tiempo y en el contexto histórico.

Iluminación

Todos los recursos que proveen de luz al escenario y a la acción teatral.

En la antigüedad se hacían las representaciones al aire libre y durante el día, aunque en raras ocasiones en Grecia se hacían de noche, ayudándose con antorchas. Cuando las representaciones se llevaron a espacios cerrados, la necesidad de iluminación se hizo patente. Los principales apoyos consistían en velas y lámparas de aceite, por lo que resultaba un poco peligroso ir al teatro; de hecho se sabe de varios teatros que terminaron en cenizas por esto. A la aparición de la luz eléctrica se debe la profesionalización de la iluminación. En la actualidad se cuenta con una gran variedad de aparatos luminotécnicos para crear ambientes y efectos especiales, además de computadoras que controlan los cambios y la intensidad de cada lámpara. Resulta entonces un trabajo creativo donde se conjuga la tecnología y el arte.

Improvisación

Composición espontánea de diálogos y acción. Creación y ejecución simultánea de una escena o espectáculo. En ocasiones se improvisa sobre un tema establecido previamente.

Es el fundamento de la *commedia dell'arte* italiana. Sobre un argumento, que los actores tenían escrito tan sólo en una hoja de papel, se improvisaban los diálogos y la acción. Los personajes ya estaban establecidos: Colombina, Arlequín, il Dottore, il Capitano, etcétera, y cada actor se especializaba en representar uno de ellos, facilitando esta improvisación.

En el siglo xx han surgido estilos en donde la improvisación es parte importante de la representación. El *happening*, por ejemplo, involucraba muchas veces al público, de manera que se encontraba dentro de la acción casi sin pensarlo. Posteriormente el *performance*, vinculado más a las artes visuales, se constituye como un hecho escénico efímero basado en la improvisación sobre un tema preestablecido.

Personaje

En esencia son los seres que intervienen en la acción. A través de los diálogos y de las acciones que realizan se perfila el carácter de cada uno y, por lo tanto, de la obra en su conjunto.

El protagonista es el personaje principal, el más importante. Representa a una de las fuerzas que existen en la obra dramática y que se encuentran en conflicto. Es un personaje con el cual el público se identifica; al leer o presenciar la obra se “solidariza” con él, se pone de su lado.

El antagonista es también un personaje importante y representa la otra fuerza que lucha. El antagonista es, entonces, quien se opone al protagonista, está en contra de que él logre sus fines, retrasa la solución del conflicto.

Los personajes secundarios son aquellos que no representan una de las dos fuerzas en conflicto, sino que se suman a una de las dos, dando su apoyo ya sea al protagonista o al antagonista. Aunque el conflicto no está centrado en ellos, su acción es igualmente definitiva para el desenlace de la obra y su presencia es esencial. Vsevolod E. Meyerhold escribe, a propósito de los personajes de la obra *Otelo*, de William Shakespeare:

Quizá para muchos el protagonista de la obra sea Yago, aunque el título de la obra se adjudicase a *Otelo*. El hecho hipotético es que Shakespeare sintió una gran pena por *Otelo*, amén de que le disgustaba dedicar el título a aquel desvergonzado de Yago, por lo que no tuvo más remedio de llamar a la obra *Otelo*. Lo importante aquí es la lucha, el conflicto entre dos concepciones del mundo, entre dos tendencias; en esto reside su fuerza, y si esto no se expresa claramente no se consigue entonces nada.

Vsevolod E. Meyerhold, *Meyerhold vs. meyerholdismo*.

Teatro

En Grecia se le denominaba *Theatrón* (de *theáomai*, mirar) al edificio destinado a la representación de los dramas.

También con este término se denomina al conjunto de obras escritas de un pueblo o cultura, de una época (por ejemplo, el teatro español del Siglo de Oro), o al conjunto de obras de un mismo autor (por ejemplo, el teatro de Rodolfo Usigli).

El teatro da vida a todos los conflictos que reposan en nosotros, con toda su potencia, y les otorgamos denominaciones que saludamos como símbolos. Veremos así ante nosotros el desarrollo de un intenso combate de símbolos, unos contra otros, en lucha que no puede ser; ya que sólo habrá teatro desde el momento en que nace lo imposible, en tanto la poesía de la escena nutre y realimenta los símbolos en acción.

Antonin Artaud, *El teatro y su doble*.

Tiempo

El teatro involucra el manejo consciente del tiempo. En el teatro el tiempo es manipulado por los creadores de acuerdo con los objetivos de la escena. Se dice que el drama también es síntesis, donde una vida de muchos años se puede representar en tan sólo dos horas.

Real

Se entiende como el tiempo de duración de la representación o de una parte del espectáculo. El director y los actores deben estar conscientes de esto por su relación con el ritmo de la obra y con la velocidad en la que suceden las cosas.

Existen desde la antigüedad representaciones que duran mucho tiempo, incluso días. El público podía ir a su casa a descansar y volver al otro día para presenciar otra parte de la obra. Se dice que las obras en tiempos de William Shakespeare podían durar hasta cinco horas o más y las óperas de Richard Wagner más de cuatro horas.

Ficticio

Es el tiempo en el que transcurre la acción. Puede ser una obra en la que veamos distintos momentos en la vida de un personaje: por ejemplo, en *Peer Gynt*, de Henrik Ibsen, vemos al protagonista en su juventud, su madurez y su vejez. Entonces habrán pasado por lo menos 50 años. El público entra en esta convención, dando fe del paso del tiempo.

Tramoya

En general, se trata de la maquinaria que sirve para mover el decorado y la escenografía del teatro. Incluye el movimiento de bambalinas y telones. Los escenógrafos deben tener un conocimiento absoluto de las posibilidades de tramoya del teatro donde van a montar un decorado, sobre todo si habrá cambios durante la representación.

Las personas que se encargan de la tramoya son personas especializadas en este trabajo, indispensables para la representación.

Utilería

Conjunto de instrumentos, herramientas y todo tipo de objetos que usan los actores y que a la vez son parte de la decoración. Elementos decorativos que son parte de la escenografía, tales como lámparas, percheros, ceniceros, vasos, jarras, cuadros o retratos, etcétera. El *atrezzo* consiste en elementos que utilizan los actores, como abanicos, paraguas, pipas, gafas, etcétera. Es decir, los objetos personales de los personajes.

Vestuario

Es todo aquel apoyo de caracterización del personaje que tiene que ver con las ropas o telas que utiliza el actor.

Desde los primeros tiempos del teatro, el vestuario se diseñó de manera que los personajes fueran fácilmente distinguibles de las demás personas. Los actores griegos, además de grandes máscaras, utilizaban *coturnos* (plataformas) de madera, para aumentar su estatura 30 centímetros o más; utilizaban también túnicas de colores definidos para cada personaje, púrpura para los reyes y blanco para el coro. En ciertos momentos de la historia del teatro el vestuario ha recurrido a colores muy vivos y formas muy exageradas. Con esto, de alguna manera se remarca la idea de irrealidad de la escena. En la *Commedia dell'Arte* y en el teatro oriental los vestuarios ayudan al público a reconocer al personaje, por sus colores o sus formas. Durante la época del Teatro Isabelino en Inglaterra, los vestuarios eran regalos que personas ricas les hacían a las compañías, de modo que eran vestidos y trajes reales, no diseñados especialmente, aunque los actores los adecuaban y los modificaban a su conveniencia.

En el teatro occidental se prefiere un vestuario realista, de acuerdo siempre con las características de cada personaje. Las grandes compañías o producciones teatrales, prefieren diseñar el vestuario a la medida del actor.

Ha habido vestuarios, tanto para teatro como otras artes escénicas, diseñados especialmente por artistas plásticos muy importantes como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Remedios Varo y Leonora Carrington, por citar algunos.

Fuentes

Artaud, Antonin, *El teatro y su doble*, México, Grupo Editorial Tomo, 2002.

Barba, Eugenio, *Anatomía del Actor*, México, INBA/Grupo Editorial Gaceta/SEP, 1988.

Meyerhold, Vsevolod, *El actor sobre la escena*, México, UAM/Grupo Editorial Gaceta, 1986.

Ruiz Lugo, M. y A. Contreras, *Diccionario de términos del arte teatral*, México, ANUIES, 1979.

www.cervantesvirtual.com

www.monografias.com

Bibliografía

Avitia, Antonio, *Teatro para principiantes*, México, Árbol Editorial/SEP (Libros del rincón), 2003.

Cañas, José, “Cuando los niños y niñas suben juntos a un escenario: una invitación al juego teatral en el aula”, en *Miradas al arte desde la educación*, México, SEP (Biblioteca para la actualización del maestro. Serie: Cuadernos), 2003, pp. 47-67.

Eisner, Elliot, *Educación la visión 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.

González, Margarita E., *Se abre el telón*, México, Santillana/SEP (Libros del rincón), 2003.

Hiriart, Berta, “Los enigmas de la escena teatral”, en *Las otras lecturas*, Rodolfo Castro, coordinador, México, Paidós/SEP (Biblioteca para la actualización del maestro), 2003, pp. 65-75.

Artes. Teatro. Guía de trabajo.
Primer Taller de Actualización sobre el Programa de Estudios 2006.
Reforma de la Educación Secundaria.

Se imprimió por encargo de la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
en los talleres de

con domicilio en

el mes de junio de 2006.
El tiraje fue de 58 000 ejemplares.

