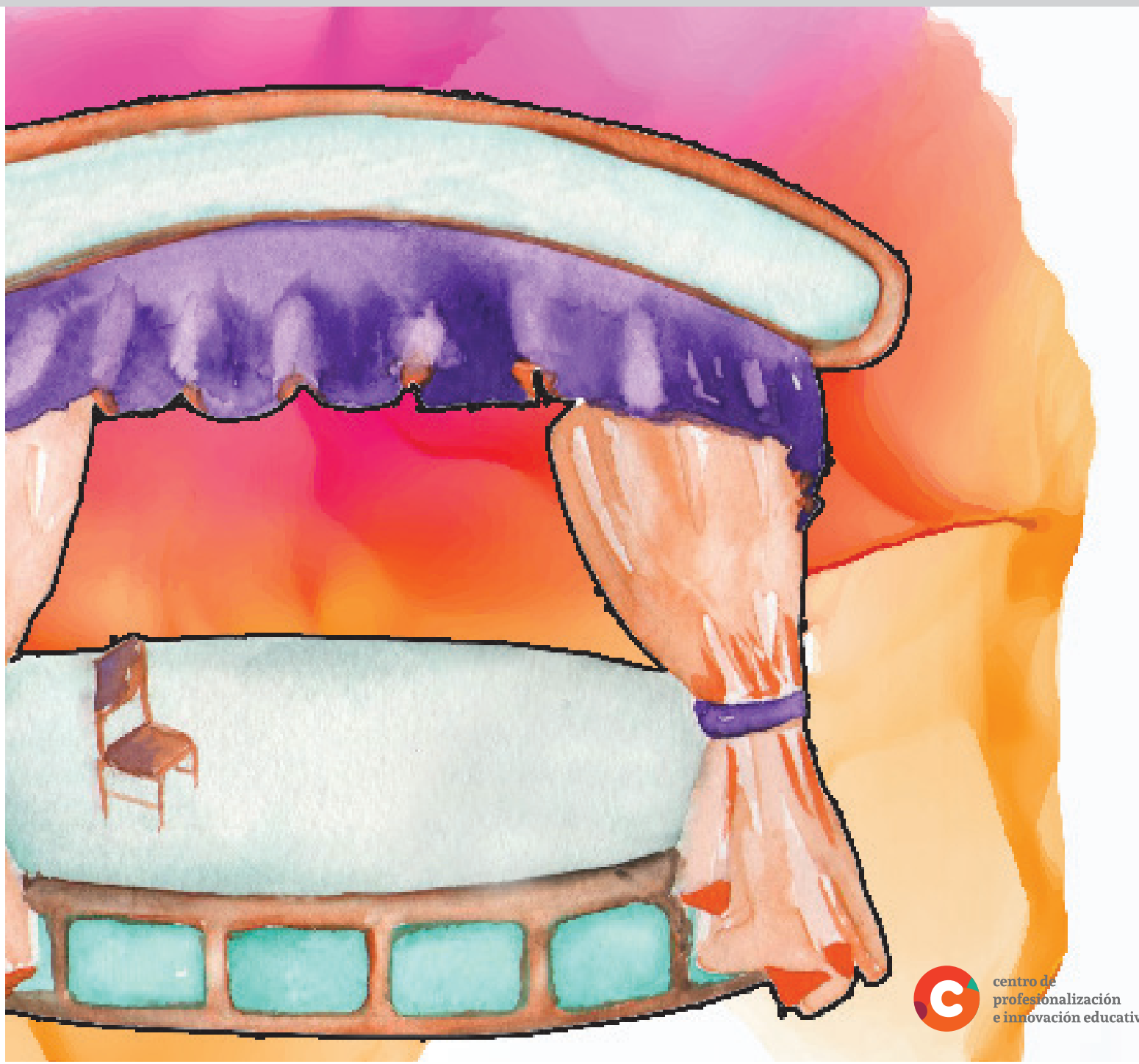

Teatro escolar: crear, imaginar y actuar

Sandro Néstor Córdova Yáñez

centro de
profesionalización
e innovación educativas

Teatro escolar: crear, imaginar y actuar

© Sandro Néstor Córdova Yáñez, 2018

36 pp., col. 21.5 x 28 cm

ISBN (*en trámite*)

© Centro de profesionalización e innovación educativas, A.C., 2018

www.cpie.mx

Calle San Borja 406, col. Del Valle. Ciudad de México.

© Fineo Editorial, S.L. 2018

www.editorialfineo.com

Coordinador del proyecto:

Elias Israel Morado Hernández

Equipo de trabajo:

Ana Karen Guadalupe Pérez Meza

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del *copyright*. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Teatro escolar: crear, imaginar y actuar

Sandro Néstor Córdova Yáñez

centro de
profesionalización
e innovación educativas

Contenido

Presentación	7
Contextualización	9
Objetivos	11
Orientaciones y recomendaciones didácticas	12
Evaluación	13
Sesión 1: ACERCA DEL TEATRO	16
Sesión 2: DESARROLLO DEL GUION DE LA OBRA	19
Sesión 3: PLANEACIÓN DE LA OBRA	21
Sesión 4. DISEÑAR EL VESTUARIO	23
Sesión 5: DISEÑAR LA ESCENOGRAFÍA	25
Sesión 6: MONTAR LA OBRA	27
Sesión 7: REVISAR LA OBRA	29
Sesión 8: DIFUSIÓN DE LA OBRA	31
Sesión 9: ÚLTIMOS DETALLES DE LA OBRA	33
Sesión 10: TERCERA LLAMADA, “¡COMENZAMOS!”	35
BIBLIOGRAFÍA	36

Presentación

A las preguntas ¿para qué sirve el arte?, ¿qué ventajas o destrezas intelectuales adquirirán quienes se aficianan al arte escénico?, ¿qué virtudes desarrollarán los niños que participan en las obras de teatro de fábulas de Samaniego, Esopo o La Fontaine?, no existen respuestas en términos cuantitativos y objetivos, sin embargo, quienes trabajamos en la educación lo sabemos: el arte y el teatro son instrumentos de transformación, de defensa, de desarrollo de la armonía social, de lucha contra la adversidad y sobre todo, de sensibilización y capacidad de análisis, todo lo cual nos permiten formar buenos ciudadanos en el ámbito educativo.

Se podría pensar que difícilmente el arte detendrá la violencia y las desavenencias sociales que hoy padecemos en México, y acaso tendrán razón, sin embargo, lo cierto es que la sensibilidad artística de las personas ayuda terminantemente a construir una nueva cultura cívica de armonía elemental. Es evidente que, para educar buenos ciudadanos no basta impulsar una educación artística: debemos intentar primero que el niño se conciba como alguien con derechos pero también con obligaciones, porque es terrible que muchísimos estudiantes desarrollen más un espíritu egoísta, guiados únicamente por su propio bienestar, y se desprecupan totalmente por el beneficio colectivo. La escuela es un espacio que nos sirve para fomentar estos valores y las humanidades, las artes, ayudan a poner énfasis en una buena disposición hacia la sociedad, hacia el interés común, que no va a surgir de forma espontánea sino que debe de ser enseñada concienzudamente. La capacidad para imaginar la experiencia del otro, propia de la literatura y el teatro, necesita potenciarse y refinarse en la escuela, sobre todo si albergamos la esperanza de mantener instituciones responsables que superen las muchas divisiones que nuestro país nos plantea.

Como maestros tenemos la posibilidad de hacer que los niños desarrollen un pensamiento profundo, reflexivo, y entablen una buena relación con ellos mismos y con los otros. Martha Nussbaum, gran innovadora temas de la educación en Estados Unidos, apunta que en el mundo globalizado en el que hoy vivimos resulta inminente implementar cursos de artes y de humanidades en las escuelas, en otras palabras, el objetivo sería regresar a los principios clásicos de la *Paideia* e intentar, desde ahí, abrir los “ojos internos” de los estudiantes, enseñarlos a desarrollar su “visión interior” y colocarlos frente a problemáticas básicas de la sociedad de género, de raza, de identidad étnica, etc., causa de tanto desasosiego en nuestros tiempos.¹ De esa manera, los alumnos podrán tener experiencias y conocimientos de índole socio-cultural, con un fuerte sentido de responsabilidad, basado en la solidaridad y el sentimiento de empatía hacia las personas —lo cual, desde el aula, se puede descubrir a través de los personajes que nos ofrece la literatura.

La instrucción artística es la forma como podremos lograr la buena educación del “ciudadano del mundo”, dice Nussbaum, ya que las obras de arte y la literatura pueden suscitar en los alumnos la comprensión y el entendimiento “del otro”, además de generar una actitud de apertura frente a diversas culturas de todo el mundo. A decir de esta autora, estas habilidades para el conocimiento imaginativo y emocional son precisamente las habilidades que se desarrollan mediante la literatura y las artes, lo cual sólo se podría lograr mediante la incorporación de la música, las bellas artes, el teatro y la danza

---

¹ Cf. M. Nussbaum, *El cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la reforma en la educación liberal*, Juana Pailaya (tr.), Andrés Bello, Barcelona, 2001.

a todas las etapas de los planes de estudios. Esto nos permitirá construir comunidades más armónicas, con ciudadanos más congruentes, equilibrados y felices.²

En este sentido, la oportunidad que se presenta en el Nuevo Modelo Educativo para los docentes de México puede ser enorme ya que se ha abierto una ventana, desde Autonomía Curricular, que puede significar una infiltración directa de las artes y las humanidades como aspectos fundamentales de la formación de los niños. Debemos ser conscientes que con esa ventana se abre la posibilidad de fomentar el pensamiento crítico, el ejercicio de la imaginación, el entendimiento con empatía, así como el entendimiento de la profunda complejidad del mundo en que vivimos, indispensables para la formación de un buen ciudadano.

Se podría escribir muchísimo sobre cuál es el papel de la cultura, las humanidades y las artes en el cumplimiento de las metas de la educación. Nussbaum ha demostrado hasta qué punto las humanidades y las artes son fundamentales tanto en la educación básica y la educación media como en la educación superior, ya que la enseñanza de habilidades para el pensamiento crítico y la reflexión son absolutamente cruciales para mantener una democracia viva y activa.

---

² Cf. M. Nussbaum, *Justicia poética: la imaginación literaria y la vida pública*, Carlos Gardini (tr.), Andrés Bello, Barcelona, 1997.

Contextualización

Este proyecto se enmarca en el siguiente ámbito de la Autonomía Curricular:

Ámbito de Autonomía Curricular	Potenciar el Desarrollo Personal y Social (Artes)
Propósito	Que los participantes conozcan y experimenten el teatro como un modo de desarrollar sus capacidades intelectuales, sensibles, y socioemocionales.
Dirigido a	Preescolar, Primaria y Secundaria
Tiempo estimado por sesión	2 horas
Metodología	El trabajo es por proyecto, esta estrategia didáctica, coloca al participante frente a una situación real, favoreciendo un aprendizaje vinculado con el mundo fuera de la escuela, lo que a su vez, le permite adquirir el conocimiento de forma global, no fragmentada o aislada, propiciando el diseño y desarrollo de actividades significativas que propicien el interés espontáneo por aprender.
Contribuye con el Perfil de Egreso del estudiante en los siguientes aspectos	<ul style="list-style-type: none"> • Se involucra activamente en el desarrollo de un proyecto artístico y teatral, desde la selección de sus elementos técnicos hasta la de aquellos de orden dramático. • Es capaz de presentarse ante el público durante un montaje teatral, actuando con seguridad y espontaneidad. • Explica sentimientos, emociones y situaciones experimentadas durante el proceso de enseñanza teatral hasta su culminación escénica. • Reconoce sus emociones personales y las expresa a través del teatro. • Entiende que el teatro es una expresión artística, social y cultural.

Aprendizajes esperados

1. Explora los elementos básicos del teatro desde una perspectiva interdisciplinaria.
2. Experimenta con las posibilidades expresivas del teatro.
3. Promueve, a partir de las posibilidades del teatro, el desarrollo del pensamiento artístico al explorar procesos de percepción, sensorialidad, emoción, imaginación, creatividad y comunicación.
4. Reconoce al teatro como una manifestación cultural de la sociedad.
5. Identifica, en función del teatro, las etapas en la realización de un proyecto artístico.
6. Desarrolla sus capacidades emocionales e intelectuales para apreciar las manifestaciones artísticas, en general, y teatrales, en particular.
7. Es capaz de propiciar ambientes de aprendizaje que permitan el intercambio y la comunicación abierta y respetuosa acerca del arte y el teatro.
8. Favorecer, a partir de todo lo que ofrece el teatro, actitudes de respeto, apertura al cambio y manejo de la incertidumbre, imaginando y proponiendo soluciones creativas a diversas problemáticas que se presenten en el colectivo artístico interdisciplinario.

Objetivos

General

Desarrollar las capacidades intelectuales, sensibles y socioemocionales de los participantes a través del teatro, involucrándolos en todas las etapas de su proceso creativo, desde la selección de la obra hasta su culminación escénica.

Específicos

De acuerdo con su nivel escolar, los participantes aprenderán a:

- Explorar los elementos básicos del teatro desde una perspectiva interdisciplinaria.
- Experimentar con las posibilidades expresivas del teatro.
- Hacer uso del pensamiento artístico al explorar procesos de percepción, sensorialidad, emoción, imaginación, creatividad y comunicación.
- Reconocer al teatro como una manifestación cultural de la sociedad.
- Identificar las etapas en la realización de un proyecto artístico teatral.
- Reconocer y manejar sus capacidades emocionales e intelectuales para apreciar las manifestaciones artísticas, en general, y teatrales, en particular.
- Desenvolverse en ambientes de aprendizaje aptos para el intercambio y la comunicación abierta y respetuosa acerca del arte y el teatro.
- Actuar con respeto y expresar apertura al cambio y manejo de la incertidumbre, imaginando y proponiendo soluciones creativas a diversas problemáticas que se presenten en el colectivo artístico interdisciplinario.