

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARIA ACADÉMICA
Campus Aeropuerto

Maestría en Creación Educativa

“La escuela como punto de encuentro de seres creadores. Una propuesta para asumir la vida en plenitud en la preparatoria Carl Rogers, Corregidora, Qro.”.

Tesis Creativo-Educativa

Que como parte de los requisitos para obtener el Grado de
Maestría en Creación Educativa

Presenta

IRMA MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ SALCEDO

Dirección

DRA. JACQUELINE ZAPATA MARTÍNEZ

Co-Dirección

MTRA. ALICIA GARCÍA ORTÍZ

Centro Universitario
Querétaro, Qro.
Fecha (septiembre, 2020)

Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales
de Información

“La escuela como punto de encuentro de seres
creadores. Una propuesta para asumir la vida en
plenitud en la preparatoria Carl Rogers, Corregidora,
Qro.”.

por

Irma María del Pilar Rodríguez Salcedo

se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0
Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Clave RI: SAMAN-275448

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARIA ACADÉMICA
Campus Aeropuerto

Maestría en Creación Educativa

“La escuela como punto de encuentro de seres creadores. Una propuesta para asumir la vida en plenitud en la preparatoria Carl Rogers, Corregidora, Qro.”.

Tesis Creativo-Educativa

Que como parte de los requisitos para obtener el Grado de
Maestría en Creación Educativa

Presenta

IRMA MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ SALCEDO

Dirigida por:

DRA. JACQUELINE ZAPATA MARTÍNEZ

DRA. JACQUELINE ZAPATA MARTÍNEZ

Presidenta

Firma

MTRA. ALICIA GARCÍA ORTÍZ

Secretaria

Firma

MTRA. ATZIMBA ELENA NAVARRO MOZQUEDA

Vocal

Firma

MTRA. VICTORIA ELISA PÉREZ CUEVAS

Sinodal

Firma

MTRO. JOSÉ EDMUNDO MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA Y OLVERA

Sinodal

Firma

DR. JAVIER ÁVILA MORALES

Secretario Académico UAQ

DRA. MA. GUADALUPE FLAVIA

LOARCA PIÑA

Directora de Investigación
y Posgrado

Centro Universitario
Querétaro, Qro.
Fecha (septiembre, 2020)

La educación se juega en la constante *interacción de vivencias* que forjan a la persona, para afrontar cada etapa de la vida con libertad, autonomía, responsabilidad y esperanza. La educación abarca todas las dimensiones del ser humano, para contribuir a su plena realización. *La relación es el alma de la educación.*

M. Buber 2001.¹

Resumen

El presente trabajo de investi-creación-educativa nace de la necesidad de crear un espacio de encuentro dentro de la preparatoria Carl Rogers, donde los jóvenes como seres creadores que son puedan descubrir-se y descubrir al otro, formando un nosotros en comunión con el cosmos. Espacio en el cual se respete su singularidad, teniendo la certeza de que son seres únicos, irrepetibles, maravillosos capaces de re-crearse; a partir de ser acompañados desde una visión que los impulse a ser.

Entendiendo por Investi-creación-educativa² la posibilidad que presenta la creación en el arte como forma de investigación y generación de conocimiento del propio accionar humano, desde una nueva forma de investigar en donde el ser humano es creador e investigador a la vez, es decir; arte y parte del problema a investigar. En donde no es solo la obra de arte o la práctica artística lo relevante, sino también el proceso de transformación que sufre el creador y los sucesos que se presentan a través de la investigación.

Dicha propuesta tiene contemplada las tres áreas artísticas, el teatro, la danza y las artes plásticas, en las que se desenvuelven de manera cotidiana los jóvenes para el montaje de un espectáculo multidisciplinario que facilite el re-encuentro, la re-significación y la re-creación de su ser en comunión con los otros.

Palabras clave: investi-creación-educativa, seres creadores, re-creación, ser.

¹ LORENZO TÉBAR BELMONTE. *La función mediadora de la educación* FORO EDUCACIONAL ISSN 0718-0772 N.º 28, Barcelona, España, 2017, p.83

² SANDRA LILIANA DAZA CUARTAS. *Investigación-creación un acercamiento a la investigación en las artes.* Plumilla Educativa. Universidad Manizales, Colombia, 2009, p. 91

Summary

This research-creation-educational work arises from the need to create a meeting space within Carl Rogers High School, where young people, as creative beings they are, can discover and discover others, forming a we in communion with the cosmos. Space in which their uniqueness is respected, having the certainty that they are unique, unrepeatably, wonderful beings capable of re-creating themselves, being accompanied from a vision that impels them to be.

Understanding by research-creation-education the possibility that creation in arts presents as a form of research and generation of knowledge of the own human action, from a new way of investigating where the human being is both creator and researcher, that is to say , art and part of the problem to investigate. Where it is not only the work of art or artistic practice that is relevant, but also the transformation process that the creator undergoes and the events that are presented through research.

This proposal has contemplated the three artistic areas, theater, dance and plastic arts, in which young people operate daily for the staging of a multidisciplinary show that facilitates the re-encounter, the re-meaning and the re -creation of their being in communion with others.

Key words: research-creation-education, creator beings, re-creation, being.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I.....	6
Escolarización limitativa del ser	6
1.1 Dificultades para el acceso a la educación Media Superior.....	6
1.2 El saber hacer.....	11
1.3 Escolarización engranaje de producción.....	16
1.4 Una propuesta alternativa	19
CAPÍTULO II	23
Proyectando un camino alternativo	23
2.1 El arte de educar	24
2.2 Mi experiencia educativa	25
2.3 Proyecto educativo Carl Rogers.....	27
2.3.1 El arte en el proyecto educativo.....	28
2.3.2 Teatro.....	30
2.3.3 Danza	35
2.3.4 Artes plásticas	39
2.3.5 Don-ando tiempo de vida	41
2.3.6 Viajando descubro y aprendo.....	43
2.3.7 Materias curriculares y evaluación.....	45
2.3.8 Tutoría	45
2.3.9 Días especiales.....	47
2.3.10 Capacidad de la preparatoria.....	48
2.4 Des-cubriendo una nueva forma de ver la vida.....	49
2.4.1 Filosofía	50
2.4.2 Poesía.....	52
2.5 Aportaciones que dan luz.....	54
2.5.1 Ética, política, educación y libertad	55
2.5.2 La acción es política.....	59
2.6 Libertad y Educación	64
CAPÍTULO III.....	67
Educación a través de la creación “Almas en Pena”	67

3.1 Tesis en juego	67
3.2 Tarea de investigación.....	70
3.3 Propósito	70
3.4 Objetivos.....	70
3.5 Preguntas de investigación.....	71
3.6 Objetivo general	72
3.6.1 Objetivo específico	73
3.6.2 Calendarización	73
3.6.3 Objetivos y actividades por desglosado.....	76
3.6.4 Contenido del Espectáculo.....	79
3.6.5 Música del espectáculo	84
CAPÍTULO IV	86
Ser, el arte de vivir	86
4.1 La escuela como punto de encuentro.....	86
4.2 El Inicio	91
4.3 La creación	93
4.4 La interdisciplinariedad, la imaginación y la motivación	101
4.5 Uniendo todas las piezas	104
4.6 En cuanto a la parte plástica.....	105
4.7 En presencia del público	108
4.8 La experiencia	109
ANEXO 1	117
Creación del personaje.....	117
ANEXO 2	121
Testimonio de los estudiantes.....	121
V. Bibliografía.....	125

INTRODUCCIÓN

A partir de la crisis en que se encuentra la familia actual, es que se genera en esta tesis una propuesta educativa, donde la escuela, un espacio común con los jóvenes, debe ser rescatada, llegando a considerarla un punto de encuentro, para que las y los jóvenes al cobijo de ésta, puedan, a través del arte, vivir y enaltecer la esencia del ser y así den cabida a la expresión con distintos lenguajes, donde surja esa chispa que los conforma, que hoy se encuentra mitigada por la vorágine social en la que estamos inmersos.

Una escuela que genere un espíritu abierto de reflexión, que capacite para el análisis, un espacio de diálogo y discusión, en donde se acompañe a los jóvenes en el camino que eligen hacia el despertar de su conciencia.

Un espacio propicio para educar, no instruir o colonizar, y desde dentro repercutir en la sociedad, generando un cambio en su pensar, para fomentar en las y los jóvenes la libertad y la conciencia.

Buscar que eso común, en este caso el arte, sea entre nosotros el “Cuidado de la Vida”, con lo que podamos trascender en esta sociedad.

Cambiar el modo de vivir, expresar la vida de modo poético, creador. Construyendo nuevas significaciones, pudiéndolo hacer a través del teatro, la danza y las artes plásticas. Logrando vivir nuestra existencia desde el amor, en comunión, en la fiesta, la danza, el teatro, las artes plásticas, en suma, en el regocijo de vivir. Vivir poéticamente es ¡vivir por vivir!

Todo esto a través del arte como develación creadora del ser, camino que inspira al re-encuentro con la armonía del alma, con la paz del corazón que es gracia divina de vida.

Para ello crear obras que reflejen una visión del mundo, transmitiendo ideas y valores. Obras que a través de su creación generen solidaridad, participación, acompañamiento entre sus iguales, para el bien común, para darse a sí mismo en un acto de amor que se da a los demás a través del arte multidisciplinario.

Es a través del desarrollo de la tesis que se quiere contribuir a que la escuela preparatoria Carl Rogers sea un punto de encuentro en la que los y las jóvenes, como seres creadores que son por su propia condición, puedan asumir la vida en plenitud. Dicha propuesta va dirigida hacia la posibilidad de expresar y proyectar ideas y emociones; que develen el sentir y el vivir del estudiante-artista, a través del teatro, la danza y las artes plásticas para comunicar y crecer en la alegría.

Pudiendo descubrir a través del arte las percepciones, ideas, emociones y sentimientos como parte de la naturaleza humana, permitiéndole desarrollar, fortalecer y energizar la expresión más íntima del ser.

En cuanto a la obra educativa que muestra la tesis, siendo este un ejemplo del recorrido que llevamos dentro de la preparatoria, en la que, a lo largo de trece años, cada semestre se crea un espectáculo multidisciplinario, en donde participa toda la comunidad educativa, en el que se genera un encuentro con el otro, creando un proyecto común, la convivencia, expresando la vida de modo poético. Creando nuevas significaciones, desde una perspectiva multidisciplinaria donde se integra el teatro, la danza y las artes plásticas, lo que les facilita el re-encuentro, la re-significación y la re-creación de su ser en comunión con los otros, revalorando el espacio educativo como punto de encuentro.

A través de este trabajo multidisciplinario, dentro del arte, hemos podido descubrir el logro de un proceso plural, de un objetivo común en el que a través del diálogo y del trabajo en equipo podemos encontrar la unión, la solidaridad, la fraternidad, la hermandad, el amor y fundamentalmente la creación a través de lo que cada joven actor y maestro, puede expresar lo mejor de sí, pudiendo externar eso que llevamos en la parte íntima del ser, en nuestro interior y al surgir toda esta energía, esto que es innombrable e invisible para los ojos, hemos podido sentir una conexión con la unidad, con la inmensidad, con el todo.

Es en estas experiencias que hemos podido reconocer la verdadera esencia educativa, a través de la *poiésis*, de la creación, es donde se devela el joven, mostrando sus potencialidades, sin quebrantos, dando lo mejor de sí mismo y descubriéndose como un ser supremo.

Esta tesis presenta la esencia de este trabajo educativo dividiéndose en cuatro capítulos los que describen el proceso que se ha llevado a cabo.

El **capítulo uno** muestra como la escolarización ha limitado la posibilidad de ser, dentro de un modelo neoliberal en donde el hombre es visto como objeto, como simple mercancía, siendo utilizado para el sustento del sistema.

Cuando el ser humano es posibilidad infinita, es creación que se proyecta como totalidad cuando nuestra existencia es asumida propiamente.

Dentro del **capítulo dos** se hace la propuesta de un camino alternativo dentro de la preparatoria Carl Rogers, en donde a través del arte, (teatro, danza y artes plásticas), los jóvenes puedan contactar con las posibilidades más íntimas que los conforman, re-creándose a través del diálogo, la elección y la creación, culminando con un espectáculo multidisciplinario, siendo el proceso donde se lleva a cabo los acontecimientos más valiosos y significativos.

Este capítulo también contiene el proceso de construcción y formación de la preparatoria, proceso que ha llevado alrededor de cuarenta años, desde que fue imaginada hasta el día de hoy, julio del 2020, a trece años de su funcionamiento.

Otro punto fundamental, tratado en este capítulo, es el sustento teórico, haciendo el recorrido por algunos autores, durante la elaboración de la tesis, como José Saramago, Michael Foucault y Hanna Arendt.

El **capítulo tres** contiene la creación, organización y estructura del proyecto multidisciplinario “Almas en Pena” evento llevado a cabo en el mes de noviembre del año 2019, para el festejo de día de muertos, sin embargo, debo aclarar, que es cada año que se realiza con diferentes temáticas y propuestas estéticas.

Evento realizado dentro de la preparatoria Carl Rogers en el que toda la comunidad educativa participa, año con año, a través del cual se genera un encuentro con el otro, creando un proyecto común, la convivencia, expresando la vida de modo poético, lo que ayuda a facilitar el re-encuentro, la re-significación y la re-creación del ser en comunión con los otros, revalorando el espacio educativo como un punto de encuentro.

En el **capítulo cuatro** se narra el proceso en el que se lleva a cabo el proyecto “Almas en Pena”, proyecto que cristaliza la unión, la fraternidad, la creación y fundamentalmente el amor que surge al construir un proyecto común que involucra a toda la comunidad educativa, generando una energía que en conjunto muestra la totalidad del nosotros. Develando ese ser que somos, que nos contiene y que en nuestra vida cotidiana se pierde por ser parte de un mundo que nos confunde que nos distrae, perdiendo de vista la esencia de la vida, el re-encuentro con nuestro corazón.

Hoy después de trece años, del acompañamiento que llevamos de manera cotidiana con los jóvenes de la preparatoria y con la experiencia de todas las puestas en escena que hemos llevado a cabo, ratifico, que el arte, con todos sus lenguajes, es una herramienta que nos permite ser, vivir, sentir, re-crearnos y descubrir lo que en esencia somos, esta es una manera de crear un punto de encuentro en la escuela, en donde podemos vivir la vida en plenitud.

CAPÍTULO I

“Escolarización limitativa del ser”

CAPÍTULO I

Escolarización limitativa del ser

Introducción

Este capítulo contiene el estado actual en el que se encuentra la “educación” como instrucción, al servicio del biopoder dentro de un sistema neoliberal que lo ha convertido en mercancía. Teniendo al hombre como un objeto, en donde lo importante es el consumo desprovisto de sentido, perdiendo de vista lo esencial, <aquello que es invisible para los ojos>.

El ser humano como ser creador, tiene la posibilidad de elegir y no solamente de ser elegido para continuar el sostén de un sistema colonizador que inhibe la naturaleza del ser.

1.1 Dificultades para el acceso a la educación Media Superior

Me parece que la verdadera tarea política en una sociedad como la nuestra es realizar una crítica del funcionamiento de las instituciones que parecen neutrales e independientes; hacer una crítica y atacarlas de modo tal de desenmascarar la violencia política que se ha ejercido a través de éstas de manera oculta, para que podamos combatir las.

Michel Foucault.³

El proyecto de investigación que realizo va dirigido a estudiantes que cursan la educación media superior, quienes se encuentran entre los 15 y 18 años. Jóvenes que a la luz de nuestra realidad pueden cursar un bachillerato, ya que el sistema educativo no da las mismas oportunidades para todos y esto es debido a que tenemos una política neoliberal, orientada a dificultar el avance de los estudiantes de la educación básica obligatoria, a los siguientes niveles, dependiendo de las posibilidades reales que cada individuo o familia tienen, y que resulta posible entre

³ CHOMSKY, NOAM / MICHEL FOUCAULT. *La naturaleza humana: justicia versus poder*. Un debate / Noam Chomsky, Michel Foucault y Fons Elders - 2a reimpresión Katz editores, - Buenos Aires. 2007, p.23

los jóvenes que pertenecen a las clases medias y altas, pero que no lo es entre los grupos marginales, urbanos, rurales e indígenas, es decir, entre los estratos socioeconómicos bajos. Este pasaje que es fácil o difícil según la clase social a la cual se pertenezca, marca también los límites del tipo de trabajo al que cada individuo puede aspirar, sobre todo entre aquellos para quienes la educación es la llave que les permitirá acceder a la posición laboral deseada.

Uno de los aspectos relevantes es que muy pocos jóvenes de 15 a 18 años dedican tiempo completo a los estudios. Un buen número además de estudiar trabaja y/o ayuda en los quehaceres domésticos. Es decir, de la escasa mitad de jóvenes en edad de cursar el nivel medio superior y que logra continuar, más de la tercera parte no puede permitirse la posibilidad de ser estudiante de tiempo completo. El grupo de jóvenes que no sigue estudiando argumenta la poca motivación hacia el estudio (60.6 y 54.3 %, hombres y mujeres, respectivamente) y su necesidad de trabajar para ayudar al sostenimiento familiar o propio respectivamente (29.2 y 18.6%).⁴ Aunque los alumnos que cursan este nivel ya han pasado una serie de filtros o pruebas académicas, lo que nos permite pensar que han llegado los más aptos, no podemos evitar, para el caso de México, la importancia del origen social como un elemento que influye fundamentalmente en la desigualdad de oportunidades, entendida como "la diferencia que existe entre las clases sociales en el grado de éxito educativo".⁵

Otro factor son los exámenes de selección para ingresar a la educación media superior. Son aplicados desde 1994 y han pasado por muchas etapas que les han permitido ir perfeccionando su metodología, como es el EXANI I del Ceneval, que además de tener como objetivo el diagnóstico con fines de planeación y programación educativa, y éste, es también un instrumento de selección.

⁴ LORENZA VILLA LEVER, *La educación media superior ¿igualdad de oportunidades?* OCE, 2001. Revista de Educación Superior. Vol. 36 no.141 México ene./mar. 2007, p. 3

⁵ MARÍA FERNÁNDEZ MELLIZO-SOTO. *Igualdad de oportunidades educativas. La experiencia socialdemócrata española y francesa*. Ediciones Pomares. Colección Política y Reformas Educativas, Barcelona, España, 2003, p. 45

En México, el paso de la educación básica obligatoria, a la media superior, se determina, según la institución. Existen distintos tipos de mecanismos de selección: las hay en los que el ingreso a la educación media superior se hace con criterios de selección "objetivos", es decir, en los que la selección responde a la habilidad, a través de exámenes o de resultados educativos, por ejemplo a través del EXANI I, o de otros exámenes estandarizados para seleccionar a sus alumnos, como el de la UNAM. Otro grupo está formado por las que exigen el certificado de la secundaria básica, pero no hacen examen de admisión a la educación post-obligatoria, lo que es común, según la conveniencia, en algunas escuelas privadas que imparten en el mismo plantel la educación básica y la media superior.

Finalmente, el grupo de instituciones que tienen criterios de selección no objetivos, es decir, que no evalúan las habilidades. Se trata de instituciones volcadas a la demanda, que dan el servicio a quien lo pague.

Aplicar exámenes de selección para ingresar a la educación post-obligatoria en un país tan heterogéneo desde el punto de vista económico y cultural, es un problema de inequidad, en la medida en la que un entorno sociocultural, —si se equipara a una alta escolaridad de los padres—, está estrechamente relacionado con sus particulares ingresos.

Otro grave problema ha sido el incorporar a la media superior un enfoque por competencias en la mayoría de las preparatorias de todo el país, a través de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), que conforma el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), siendo exigencias de organismos internacionales que son quienes promueven el modelo de formación que surge en Europa.

Todo lo anterior se problematiza, al incorporar el enfoque de una educación basada en competencias (EBC), en el perfil de formación de los futuros bachilleres. Este enfoque se ha utilizado indiscriminadamente, como una meta a la que deberá llegarse en todo aprendizaje.

Desde aquí se puede vislumbrar como hoy la educación se encuentra controlada y dirigida por la Alianza por la Calidad Educativa, política que recibe todo el respaldo del Banco Mundial cuyo planteamiento fundamental es que la educación pública debe ser rentable.

Esto nos lleva a una visión de la educación como valor de cambio, es decir el evaluar los resultados del aprendizaje en función a las competencias logradas; así, se compra y se vende lo que se sabe hacer, pero otros rasgos como el saber ser y el saber convivir, no cuentan o no se les asigna valor, por lo que es importante que se mencione el objetivo que hoy tiene la educación media superior, en el programa de bachillerato general, en donde se establecen las competencias que constituyen el Marco Curricular Común (MCC) del Sistema Nacional del Bachillerato (SNB):

“Ofrecer bachillerato general bajo criterios de equidad, ampliando la cobertura, equipamiento y mejorando la calidad, mediante la adecuación del currículum con contenidos pertinentes basado en desempeños terminales y en un enfoque por competencias”.⁶

En esta perspectiva reduccionista no se consideran los procesos afectivos y socioculturales que sirven como base del aprendizaje; considerados como procesos fundamentales de la educación y que tienen que ver con la capacidad de amar, de maravillarse ante la naturaleza, ante el saber, considerarse parte de una comunidad, conmovirse con la poesía; por ello la educación no puede limitarse a ser evaluada a través de las competencias.

Tampoco las pruebas estandarizadas pueden dar cuenta de los más importantes procesos formativos: la reflexión sobre sí mismo, sobre el mundo, la autorregulación, la genuina comunicación, el diálogo, el reconocimiento y la solidaridad, la capacidad de negociar y gestionar con otros la mejora continua del

⁶ PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. Proyecto bachillerato general. P. 7. Recuperado octubre/2017 en: <http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/IMCO/IX/educacion-mediasuperior.pdf>

ambiente grupal, sin embargo, al no tener estos puntos una repercusión económica, pareciera que tampoco tiene la menor importancia.

Evaluar con una misma prueba a todos los escolares niega la desigualdad social la diversidad cultural. No tomar en cuenta las condiciones de vida y la distancia cultural entre los jóvenes y las escuelas, propicia más discriminación y exclusión social.⁷

En cuanto a los docentes se les descalifica, se les imponen programas, medios y fines, además del multicitado enfoque por competencias, se le vigila, se le premia si logra alcanzar los criterios de calidad definidos por otros en otro lado. Pero por supuesto no se le reconoce su capacidad creativa para hacer frente a las problemáticas de la diversidad de los estudiantes.

Los estudios sobre sistemas educativos destacan como vía para mejorar la calidad de las escuelas, acerca del trabajo colegiado con los docentes; se ha demostrado que estos lineamientos internacionales, rompen con la posibilidad de colegiabilidad, ya que ponen a competir a los docentes entre sí por los estímulos económicos; no habiendo tiempo para promover procesos educativos colectivos, que son los que promueven mayores posibilidades de desarrollo y crecimiento.

La educación media superior atiende a jóvenes de una gran diversidad socioeconómica y cultural, y debe responder a ellos. La escuela debe ser, también, un lugar en donde se propicie la expansión de manifestaciones culturales de diversos tipos: deporte, baile, cine, teatro, música, pintura, escultura, etcétera. La escuela debería ser, además de un espacio académico, un espacio de encuentro que permita a los jóvenes, en un ámbito seguro, desarrollar gustos e intereses que

⁷ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Subsecretaría de Educación Media Superior. DGB Documento base bachillerato general, 2017. En el Acuerdo Secretarial 444 se establecen las competencias que constituyen el Marco Curricular Común (MCC) del Sistema Nacional del Bachillerato (SNB), en su Artículo 1 se establecen: I. Las competencias genéricas, II Las competencias disciplinares básicas, y III. Los aspectos que deberán considerarse para la elaboración y determinación de las competencias disciplinares extendidas y las competencias profesionales. En el artículo 2 se menciona que el MCC está orientado a dotar a la EMS de una identidad que responda a sus necesidades presentes y futuras y tiene como base las competencias antes citadas.

amplíen su perspectiva del futuro. Considerando el arte y el deporte como una herramienta esencial para ello.

El Banco Mundial no toma en cuenta nuestra historia, ni nuestro contexto, lo que nos ha llevado a no poder avanzar en lo esencial, en el diálogo, en la cooperación, en la hermandad, en la solidaridad, en la paz, en un crecimiento equitativo que pueda abarcar a todo nuestro país. Si cada uno nos hacemos responsables de lo que nos toca podremos hacer un país justo y solidario.

1.2 El saber hacer

El proyecto de investí-creación educativa tiene como punto de partida el ser de aquellos y aquellas que a la tutela de instituciones unilaterales y reduccionistas se han visto constreñidos. Jóvenes privados de la posibilidad de tener una visión más sensible. Dado que la institucionalización del saber no genera espacios propicios para el ser⁸ en la vida e ir al encuentro de otros que están en similitud de condiciones, sino antes bien, para el saber hacer. Expresar ideas, emociones, tener percepciones y sensaciones, el conocimiento de uno mismo y posteriormente acudir al encuentro de otro (s) son proyecciones propias del ser.

Sensibilizar es una labor compartida, empezando por la familia como primer encuentro social, seguido de las instituciones escolares y el ambiente social externo. A partir de nuestra experiencia como maestros-as se ha podido observar cómo en algunos casos los padres depositan la tutela educativa en la institución de tal manera que llegan a desentenderse de la responsabilidad de apoyar en el ámbito educativo e incluso en el bienestar emocional de sus propios hijos. Dejando la tarea de “educar” a los docentes de las instituciones, cuando en muchas de las ocasiones ni siquiera se tiene una idea clara de lo que dicho concepto puede significar.

⁸ SER- energía que en conjunto muestra la totalidad del nosotros.

Que la familia eduque debería ser tarea de hoy, pero todos sabemos que no es posible porque la familia está en crisis, esta es otra verdad que todos sabemos y con la que tenemos que contar. Si la familia no puede o no sabe, porque se ha perdido a sí misma en esta vorágine posmoderna, ¿quién educa?

Este es el problema, familia y sociedad en crisis, desmembrada, por tanto, en esta situación, la única salida que se ve en el horizonte es la escuela; el último refugio, la última esperanza (Saramago, *Democracia y Universidad* 2010).⁹

Dadas estas condiciones, somos nosotros quienes debemos re-direccionar nuestra labor para con la juventud, y dejar de ser esa figura de autoridad absoluta. A decir de Jaqueline Zapata, la educación puede comprenderse como:

“La educación es un perenne ir de camino, un permanente aprender a vivir... Es el camino que lleva al encuentro con la verdad, con la vida. Y entonces al encuentro del amor –cual modo esencial del ser- del amor fati¹⁰, del amor primordial; amor que es alegría vital.” Zapata, 2013.¹¹

Se debe tomar en cuenta que, bien cabe considerar la propuesta de que en la forma de compartir la educación como “una educación que dejaría cuidar de sí, hacerse a sí, dando a la propia vida la forma más hermosa posible” (Zapata, 2006)¹², que no instrucción, se provoca que los estudiantes dejen de ser un ente y se proyecten como un ser. Entes que vagan en el mundo, el cual han ocupado ya a lo largo de cuando menos nueve años de la educación básica, extraviados, sustraídos de su condición originaria de creadores inconmensurables.

⁹ JOSÉ SARAGAMO. *Democracia y Universidad*. Editorial Complutense, colección Foro Complutense España, 2010, p. 31

¹⁰ AMOR FATI es una metáfora principal en la extensa obra filosófica de NIETZSCHE. Se encuentra prefigurada en El Nacimiento de la tragedia –y aparece como tal en obras posteriores-. “La propuesta del Amor fati complementará la idea del eterno retorno de lo mismo: en el cuarto libro de La gaya ciencia, la resume de la siguiente manera: “Cada vez más quiero aprender a ver como algo bello todo lo necesario en las cosas [...] Amor fati: ¡que este sea mi amor de ahora en adelante!” Este juego alegórico lo recordamos con la excepcional obra de Paulina Rivero. *Nietzsche. Verdad e ilusión*. UNAM (Facultad de Filosofía)-Itaca. México, 2002, p. 15

¹¹JACQUELINE ZAPATA M. *Educación, Poética del Amor*. Palibrio y Iari ediciones. México, 2013, p. 19

¹²JACQUELINE ZAPATA M. *Educación poética: digno derecho del género humano*. Revista Límite, vol. 1, núm. 13, Universidad de Tarapacá Arica, Chile, 2006, p. 138

El presente proyecto de investí-creación educativa surge de mi necesidad de entender y acompañar a los jóvenes de la preparatoria en donde trabajo desde otra visión, una alterna que no colonice y permita ser en comunidad ya que, a lo largo de mi experiencia, he encontrado grandes limitantes que inhibieron y moldearon mi ser y no se me permitió la plenitud solidaria, amorosa y fraterna, por lo que desde muy temprana edad cuestioné si esta era la única manera de aprender y relacionarse con los demás.

Siempre pensé que se podía crear un espacio diferente en donde los jóvenes encontrarán la posibilidad de ser quien en realidad son, un espacio que los aliente y les permita mostrarse, en donde sean aceptados y reconocidos por lo que son, seres únicos e irrepetibles, maravillas vitales, creadores por naturaleza, donde puedan encontrar y encontrarse con el otro, llegando a formar un nos-otros y así lograr un crecer en plenitud. Este ser que pareciera han abandonado por un mundo cada vez más complejo en el que se pierden por querer ser parte de este.

Si bien, considero la necesidad urgente de cambio en el sistema educativo debido a la mirada unilateral y reduccionista que hasta el momento ha mostrado, donde se precisa integrar otras alternativas, en primera instancia, considero que ese cambio tan anhelado, debe brotar de mi interior para transformar la realidad de forma inmediata, ello implica transformar-me en mi ser, que permita irradiar una visión sensible del mundo, que posibilite la expresión de ideas, emociones, percepciones y sensaciones, para acompañar a los jóvenes, a su re-encuentro con su ser creativo.

Para poder favorecer el proceso de cambio, en primera instancia, tenemos que reconocer como repercute en nuestras vidas este sistema educativo, así como sus repercusiones sociales, como es la evidente deserción, producto de factores internos (personales) y externos (familiares, económicos, docentes, sociales, etcétera). El hecho de tener conciencia de la crisis entre los actores del proceso educativo, abre la posibilidad de modificar o transformar el contexto inmediato que favorezca dicho proceso y mostrar nuevos caminos orientados al re-encuentro poético. Una vez que logremos superar este reto, el siguiente paso, será transformar nuestra práctica, ya que mucho podría incidir para generar alternativas

dentro de un sistema donde el estudiante se reduce a un ente, dejándose llevar por el cúmulo de información al que tiene acceso, estableciendo relaciones superficiales en las que el gozo es una ilusión.

La denuncia está hecha, el sistema intenta reducirnos, limita e impone no sólo la forma y los conocimientos que se deben transmitir, sin tomar en cuenta las variantes externas que surgen en la transmisión. Estudiantes y maestros, por igual, estamos prisioneros de la “metódica” transmisión de conocimientos unificados y vulgarizados; donde son medidos a través de resultados cognitivos estandarizados, los responsables de tal monstruosidad, tienen el control y la manipulación ante la biopolítica.

En el caso de los estudiantes, receptores de conocimientos, enclaustrados en salones en los que el docente, también víctima de este proceso, representa el saber y la autoridad absoluta, no se permite el florecimiento de formas alternas, diferentes a esos espacios en los que no se cuestiona lo ya establecido y toda expresión representa un reto a la autoridad. Siendo la consigna, no pensar, no comprometerse, no reflexionar nada que requiera el mínimo esfuerzo, de necesitarlo, es mejor desecharlo.

Se observan jóvenes caídos en un letargo, una apatía en la que no se reconocen, no alcanzan a ver al otro por un sistema que no responde a sus necesidades. Seres carentes de significado, individuos, que sufren un debilitamiento paulatino de su sentido de responsabilidad. Una de las causas de su ansiedad, es la ausencia de sentido, ésta los lleva a percibir el vacío de su propio conocer-se, dejándolos a la deriva creándoles una angustia existencial, que prontamente deviene en crisis. El medio no les favorece al encontrarse sustraídos de su ser.

Ante esta realidad, en la educación media superior se podría repensar constantemente desde lo individual hasta lo colectivo, dudar de los conocimientos que hasta este momento se han establecido, dentro de los planes y programas existentes, no para negarlos o rechazarlos, sino para estar dispuestos a tomar lo nuevo y de esta manera poder fortalecerlos. Así estar abiertos a nuevas experiencias y a nuevos conocimientos, para poder transmutarlos en nuevas

capacidades, habilidades y valores. Es necesario que repensemos el presente y el porvenir, a partir de fundamentos nuevos, sumados a los ya existentes.

Una insuficiencia que presenta la educación en este momento es el conocimiento del otro, la otredad. Basta con ver la forma de significar al otro, la experiencia ha convertido al sujeto en un ser que se piensa en función de sí mismo. Es así como el significado de la relación no está orientado hacia el otro, develando una expresión narcisista. De manera contradictoria algunos jóvenes presumen el amor propio; sin embargo, hemos podido observar cómo se tratan y cómo tratan a los otros, a quienes objetivizan de manera constante. Aunado a esto, la falta de reconocimiento en la relación consigo mismos los deja ante la realidad de su propio vacío.

A partir de ver a los jóvenes desde una perspectiva narcisista, individualista, nos parece importante retomar a Zygmunt Bauman, quien plantea desde la metáfora de la liquidez, el dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada, que ha sido marcada por el carácter transitorio y volátil de sus relaciones. Una sociedad en donde el amor se hace flotante sin responsabilidad hacia el otro reduciéndose al vínculo sin rostro que ofrece la Web “Surfeamos en las olas de una sociedad líquida siempre cambiante – incierta – y cada vez más imprevisible es la decadencia del estado del bienestar” (Bauman 2008).¹³

Nos encontramos con la obligación de ser libres asumiendo miedos y angustias existenciales, consecuencia de dicha libertad, en donde la flexible cultura laboral no nos permite prever el futuro. La familia nuclear se ha transformado en una “relación pura” la que existe tan sólo por las recompensas que puede proporcionar por ella misma y en la que cada “socio” puede abandonar al otro ante la primera dificultad. Las instituciones ya no son apoyo y protección de las existencias personales, han desaparecido y con esto la seguridad que ellas ofrecían, en la actualidad soy solo yo ante el mundo, en donde el olvido y el desarraigo afectivo se presentan como condición del éxito.

¹³ ADOLFO VÁSQUEZ ROCCA. *Zygmunt Bauman: Modernidad Líquida y Fragilidad Humana*. Revista Nómadas. No. 19. Universidad Complutense de Madrid, 2008, p. 311

Habría que debatir la diferencia entre instruir y educar, analizar la crisis de la familia que no puede, no sabe y tal vez no quiera educar. Es decir, enfrentarse de una vez por todas a carencias que se detectan y que sabemos que son necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad, como el reconocimiento de la autoridad legítima y natural o la pérdida de un sentido de disciplina que acentúa la responsabilidad personal.

A decir de José Saramago en la actualidad el conflicto de generaciones se vive en claves insólitas, donde los padres tienen miedo, muchos de ellos, a sus propios hijos o los profesores tienen miedo a los estudiantes, situaciones intolerables y vamos dejando pasar el tiempo sin que nadie levante una voz para decir: “Esto no puede seguir así, este problema lo tenemos que solucionar ya y entre todos” (Saramago, *Democracia y Universidad* 2010).¹⁴

Vivimos una situación de crisis social, educacional, de valores que no parece que se percibe como una catástrofe, quizá como mucho, una crisis que puede acabar convirtiéndose en un desastre si no hacemos algo para modificar la situación. El cambio que necesitamos es de mentalidad. Nos importan seres libres y conscientes de su humanidad.

1.3 Escolarización engranaje de producción

En la actualidad, por lo que nos dice la experiencia, es que se valora más el conocimiento racional y científico, donde lo emocional es considerado de menor valor, pareciera no tener ningún significado. Es en el acercamiento con los padres y la currícula escolar, que componen la educación media superior, en donde se refleja este desequilibrio. Lo importante es transmitir de manera unilateral y masificada los conocimientos, con el objetivo de insertar al individuo al mercado laboral de nuestro sistema, donde el interés radica en la creación de necesidades inexistentes, tales como el consumo desmedido, que rige la vida del individuo. Es

¹⁴ JOSÉ SARAMAGO. *Democracia y Universidad*. Editorial Complutense. Madrid, España, 2010, p. 52

en esta carrera del consumo donde es fácil perderse y no lograr contactarse consigo mismo y con el otro, llegando a competir para ganar un lugar idealizado.

El capitalismo, sistema en el que estamos inmersos, influye y determina nuestro estar en el mundo. Siendo un régimen social con una ideología que se ve reducida a una racionalidad económica, puramente cuantitativa, como es la maximización de un producto y la minimización de los costos. El rasgo característico del capitalismo es la posición de la economía, producción y consumo, los criterios económicos tienen un lugar fundamental siendo considerados como el valor supremo de la vida social.

El capitalismo, viviéndolo ahora, como neoliberalismo, ha afectado al ser humano en cuanto a su condición de vida; problemas sociales como el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades educativas, son una constante, siendo el producto de un régimen mantenido por una minoría, quienes manejan a partir de sus intereses económicos la vida de la mayoría de los seres humanos, a través de la manipulación para controlar a la población en la ignorancia, basado en el crecimiento y la acumulación constante, que explota la fuerza de trabajo del hombre, constituyéndolo como una mercancía, en donde existen serias contradicciones, porque los medios de trabajo son colectivos, mientras que la riqueza es privada.

Lo que ha generado serias desigualdades socioeconómicas, convirtiendo en mercancía todos los factores de producción como puede ser la tierra, la naturaleza el trabajo e incluso a los seres humanos, en beneficio del capital, y es a partir de esta situación que nos sentimos comprometidos por generar un cambio dentro del ámbito educativo, debido a esto las condiciones de vida para los niños-as, jóvenes y para los seres humanos en general van siendo cada vez más complejas, en el caso de los jóvenes, hemos podido observar a través de los años como han ido perdiendo la motivación por la vida, no habiendo nada que les genere sentido, instalados en la “desesperanza”, sin ninguna motivación que los lleve a proyectar su futuro, cada vez los vemos más confundidos sin saber hacia dónde y esto como consecuencia de vivir en contextos en donde van solos, debido a que las familias se encuentran luchando por sobrevivir, rodeados de guerra, narcotráfico, redes

sociales que individualizan y aíslan. En una sociedad que controla y que se dirige a la pérdida del otro, en donde cada uno debe surgir como “emprendedor”, en donde los jóvenes solo buscan la satisfacción inmediata.

Lo anterior nos remite a la obra de Byung-Chul Han¹⁵ quien afirma que ya no vivimos en una sociedad disciplinada controlada por prohibiciones u órdenes sino en una sociedad supuestamente libre, determinada por el lema “yes we can”, ese empoderamiento solo crea un sentimiento de libertad, pero luego se convierte en un “tú deberías”, si nos creemos libres, pero en verdad voluntariamente nos estamos explotando hasta el colapso, el proyecto de libertad occidental ha fracasado, los excesos de la libertad individual resultan de ser un exceso del capital, hoy no tenemos conciencia de la dominación “Ahora uno se explota así mismo y cree que está realizándose”.

Dentro del sistema capitalista, la educación como instrucción, tiende a la formación de sujetos productores y consumistas; más la educación como amor, libertad y sabiduría, es un derecho que tiene que ver con las prerrogativas fundamentales del ser humano, como es la libertad y la vida misma, por lo que no tiene que estar al servicio del poder político o económico.

Vivimos en un sistema que intenta homogenizar al mundo, totalizar el mercado y privatizar los servicios públicos a costa de lo que sea. Un sistema que lo único que le interesa es extender su dominio sin preocuparse por las condiciones de vida de los seres de este planeta. La economía y la política neoliberal quieren que todo hombre y mujer se someta, se guíe por la competitividad y por la ley del más fuerte.

El poder es cada vez más hegemónico y no permite que entren aquellos que no están de acuerdo con sus reglas. Esto ha cubierto todos los ámbitos de la sociedad, siendo la educación uno de ellos y el que nos ocupa en estos momentos. Y nos preguntamos ¿De dónde surge esta oleada mundial por reformar los sistemas educativos?, ¿cuándo se ha podido descubrir que la educación es, no solo una fuente de capital humano, sino una fuente de capitales?, siendo un gran negocio, a

¹⁵ BYUNG-CHUL HAN. *La sociedad del cansancio*. Herder Editorial SL. Barcelona, España, 2012, p.20

través del que mira a la educación como una mercancía o como una inversión que debe reeditar.

La educación dentro del sistema capitalista es un claro reflejo de la sociedad y de sus contradicciones, desgraciadamente se encuentra al servicio de una pequeña elite, quienes dominan, controlan y determinan los elementos que la constituyen, guiados por la racionalidad, con el objetivo de seguir preservando el sistema y reproduciendo la ideología dominante, con una mirada hegemónica, manteniendo un discurso de dominio, considerándola como un bien material o un recurso mercantil que puede generar grandes ingresos monetarios, de ahí, la necesidad apremiante de las reformas educativas, las que tienen que estar acorde con el neoliberalismo imperante.

Ante esta realidad en la que se acaparan todos los ámbitos de la sociedad coincidimos con Jacqueline Zapata, (2010) en que “la educación es poésis, es creación, es arte vital – jamás confundible con actividad de reproducción técnica. La educación es creación de ... vida”¹⁶ siempre y cuando no sea una simple instrucción que controle y limite, sino una educación que nos permita ser, vivir, crear, sentir, pensar, crecer como seres únicos e irrepetibles, en comunión con el otro. Una educación que trascienda los límites de la razón, que corresponda a la dignidad de cada ser humano, una educación que se da, que no cabe en ningún esquema, que no tiene precio ni posibilidad de ser evaluada, una educación que nos permite ver al mundo con otros ojos. Educación que proviene del amor del re-encuentro consigo mismo y con el otro.

1.4 Una propuesta alternativa

Dentro de la institución “Carl Rogers” el aprendizaje humano, es considerado como diferente para cada persona. El fundamento de la institución es el Humanismo a partir de las enseñanzas de Carl Rogers, que pretende ser “cósmico”, ya que se

¹⁶ JACQUELINE ZAPATA. *Educación Sabiduría y Libertad*. Colección Fundap educación. Querétaro, México, 2010 p. 68

concibe como una forma de vivir, pensar y actuar que permite al individuo potenciar sus posibilidades, además busca establecer lazos fraternos con los otros, incluidos los demás seres vivos, en fraternidad con el planeta. A través de la responsabilidad por su propia vida, las de sus comunidades y el mundo donde vivimos, se invita a los estudiantes a enfatizar el uso de la razón y la búsqueda de la libertad, la responsabilidad individual y social, la compasión, los valores humanos, la necesidad de cooperación y tolerancia tomando en cuenta la pluralidad de saberes y el respeto a la diferencia, así como a la Madre Tierra (García y Olvera 2013).¹⁷

Estamos convencidos que debemos emprender la tarea de trabajar en una visión que considere a la educación como un proceso que favorezca la articulación, vinculación e integración, generando el intercambio de experiencias. Planteándolo como un proceso sistemático que vaya desde el autoconocimiento hasta la conciencia universal, construyendo nuevos objetos de conocimiento, llevándonos a la reflexión e incluso hacia la autorrealización. Siendo capaces de visualizar otro tipo de sociedades, imaginar, inventar, reconstruir, para poder responder a un mundo cambiante.

La estrategia necesaria para lograr el objetivo es a través del acercamiento con los colaboradores inmediatos, a saber, los docentes, haciendo una “reconceptualización de la enseñanza como una actividad no logística y técnica, sino más bien artística y personal” (González 2018)¹⁸, lo que puede llevar al interés por la figura del profesor siendo tan sólo uno de los elementos claves en la configuración de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que vale también considerar al estudiante como coprotagonista de dicho acto. Se pretende buscar el consenso y la participación a través de un trabajo horizontal, en el que existe no la

¹⁷ J. GARCÍA Y OLVERA. *Riqueza y sabiduría del Cosmo-Ser de los Pueblos Originarios de Abya Yala*. IARI Ediciones. Querétaro, México. 2013, p. 125

¹⁸ MA. TERESA GONZÁLEZ. *El papel del profesor en los procesos de cambio educativo*. Recuperado marzo, 2018 en <https://pdfs.semanticscholar.org/3cca/3a9a678b3d3636d4f4cf0852ed60a2696eff.pdf>, p 10.

jerarquía como autoridad, sino en la interacción basada en el respeto mutuo, en donde podamos construir una meta común, con la claridad del objetivo.

Consideramos que es desde nuestra “especialidad privilegiada”, que tenemos el compromiso de generar condiciones diferentes, por lo que nos sentimos realmente afortunados, pues al estar en contacto con los estudiantes diariamente, dentro de la preparatoria, nos da la oportunidad de conocer inquietudes y necesidades a las que se enfrentan cotidianamente, dándonos la posibilidad de acompañarlos desde una educación como libertad comprometida, en donde ocurra el diálogo, la escucha, la creatividad, la reflexión a través de la cual el ser humano se descubra como una totalidad (más que la suma de sus partes) que tiende hacia la autorrealización.

Mostrando un deseo constante a ser, más si no existe un contexto que permita este crecimiento y desarrollo en la libertad, todos los involucrados se sienten carentes de significado como personas y cuando esto aparece, hemos podido observar cómo surge una sensación de apatía, además de sufrir un debilitamiento paulatino de su sentido de compromiso como seres humanos, siendo esto lo que nos ha motivado a querer generar espacios diferentes en los que a la par de los y las jóvenes seamos reconocidos como seres únicos e irrepetibles, en donde cada uno de nosotros nos consideraremos fuente inagotable de posibilidad creativa y en donde a partir del ser pleno, se pueda descubrir al otro y hacer conciencia de otras realidades, pudiendo generar alternativas, que los lleven a dejar de lado la indiferencia y la apatía.

CAPÍTULO II

“Proyectando un camino alternativo”

CAPÍTULO II

Proyectando un camino alternativo

La educación es un obrar que obra cada vez, en cada trazo, en cada movimiento.

Su carácter poético la constituye en monumental obra de arte,
en monumento vivo.

*J. Zapata 2006.*¹⁹

Introducción

A partir del planteamiento del primer capítulo, se genera una propuesta, dentro de la preparatoria Carl Rogers, que busca el encuentro entre jóvenes creadores, donde se devela su ser, es a través del trabajo con tres lenguajes artísticos: el teatro, la danza y las artes plásticas y que culmina con un espectáculo multidisciplinario.

Este capítulo contiene la narración del proceso de formación de la preparatoria en el que a través de una historia de vida y trece años de acompañar y caminar junto a los jóvenes se ha podido cristalizar un camino alternativo dentro de la educación. Teniendo al arte como punto medular, generando en la escuela el encuentro a través del diálogo, la elección y la creación, con el objetivo de que los jóvenes puedan descubrir y expresar libremente sus emociones más profundas, hasta descubrimiento con su propio potencial.

De la misma forma se lleva a cabo un breve recorrido por algunos de los autores que dan fundamento a la tesis que se expone, como son José Saramago, Michael Foucault y Hanna Arendt.

¹⁹ JACQUELINE ZAPATA. *Educación poética: digno derecho del género humano*. Revista Límite, vol. 1, núm. 13, Universidad de Tarapacá Arica, Chile. 2006 pp. 139-140

2.1 El arte de educar

Educar es un arte y todo educador puede ser artista permitiendo otros aconteceres, otras miradas sobre cada uno de sus estudiantes, favoreciendo caminos donde se develen las posibilidades de su esencia sin menoscabo, alejando sus miedos, sus limitaciones, su desconfianza y desplegando su esplendor. Aquí radica el quehacer de educar, en permitir que la forma humana resplandezca y exprese desde lo más profundo de su ser, a fin de dar lugar a la creación de sí mismo.

Debido a esto es que debemos rechazar la violencia de la uniformidad y ser docentes creadores, para dejar al descubierto la creación de su ser. Acompañando a cada joven a esculpirse a sí mismo para ejercer con su posibilidad creadora, su propia identidad. Bajo esta mirada diferente, todos aprenderíamos del prójimo y nos vincularíamos con la fuerza de la propia obra de arte.

Este es el arte de construir día con día. Una educación que no tendríamos que limitar en las paredes de una escuela, toda vez que el educar y el aprender son parte de la vida misma, a decir de J. Zapata:

“Educar es un arte espléndido es experiencia que cambia, que esboza cada vez la plenitud humana. En este quehacer artístico cada intérprete, cada ejecutor tiene su propio objetivo “el de hacer de la propia vida una obra de arte” (Zapata, Educación Poética digno derecho del género humano 2006).²⁰

Creemos en los jóvenes, creemos en su potencial creador, creemos que debemos propiciar espacios en los que ellos sean libres, con la libertad que ejerce el compromiso y la responsabilidad en donde el respeto sea la base angular que les permita impulsar-se, construir-se y re-crearse.

También creemos que cuando se logra ver un poco más allá no hay forma de volver atrás. El camino sigue, y cada uno es responsable de la vía que quiere tomar para

²⁰ JACQUELINE ZAPATA. *Educación poiética: digno derecho del género humano*. Revista Límite, vol. 1, núm. 13. Universidad de Tarapacá Arica, Chile. 2006, p. 160

“florecer” en nuestro máximo potencial como ser humano. La vida es una constante elección.

Compartir la lucha realizada a lo largo de doce años con jóvenes en la preparatoria, ha sido sin más, camino complicado, sobre todo, por la lucha de separarlos de la costumbre de un sistema que sirve a la razón mitificada, al poder epistémico, en suma, al poder del capital. Un sistema que a su conveniencia reduce al ser humano a ser sujeto, en donde la educación pretende unificar y masificar y es considerada mera instrucción, simple enculturación, a decir de J. Zapata “La educación se ha trastocado, se ha reducido y es llana instrucción, simple enculturación, mera escolarización”.²¹

2.2 Mi experiencia educativa

Es desde aquí que quiero plantear el proceso vivido para el descubrimiento de una nueva forma, un camino alternativo por el que he caminado durante cuarenta años, es desde entonces donde llegué a cuestionarme si esta era la única forma de educar. Estudié en una escuela religiosa en la que jamás tuve la posibilidad de decir quién era, qué era lo que pensaba y mucho menos lo que sentía, está de más decir que nunca encuadré con el sistema educativo tradicional, yo nunca creí que los estudiantes son simplemente receptores pasivos de la enseñanza y que el profesor es dueño del conocimiento, siempre pensé que había muchas cosas que podríamos compartir y aprender en comunión y no de manera jerárquica e impositiva.

Fueron muchos años en los que me dijeron, qué debía pensar y cómo debía actuar, no solamente como estudiante, incluso se determinaba constantemente este rol para imponer ideas y valores que debían regirme como ser humano; sin embargo, ante esto nunca me doblegué, siempre buscaba la forma de expresar todo lo que quería y en lo que estaba en desacuerdo, más estas elecciones me llevaron a vivir momentos sumamente difíciles, como la expulsión en varias ocasiones de la

²¹ JACQUELINE ZAPATA. *Educación Poética: digno derecho del género humano*. Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro, México.2006, p. 142

escuela. Hoy me doy cuenta, que desde entonces inicié la lucha, una lucha que a lo largo de mi vida jamás se ha detenido, buscando alternativas, pensando que eso no podía ser “educar”, aunque también he de reconocer que por momentos llegué a sentir que el sistema me devoraba, arrebatándome mis ilusiones y sueños, pero nunca me conformé, ni me he conformado.

Recuerdo que la lucha más feroz fue durante la juventud, siempre pensando, cuestionando cuál era el camino y con lo que me encontraba era con un camino trazado y modelado a partir de los intereses de otros, por supuesto que no tenía la claridad que hoy tengo, hoy entiendo que todo eso ya estaba planeado y calculado por un sistema que solo le importa que yo repita lo que ellos dicen, para seguir alimentándose de cada uno de nosotros. Hoy veo hacia atrás y veo la metáfora de la película “The Wall” de Pink Floyd²² en donde cada uno de los jóvenes porta una careta idéntica, formados, marchando al mismo ritmo y cayendo a una máquina moledora de carne, en donde lo que resulta es una masa uniforme, una masa que pareciera ser lo que el sistema necesita para sostenerse, “no preguntes”, “no cuestiones”, “solo repite después de mí”, y por supuesto “consume” y “compra”, “no te detengas”, “no pienses”, “para eso estamos aquí”.

“El hombre es una identidad extrañísima que para ser lo que es necesita antes averiguarlo, necesita, quiera o no, preguntarse lo que son las cosas en su derredor y lo que es él en medio de las cosas”. Ortega y Gasset. 2008.²³

Siempre lo supe, mas no tenía la clara conciencia que hoy tengo, quizá han sido necesarios todos estos años para poder entender que era lo que realmente sucedía, sin embargo, en esta lucha siempre pensé que los jóvenes son los que tienen las agallas de sublevarse, de hacer revoluciones, de forjar y construir caminos, de transformar al mundo a través de su energía y proyectarla al universo. A lo largo de todos estos años he podido observar como seres que están en la búsqueda se van quedando en los caminos que otros les han dicho que deben seguir, y me refiero a padres, maestros, amigos y familiares, ante esto, veo jóvenes infelices, que no

²² PINK FLOYD *The Wall* (1979). Director Alan Parker. 1982.

²³ JOSÉ ORTEGA Y GASSET. *En torno a Galileo*. Editorial Alianza, Madrid, España, 2008, p. 9

siguen sus sueños, pareciera que están aletargados, distraídos de este sin fin de posibilidades que el mundo les ofrece. “No pienses”, “no elijas”, “nosotros te vamos a decir que es lo que necesitas” y por supuesto “que es lo que te conviene”; y es así como van viviendo sus vidas, sin encontrar en el fondo de su ser, qué es lo que realmente los hace sentir, vivir, moverse, para ser parte del mundo. Tal como el filósofo francés Jean Paul Sartre menciona en el ser y la nada al respecto de la decisión que determina, no solo al cuerpo sino al ser mismo (Sartre, 1986).²⁴

Creo y estoy completamente convencida de que son seres maravillosos, seres de luz que irradian al mundo y es desde aquí que elegí ya hace más de doce años acompañarlos en su camino, sin negar que ha sido un caminar con muchos tropiezos, pero haciendo una balanza ha sido de las mejores cosas que han pasado en mi vida.

2.3 Proyecto educativo Carl Rogers.

Este proyecto de creación de un espacio educativo en el nivel de Preparatoria se inicia en el año 2004, cuando después de muchos años logramos juntar algo de dinero para poder realizarlo. Fueron tres años en los que hubo muchos momentos en que pensé que no lo lograría, desde buscar un terreno que cumpliera con las condiciones necesarias para su construcción e iniciar este recorrido mágico. Busqué cientos de terrenos y ninguno me parecía el adecuado, hasta que lo encontré, justo enfrente a la Pirámide del Cerrito, ahí estaba un viejo árbol, que parecía un gran sabio de la madre tierra, contacté con él de manera inmediata y a través de esas miradas que cruzamos supe que ese era el lugar, no podía existir otro mejor, él me dio la paz y la confianza de la certeza del lugar. En ese momento comencé con todos los trámites y permisos para la construcción, además de la reglamentación necesaria para poder estar dentro del sistema educativo, porque siempre quise que los jóvenes que pasaran por la preparatoria pudieran obtener la validación para que al final de este camino pudieran iniciar otra etapa con la facilidad

²⁴ JEAN PAUL SARTRE. *El Ser y la Nada*. Editorial Losada. Buenos Aires, Argentina, 2016, p. 195

de poder lograrlo. Fueron tres años en los que de manera cotidiana trabajé incansablemente y en mayo del 2007, pude abrir las puertas.

Debo comentar una anécdota que me pareció sumamente significativa, cuando el arquitecto hizo los planos de la preparatoria, lo primero que busqué en ellos fue a “Don árbol” y le pregunté ansiosa en donde estaba, él con la mano en la cintura y muy seguro de sí me contestó: “ah ese árbol viejo que está en medio del terreno, por supuesto que lo voy a quitar”, en ese momento creo que abrí tanto los ojos que quedé paralizado, inmediatamente le dije que esos planos no servían que “Don árbol” merecía y tenía un lugar muy especial, por lo que de ninguna manera podía desaparecer, que mejor pensara de qué manera podía quedar al centro de la preparatoria, quedé atónito, más tuvo que seguir las instrucciones. Hoy “Don árbol” es lo primero que se ve al entrar a la preparatoria, es el viejo sabio que nos acompaña día a día, es el que nos acoge con sus largos brazos cada mañana y siempre está dispuesto a acompañar a cada uno de los maravillosos jóvenes y maestros que habitamos ahí.

Mi sueño siempre fue construir un lugar en el que además de las materias curriculares los jóvenes pudieran encontrar un espacio para desarrollar todo su potencial, que los llevara a contactar con esa parte sensible, que en la vida cotidiana la llevamos tan escondida, esa que nos permite ser lo que en esencia somos y esto, ¿cómo lo podría conseguir? En lo primero que pensé fue en el arte, pues a través del arte, estoy segura, que los jóvenes como seres sensibles que son por naturaleza se abren, se desnudan y muestran esa chispa divina que los conforma, así que inicié toda una propuesta en relación con diferentes alternativas artísticas y estas fueron artes plásticas, teatro, danza y música, más las únicas que pude concretar fueron las tres primeras.

2.3.1 El arte en el proyecto educativo

Me puse en contacto con artistas que pudieran coincidir con el proyecto educativo y así iniciamos con propósitos maravillosos en donde los jóvenes han podido

encontrar la belleza de un mundo sensible, de un mundo que en su mayoría no habían podido conocer o reconocer. No considerándolas como materias de relleno como lo hacen en la mayoría de las instituciones educativas, sino como componentes fundamentales para el proceso de su desarrollo y desde ahí siempre han sido planteadas y ofrecidas para ellos. Esto por supuesto les genera una gran sorpresa, ya que el último tiempo en que pudieron estar en contacto con estas áreas, fue en la mayoría de los casos, en el nivel preescolar y se sorprenden de la importancia que les asignamos.

Muchos llegan con la idea de que esto no va a ser así, pero cuando lo empiezan a experimentar, a vivir dentro de un ambiente de apoyo y acompañamiento les genera, a la mayoría, una gran satisfacción personal, puedo ver como plasman su vida, en una obra de teatro; su cuerpo y su alma en una representación dancística, como dan pinceladas de cientos de colores, en donde muestran lo más íntimo de su historia, es ahí donde podemos contactar y descubrir a cada uno, desde lo más íntimo de su corazón, pudiendo compartir con el diálogo del alma, sus sueños, emociones e ilusiones por construir y transformar al mundo, un mundo más justo y equitativo.

No son ellos quienes han hecho que el mundo sea lo que es hoy, ni tampoco quienes han decidido la explotación del hombre y de la naturaleza y quienes han maltratado la vida misma o deciden que la gente viva en esta vorágine donde familias enteras se han visto destruidas por no alcanzar los estándares que nos demanda la sociedad. Al contrario, son ellos los que sufren pensando que ya no tienen a mamá, papá o a sus hermanos, que se angustian por no poder alcanzar una vida que les proponga alternativas, ante las terribles noticias que el mundo les muestra, que no encuentran otros caminos y se van perdiendo en la tecnología, quizá por evadir su realidad.

Y sufren ante jóvenes iguales a ellos que no logran satisfacer sus necesidades básicas, sin encontrar alternativas en este sistema educativo que no ofrece siquiera la elección de una universidad gratuita y al no tener cabida a recibir una educación que les permita acceso a ejercer su derecho de aprender.

Sin ofrecer respuestas convincentes y sin alguien que los escuche o tome en cuenta para considerar su presencia en este mundo, como parte fundamental que conforma al universo. *Ya lo decía M. Heidegger*, “El proyectarse en el “por mor de sí mismo”, proyectarse que se funda en el futuro, es un carácter esencial de la existencialidad. El sentido primario de ésta es el futuro.” (Heidegger, *Ser y tiempo* 2012).²⁵

2.3.2 Teatro

Regresando a las áreas artísticas he de decir que siempre estuve convencida, a través de mi experiencia, como observadora de cuentos infantiles en la infancia y como estudiante de actuación en la adolescencia, que el teatro es un medio a través del cual los jóvenes se fortalecen, les permite expresar de diferentes maneras quienes son, además de proporcionarles herramientas para afrontar diferentes situaciones a lo largo de la vida y no solo de manera personal sino en lo colectivo.

A partir de la creación de la preparatoria y de la posibilidad de estar como observadora en la práctica de la actividad teatral durante trece años, he podido descubrir cómo se revela la capacidad del teatro integrando diferentes aspectos para el beneficio de los jóvenes, como son: el formativo, el lúdico y fundamentalmente el humano. Siendo cada uno de los jóvenes el protagonista de su propio aprendizaje, ejercitando sus habilidades personales, de memoria, de expresividad y de creatividad, así como las relacionadas con la autoestima y la iniciativa. Todas estas capacidades individuales se refuerzan con el trabajo en grupo, un verdadero trabajo cooperativo en el que el esfuerzo de uno es el de todos.

He podido observar cómo en un ambiente relajado, los jóvenes disfrutaban plenamente este espacio de creación, reforzando el aprendizaje y confirmando valores como la sensibilidad, la dedicación, la cooperación, la empatía, la fantasía y la creación; que resultan primordiales en la formación integral de los jóvenes.

²⁵ MARTIN HEIDEGGER. *Ser y tiempo*. Edición digital de: <http://www.philosophia.cl>. 1953, p. 318.

Si nos hacemos la pregunta ¿cuál es el valor del teatro dentro del ámbito escolar?, podemos encontrar autores como O'Neill J. (1995), Froese V. (1996), Edwards L. C. (1997), Wagner B. J. (1998), Baldwin, Fleming y Neelands (2003), Laferrière y Motos (2003) y Navarro (2006), entre otros que concretan las virtualidades de las formas dramáticas como instrumento de enseñanza y aprendizaje en los siguientes aspectos:²⁶

- a) Permite que el estudiante se implique kinestésica y emocionalmente en las lecciones y en consecuencia aprenda más profunda y significativamente. Las técnicas dramáticas producen una respuesta total, un conjunto de respuestas verbales y no verbales ante un estímulo o un grupo de estímulos, por lo que proporcionan la oportunidad para realizar actividades auditivas, visuales, motrices y verbales, posibilitando que el joven tenga experiencias simultáneas en todos los planos de su persona y no limitando el aprendizaje a una mera experiencia intelectual.
- b) El estudiante se mete dentro del relato e interactúa con conceptos, personajes o ideas. Lo que promueve una mayor comprensión del material y aumenta la comprensión de los textos.
- c) Promueve el lenguaje y desarrollo del vocabulario.
- d) Estimula la imaginación y el pensamiento creativo, fomenta el pensamiento crítico y un uso más elevado de procesos del pensamiento. Utiliza las inteligencias múltiples. Y también las técnicas dramáticas actúan como puente de conexión entre la comunicación lingüística, lo social, lo cultural y lo artístico.

²⁶ TOMÁS MOTOS. *El teatro en la educación secundaria: fundamentos y retos Creatividad y Teatro Creatividad y Sociedad*, No. 14. Revista Creatividad y Sociedad. Universidad de Valencia, diciembre de 2009, p. 8-10

- e) Los estudiantes tienen que pensar cuidadosamente, organizar y sintetizar la información, interpretar ideas, crear nuevas ideas y actuar cooperativamente con otros.
- f) Proporciona a los jóvenes sentido de propiedad sobre su aprendizaje. El profesorado deja de ser el protagonista y permite que los estudiantes se conviertan en el foco central. Por otra parte, se establece un tipo de relación no habitual entre los estudiantes y los docentes, ya que el marco global en que se desenvuelven las técnicas dramáticas suele ser más lúdico y creativo.
- g) El teatro trabaja con la interrelación de las artes: literatura, música, pintura, la danza, el canto. En este sentido, es el ámbito para desarrollar un lenguaje total.

Otros aspectos que fortalece la enseñanza teatral en los jóvenes, más allá de los fines artísticos son:

- Reforzar vínculos intrapersonales (ayuda a los adolescentes a entenderse)
- Reforzar vínculos interpersonales (los ayuda a la comprensión de los demás y del entorno)
- Acompañar la evolución y la construcción del pensamiento creativo, autónomo y crítico.
- Desarrollar la conciencia “artístico – estética” para la apreciación de los distintos lenguajes artísticos.
- Desarrollar la competencia comunicativa.
- Ampliar el desarrollo de la conciencia fonológica.
- Ayudar a la valoración de los referentes culturales del contexto.

A través del entrenamiento teatral encontramos diversas secuencias didácticas, diseñadas para que los jóvenes puedan establecer diferentes tipos de conexiones; (ya sea con ellos mismos como así también con el exterior que los rodea).

De esta manera el joven desarrolla su capacidad de adaptación ante estímulos o situaciones nuevas a través de procedimientos concretos de aplicación teatral. Así logra la apreciación de su producción y la de sus pares, la integración con otros lenguajes artísticos y, sobre todo, el desarrollo del placer estético y la competencia comunicativa.

El teatro le aporta una visión integradora de su propia realidad y la de los otros. Por eso Otto Engelmayer afirma que: “La Improvisación Teatral es un procedimiento que agudiza la capacidad para vivir en la `incertidumbre de los nuevos tiempos”²⁷.

La improvisación utiliza la memoria, la palabra, la expresión corporal y la integración de todos estos factores para la elaboración de las diferentes producciones artísticas.

Daniel Prieto Castillo anuncia:

“La multiplicación de productos artísticos refina la competencia vital de los adolescentes para trazar su propio proyecto de vida, toda vez que propicia el enriquecimiento del inconsciente colectivo que se proyecta en el imaginario social”.²⁸

El teatro constituye un elemento fundamental para la catarsis, expresión y socialización humana. Sus actividades, juegos, secuencias didácticas y estrategias pueden ir más allá del ambiente artístico y convertirse en herramientas lúdico – teatrales de integración grupal.

La aplicación de estas herramientas en el trabajo con adolescente nos llevará al conocimiento un poco más profundo de sus expectativas, de sus pensamientos y de sus acciones, a conocer un poco más de su extroversión e introversión. Nos

²⁷ OTTO ENGELMAYER. *Psicología Evolutiva de la infancia y de la Adolescencia*. Editorial Kapeluz, Buenos Aires, Argentina, 1970, p 132.

²⁸ VANINA FELIX, DIEGO VILLALBA. *Teatro y adolescencia. Integración del adolescente a través del arte teatral*. Codajic, Informe, 2012, p 7. <https://es.scribd.com/document/356841599/Teatro-y-Adolescencia-pdf>
En este informe nos acercamos a la colaboración con los profesionales dedicados a la integración del Adolescente, a las personas que intervienen en el período de transición hacia llegar a la adultez.

ayudará a poder comprender la necesidad de ser escuchados o de respetar sus silencios. “El cuerpo y sus expresiones también manifiestan sensaciones tan legibles como las palabras” (anónimo).

Es por lo revisado y por la experiencia durante estos años, que me permito decir que el trabajo en teatro genera el descubrimiento del otro formando una unidad, a través de él me puedo sentir aceptado, querido y reconocido, además de formar parte de una comunidad, estar en comunión con el otro, la participación se hace fundamental pues es con él (otro) que existo. El teatro reivindica al ser porque hace ver la importancia de darse con generosidad. Descubre el papel del otro y este vínculo, es uno de los aspectos que me parece fundamental.

En la preparatoria, todos los jóvenes participan en un trabajo escénico cada semestre, proyectan en comunidad, un tema de interés, representando su pensar y su sentir, mostrando con el lenguaje artístico su pensamiento ético y estético, lo exponen y desnudan su alma, sin reparo, participando en un juego de alegorías y sortilegios, que solo son capaces de vivir en los instantes que están presentes, con todo su ser. Son ellos y nadie más los que existen, el espectador sólo es testigo de ese acontecer.

Al término de su ciclo en la preparatoria, los jóvenes, montan una obra teatral de manera formal y en este proceso he podido observar, en la experiencia de sus representaciones, arriba y abajo del escenario, van creciendo y despertando a la vida como seres únicos e irrepetibles, capaces de expresar todo lo que piensan y sienten, además de fortalecer los vínculos entre ellos, formando una totalidad. Este recorrido que hacen en el que hubo encuentros y desencuentros, alegrías, tristezas, enojos, sueños e ilusiones compartidas queda impregnado en cada uno de sus corazones, concibiéndolo como uno de sus grandes logros en esta etapa de su vida, dándoles la fuerza y entereza para dar el siguiente paso, ¡ya crecieron! ¡Es momento de volar del nido!

2.3.3 Danza

“Danzar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar. ¿Usted ama, sufre y siente? ...usted DANZA”

Isadora Duncan.²⁹

Frase que define de maravilla lo que siento sobre la danza. Mostrando el lado humano del movimiento, que va más allá de este concepto estético, poderoso y en ocasiones hasta doloroso de la danza.

Cuando observo a los jóvenes puedo percibir la carencia que tenemos como sociedad al no entablar una estrecha relación con nuestro cuerpo desde la infancia.

Escucho de manera constante frases como “No sé bailar” o “No quiero bailar” inclusive el “No puedo bailar” y esto es porque los jóvenes no sólo enfrentan la edad más difícil en cuanto a la relación con su cuerpo, el reconocimiento de su personalidad y la adaptación como individuo en la sociedad, sino que también carecen de una total aceptación de su cuerpo por los innumerables tabúes que la misma sociedad les ha establecido.

“Sólo las niñas bailan”, “un hombre no se puede mover así”, son unas de las tantas frases que todos tenemos grabadas en nuestro cuerpo y que nos hacen perder la relación con él, volviéndolo en cierta forma sólo un vehículo de nuestros pensamientos.

Dentro de la preparatoria, de manera cotidiana les damos el mensaje que se den la oportunidad, ya que “todos pueden bailar” porque la danza es simplemente un movimiento que expresa, es el cuerpo el que habla ¿quién no quiere hablar de sus sentires y pensamientos?, ¿sólo se habla de una manera?, ¿cómo son las otras?, las sublimes, las verdaderas, las mágicas.

Es por todo lo anterior que sin importar los retos que conlleve, creo que la educación dancística en los jóvenes es de vital importancia, pues están en la edad perfecta

²⁹ TINO FERNÁNDEZ. *Buscar la verdad sobre el cuerpo*. Bogotá, Colombia, 2018. Recuperado abril 2018 de www.teatromayor.org.

para que la relación con su cuerpo no se vuelva sólo como el motor de un auto al que hay que dar mantenimiento. Están en el momento preciso de conocer el límite de sus capacidades, de disfrutar la música no sólo con el oído, de experimentar velocidades, de pararse, sentarse, acostarse, saltar y no sólo para las actividades cotidianas, están en el momento ideal para vivir con todo lo que esa palabra engloba.

Educar con danza significa romper estereotipos, significa humanizarnos por igual y respetar al otro por el simple hecho de que posee y trabaja con el mismo instrumento que uno, el cuerpo.

Rafael Palacios para la Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa:

“Una idea de danza comunitaria y de saber colectivo necesita afianzarse como alternativa de vida [...]. Bailar en medio de la incertidumbre diaria y de la marginación, bailar a contratiempo de la carrera hacia el vacío que promueve el paradigma del consumo, bailar para vivir, vivir para bailar, como respuesta, como propuesta, como ruta y como enraizamiento, como punto de fuga y de encuentro.” (2008).³⁰

Sin más me parece muy importante fundamentar la importancia de la danza en la educación.

La danza es el arte de mover el cuerpo de un modo rítmico, con frecuencia al son de una música, para expresar una emoción o una idea, narrar una historia o, simplemente, disfrutar del movimiento mismo.

La danza puede ser considerada un movimiento expresivo, sin embargo, no debemos limitar a esta acepción su trabajo en el ámbito educativo, ya que debe ser un medio más para conseguir una educación integral de los jóvenes, fomentando a través de ella el conocimiento, aceptación y dominio del propio cuerpo, favoreciendo además su relación con el mundo que le rodea, es decir formándolo tanto desde el punto de vista motor como desde el socioafectivo.

³⁰ RAFAEL PALACIOS. Promoción de derechos y prevención de su vulneración en niños, niñas y adolescentes. *Danza para la vida. Una idea de danza comunitaria y de saber colectivo necesita afianzarse como alternativa de vida*. Alcaldía de Medellín, Colombia. Diciembre 2016, p. 1.

Los jóvenes en esta etapa se encuentran con muchos cambios fisiológicos, morfológicos, psicológicos y emocionales lo que les hace más difícil reconocer su cuerpo, sin embargo, es importante que se reapropien de él, dominándolo de nuevo a nivel funcional.

En este sentido el trabajo de la danza genera en los jóvenes los siguientes beneficios:

- Aumento de la competencia motriz.
- Mejora de la percepción del esquema corporal.
- Mejora de la coordinación neuromuscular.
- Desarrollo del sentido espacial.
- Desarrollo del sentido rítmico.
- Mejora de las capacidades físicas en general.
- Mejora de la capacidad de control postural.

En la danza la motricidad implica un trabajo concreto de la técnica, como medio para dotar al joven de las herramientas necesarias que le permitan una suficiente autonomía y eficacia para exteriorizar con plenitud elementos emocionales. Por tanto, es importante decir que la técnica será siempre utilizada como medio y no como fin.

Se tiene que hacer del cuerpo un “instrumento” que permita al joven la mayor riqueza motriz posible a base de: mejorar su coordinación neuromuscular, desarrollar su sentido espacial y rítmico y mejorar sus capacidades físicas en general.

La danza va más allá del movimiento y no puede solo centrarse en aspectos fisiológicos y mecánicos, siendo necesario entender el cuerpo como “cuerpo propio”, es decir apropiarte del mundo a partir de la experiencia del cuerpo, en definitiva, un ser social, donde los aspectos psicológicos y emocionales marcan el significado de cualquier acción. Según esto cada persona debe aprender a vivir en su entorno y éste comienza en su propio cuerpo.

Por lo que no hay que olvidar que los jóvenes están en un proceso de cambios que le obligan a adaptarse de nuevo a su cuerpo y a definir su identidad frente al mundo que les rodea.

En este sentido la práctica de la danza puede aportar los siguientes beneficios en el joven:

- Mejora en el conocimiento y aceptación del propio cuerpo (formación de una imagen corporal positiva).
- Mejora en el proceso de comunicación (desarrollo de la expresión no verbal).
- Mejora en el proceso de socialización (integración y cooperación).
- Canalización y liberación de tensiones (utilidad en el ámbito recreativo).
- Desarrollo del sentido estético y creatividad.

La experiencia de introducir la danza en la currícula escolar, ha sido verdaderamente motivante y gratificante. Pudiendo constatar cómo se han ido modificando y enriqueciendo sus modos y medios de comunicación, así como la estructura de su personalidad, cómo se crean lazos de unión entre compañeros al vivir juntos nuevas sensaciones y experiencias, cómo bailando han mejorado sus capacidades motrices y creativas; pero lo más importante, es que todo esto se ha conseguido en un clima alegre y divertido que refuerza la característica más importante de la danza, y es que bailar produce placer, potenciándose actividades de acercamiento, empatía y respeto hacia los otros y hacia sí mismo.

Finalmente, puedo afirmar, que la danza es un elemento valioso en un proceso de formación del ser humano, destinado a conseguir personas seguras de sí mismas, con posibilidades de actuar en el mundo y responsables en su relación con los demás.

Mi arte es precisamente un esfuerzo que tiende a expresar, en gestos y movimientos, la verdad de mi Ser. He necesitado muchos años para encontrar el más pequeño movimiento absolutamente verdadero.

2.3.4 Artes plásticas

Las artes plásticas son disciplinas que, por medio de la imagen, el espacio y los elementos visuales con diferentes materiales, pueden expresar todo aquello que no pueden decir con palabras. Es maravilloso ver como a través de sus creaciones plasman sus emociones más profundas, incluso ver como se sorprenden al descubrir lo que logran, en general traen la creencia de que ellos no pueden hacerlo, más al estar en un ambiente que los acoge, apoya y motiva, les permite ser quienes en realidad son, ahí salen a la luz sus más grandes miedos y sus extraordinarios sueños, permitiéndoles descubrir-se y reconocer-se como seres creadores en plenitud. Es fantástico ver como cada uno en su espacio, escuchando la música que les gusta, vuelan y crean mostrando lo más profundo de su ser.

A decir de Juan Pablo II (1999) en su carta a los artistas "A cada hombre se le confía la tarea de ser artífice de la propia vida; en cierto modo, debe hacer de ella una obra de arte, una obra maestra".³² En un mundo que bombardea con imágenes, ¿cuáles son las propias?, ¿cómo puede mirar en libertad? Aprender a ver los colores, las formas, las texturas, son sólo pretextos para adentrarse a un mundo interior capaz de conciliar con su ser y sus sentires, la imagen puede ser la manera más espontánea de reconocer el camino al lenguaje no verbal. Es desde el inicio del ser que surge la posibilidad de comunicarse, a partir de la imagen. Los jóvenes lo descubren y experimentando van mostrando sus maravillas y sortilegios.

Estoy convencida de que, para conseguir el desarrollo integral de la persona, no sólo es necesario ser competente a nivel de contenidos curriculares, sino que también es imprescindible conocer nuestras emociones y saber transmitir las, así como saber entender y reconocer las de los demás.

³¹ MARK FRANKO. *Danzar el Modernismo/Actuar la Política*. Traducción y Prólogo de Juan Ignacio Vallejos Investiga Cultura. Editorial Miño y Dávila. Buenos Aires, 2019 p. 20

³² JUAN PABLO II. Universidad de Navarra. Revista Vida Universitaria Publicado 6 de junio, 2011 en religionconfidencial.com., p. 3

El arte en general es un vehículo de expresión, es un catalizador fuerte de emociones, sentimientos e ideas que genera una catarsis en los jóvenes. Es además una manera para que ellos puedan organizar lo que piensan y transmitir un mensaje a otros sobre su propia realidad. El arte es un mecanismo creativo y puro para expresar los sentires y dar a conocer distintos puntos de vista a través de diferentes lenguajes estéticos, como puede ser el teatro, la danza, las artes plásticas. Asimismo, el observar y estar en contacto con el arte, aumenta la diversidad de puntos de vista y genera seres humanos más abiertos y tolerantes a diferentes formas de vida.

El arte es una de las manifestaciones más elevadas de la actividad humana, como elemento esencial en el desarrollo y evolución del hombre mediante el cual expresa una visión personal donde interpreta lo real o lo imaginado.

A partir de mi experiencia es que afirmo que si dentro de los planes de estudios, desde los centros de estimulación temprana hasta la universidad, se incorporan materias relacionadas a las bellas artes, los seres humanos en general podríamos desarrollar una sensibilidad que nos permitiera elevar el espíritu, así como conocer nuestro yo interno, fuera de dogmas y con un amplio criterio, además de poder ser, seres más libres y sensibles ante el mundo.

En cuanto a la obra de arte junto a otras fuentes de conocimiento histórico, constituye, en sí misma, un valioso documento y un testimonio indispensable y singular para conocer el devenir de las sociedades, al tiempo que se virtualiza como elemento transformador de éstas.

Lo bello es el resplandor de la verdad.

Platón.³³

³³ PLATÓN. *Diálogos: Fedón o la inmortalidad del alma. El banquete o del amor. Georgias o de la retórica.* Editorial Espasa Calpe. Madrid, España, 1982, p.167

2.3.5 Don-ando tiempo de vida

Servicio social

Otra área sumamente importante es la de Servicio Social, siempre he estado convencida de que somos coparticipes de lo que pasa en el mundo y que somos muy afortunados del lugar que nos ha tocado dentro de esta sociedad y a partir de esto, tenemos que agradecer al mundo y a la vida, es con esta mirada de agradecimiento, es que se comparten dos horas de acompañamiento cada semana a distintos grupos vulnerables., a decir de Juan Pablo II:

"Haced resplandecer la verdad en vuestras obras y haced de modo que su belleza suscite, en la mirada y en el corazón de quien las admira, el deseo de hacer bella y verdadera la existencia, toda existencia, enriqueciéndola con ese tesoro que no disminuye nunca, que hace de la vida una obra de arte y de cada hombre un artista extraordinario: la caridad, el amor" (Discurso 4-VII-2011).³⁴

Los jóvenes de primer semestre van a la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, APAC, en donde la labor es apoyar a los fisioterapeutas y maestros, ya que no hay suficientes manos para acompañar a cada uno de los niños que asiste a la institución, así que nuestros jóvenes, por lo menos una vez a la semana, son apoyos para caminar, manos para dar masaje a los más pequeños, completar el desayuno, alegrarles el día con una canción o con un cuento, todo esto con la finalidad de que nuestros jóvenes se den cuenta que hay otros seres humanos iguales a ellos que requieren el reconocimiento y la aceptación, que estos niños al igual que ellos son seres sensibles que ríen, lloran, tienen sueños e ilusiones, que la humanidad se constituye a partir de la diferencia y que el poder compartir nos enriquece, a decir de J. Zapata (2013): “La educación, que es sabiduría y libertad po-ética(s) lleva por el camino del pensar sereno, de camino al encuentro con la verdad –cual alétheia –, con la vida, cuya forma la da, la poesía”.³⁵

³⁴ JUAN PABLO II. Universidad de Navarra. Vida universitaria, p. 1. Publicado 6 de junio de 2011 en religionconfidencial.com

³⁵ JACQUELINE ZAPATA. *Educación, sabiduría y libertad*. Cadernos de Educação | FaE/PPGE/UFPel 7. Janeiro, abril 2013, p.6

El aspecto más importante de este acompañamiento es la sensibilización desde una mirada empática, “me reconozco y te reconozco”, lo que implica el contacto con el otro, ya que esto requiere de cierto grado de complicidad, de descubrimiento del otro pudiendo construir un nos-otros. En este ejercicio he podido observar la sensibilidad que los jóvenes tienen ante seres excepcionales, pudiendo sobrepasar los límites corporales en un encuentro existencial.

En segundo semestre los jóvenes asisten al Centro de Apoyo y Calidad de Vida, A.C. Qro., CALI, una institución que atiende a jóvenes con discapacidad intelectual, ahí nuestros jóvenes comparten dos horas a la semana y trabajan con ellos en educación física y artes plásticas. Dentro de este espacio comparten juegos y dinámicas a través de las que se conocen e integran, descubriendo diferentes formas de concebir y vivir el mundo. A partir de estas actividades he podido observar la aceptación que ambos grupos viven al compartir un tiempo y un espacio en donde se manifiestan como seres de luz, generando colectividad.

Debo mencionar que, así como visitamos a CALI hay jóvenes de CALI que los martes y jueves toman algunas materias dentro de nuestra preparatoria como es: educación física, danza y artes plásticas, formando parte de nuestra comunidad.

Tercer semestre trabaja en “Luz de Vida” un anexo para jóvenes con problemas de adicciones e ingobernabilidad, ahí cada año trabajamos un taller que se llama “Historias de vida” en donde todos los jóvenes comparten sus experiencias de vida. A través de la narración de sus historias se crean nuevos mundos, el diálogo promueve no solo la comunicación, sino la creación de una historia conjunta. Con esto he podido observar cómo los jóvenes se vuelven escuchas, empatizando con las narraciones de los otros, sintiendo por momentos que estas narraciones tocan fibras sensibles, permitiéndoles a los jóvenes del anexo no determinarse por sus circunstancias, pues al compartir se abre la posibilidad en ellos de ser, de proyectarse y propiciar un cambio.

En cuarto semestre vamos a la casa de los abuelos y ese acompañamiento va dirigido a que los jóvenes se sensibilicen y reconozcan el recorrido que hacemos por la vida, llegando a una etapa donde el futuro ya no sólo es proyecto, sino

conciencia de que la muerte es parte de la vida. Este recorrido los lleva a una confrontación con su propia muerte, porque si algo no hacemos es tener la claridad de que la muerte es una posibilidad entre todas las posibilidades que tenemos en la vida, como diría Kierkegaard:

“El hombre es ese ser que se angustia y es más profundamente hombre cuanto más profundamente se angustia, porque la angustia viene de la experiencia de la nada y la experiencia de la nada es la experiencia de la muerte, siendo esta la más difícil de mis posibilidades”.³⁶

Los jóvenes comparten actividades plásticas y juegos de mesa, a través de los que entablan relaciones estrechas de acompañamiento a través del diálogo. Los abuelos comparten historias de vida y los jóvenes al escucharlos se sensibilizan, además de vivir experiencias en las que contactan de manera muy cercana a la ausencia, ya que hemos vivido de una semana a otra la pérdida de alguno de los ancianos y esto los ha llevado a contactar con las emociones que surgen ante la ausencia, valorando la importancia de renovar una relación más cercana con sus abuelos o familiares que están en esa etapa de la vida.

2.3.6 Viajando descubro y aprendo

Realizamos dos viajes a lo largo de cada semestre, uno de ellos parte de un tema de interés de los jóvenes, este tema se elige a partir de una votación en la que participan todos los estudiantes, al tener el tema realizamos una visita, generalmente fuera del estado, con expertos en el área y se entrelaza con todas las materias, realizando un proyecto interdisciplinario, de esta manera los jóvenes la trabajan desde una perspectiva global, pudiendo vivir la experiencia en ambientes diferentes, constatando que la vida encierra una totalidad, que no podemos fragmentar, dividir, que todo se encuentra interrelacionado. Al final los jóvenes, como ya lo había mencionado, montan un espectáculo sobre todos sus aprendizajes y esto lo cristalizan a través del teatro, la danza y las artes plásticas. Cabe

³⁶ RONALD CARRILLO. *El sentido filosófico de la vida en el pensamiento existencialista: Una lectura desde Ellacuría*. Núm. 32, enero-junio 2018, p. 34. *Teoría Y Praxis*, (32), 29-44. <https://doi.org/10.5377/typ.v0i32.6390>

mencionar que este semestre el tema fue “México mágico” por lo que estuvimos en las pirámides de Teotihuacan, en el mes de marzo, en donde pudieron disfrutar de la grandeza de nuestros antepasados, actualmente se encuentran en el proceso de producción del espectáculo que se llevará a cabo al final del semestre, está de más decir que esto los lleva a descubrir la importancia del trabajo en equipo, en este proceso todos y cada uno son fundamentales para que el espectáculo tenga éxito. Cada semestre vivimos alegrías, tristezas, enojos, encuentros y desencuentros, más cuando finaliza el espectáculo, se cierra el telón y escuchan los aplausos, es en estos momentos cuando descubren lo magnificentes que son, la importancia y la fuerza de la unidad, son momentos mágicos en donde la fuerza, la energía de la comunidad se refleja en cada uno de ellos proyectando una luz infinita que alumbra la totalidad, como parte del universo, son esos instantes en los que se vislumbra el ser que los conforma.

El otro viaje es única y exclusivamente de convivencia ahí compartimos un día para vivir la experiencia extramuros, generándose otro ambiente de aprendizaje que rescata al joven de la monotonía, de la posibilidad de aprender fuera de los contextos habituales. La sorpresa es fundamental para el aprender, también se vale, el joven lo merece. Con esto los jóvenes se descubren de una manera diferente, unen lazos de amistad y de compañerismo afianzando sus relaciones y fortaleciendo la comunidad.

“El mundo del Dasein alude siempre al modo de ser propio de la existencia humana, o sea, al modo en el que la vida humana precisa, concreta y fáctica, vive, habita, reside en el aquí del ser y entra en contacto con otros seres, con las cosas y con el mundo”.

M. Heidegger.³⁷

³⁷ ARMANDO ESTRADA VILLA. *Heidegger y su concepto del mundo*, p. 126. Recuperado octubre, 2017 en <file:///C:/Users/pilar/Downloads/281-Texto%20del%20art%C3%ADculo-696-1-10-20170901.pdf>

2.3.7 Materias curriculares y evaluación

En cuanto a las materias curriculares este no ha sido un proceso fácil, sin embargo, cada semestre entre todos los docentes revisamos los programas y tratamos de encontrar lo que pudiera ser más significativo en la vida de los jóvenes, sobre todo un contenido que puedan relacionar con su vida diaria, así que nos hemos visto en la necesidad de modificarlos y cada semestre hacemos una revisión exhaustiva de los mismos.

Un elemento ligado a lo académico han sido las calificaciones, ¿cómo manejarlas? Esto me ha llevado mucho tiempo de reflexión ¿cómo poder calificar a un joven a partir de lo que se supone que sabe en una escala del cero al diez? Debido a que no creo en esto, implementamos dos maneras de hacerlo, una forma cuantitativa que es la que nos exige la Dirección de Educación del Edo., y otra cualitativa esta se realiza, dos veces durante el semestre, a la mitad y al final de este. Cada maestro debe realizar un comentario positivo hacia el estudiante y otro que tenga que ver con una posibilidad de crecimiento, estos comentarios se reúnen y se les invita a los padres de familia, junto con su hijo-a a una reunión, cuya duración es de media hora, en donde lo primero que se le entrega es el concentrado de la retroalimentación que hicieron los docentes, en esta pequeña reunión en donde se encuentran padres, tutor y estudiante se le da mayor relevancia al estar del joven dentro de la preparatoria: cómo se siente, que necesita, si existe algo que le haga falta, que es lo que le gustaría que pasara, como se siente con sus compañeros y maestros, con esto hemos podido tener mayor claridad sobre las necesidades de cada uno de los jóvenes, pudiéndolos acompañar de una manera más clara y asertiva, además de generar un espacio que facilita un mayor acercamiento con ellos y su familia.

2.3.8 Tutoría

Dentro de este espacio considero muy importante el acompañamiento a los jóvenes no solamente dentro del proceso académico sino en el área personal y afectiva. Por

lo que hay tres psicólogos que están de manera cotidiana cerca de ellos, un tutor para primero y segundo semestre, otro para tercero y cuarto y otro para quinto y sexto semestre.

Considero que debido a la complejidad de las sociedades contemporáneas y a los fenómenos globales como el acceso inmediato a la información por el uso del internet y medios electrónicos se han modificado las formas de relacionarse entre las personas, lo que representa un desafío para los seres humanos en general en el intento de crear ambientes incluyentes, tolerantes y respetuosos ante la diversidad.

Estamos inmersos en un contexto socio-cultural en el que el departamento de tutoría tiene como objetivos lo concerniente a acompañar a los jóvenes desde la aceptación y el reconocimiento de su singularidad, promover la integración grupal, disminuir los niveles de deserción escolar, prevenir conductas dañinas o que deterioren la salud física y mental, así como buscar mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje para el logro de las metas personales de los estudiantes.

Las funciones se pueden distinguir en dos aspectos, el primero de prevención que implica actividades en conjunto para aportar información de autocuidado, promover actividades deportivas o juegos que estimulen el sano desarrollo del cuerpo y la mente; el segundo aspecto sería de intervención donde se identifican las distintas problemáticas de los jóvenes, la adaptación de los planes y programas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, realización de actividades en la búsqueda de soluciones, ya sea a nivel individual como grupal y el acompañamiento contiguo con los padres de familia.

De manera semanal los tutores tienen un espacio de manera personal o grupal, donde se efectúan actividades para atender las necesidades que son identificadas por la observación que se realiza de manera cotidiana, ya sea dentro del salón de clases o en los espacios compartidos como pueden ser los recesos.

Cuando un estudiante presenta situaciones que no pueden ser atendidos por la propia institución se recurre a los padres o tutores responsables para buscar

estrategias y llegar a acuerdos necesarios para brindar una atención que contribuya en el desarrollo integral de los jóvenes.

2.3.9 Días especiales

En el semestre de agosto a diciembre festejamos el 1 y 2 de noviembre “el día de muertos”, festejo que a toda la comunidad educativa les genera un gran entusiasmo. A lo largo de estos años hemos tenido diferentes representaciones, más una de las que más les ha gustado ha sido armar un panteón en el que cada joven realiza, en la clase de artes plásticas, su tumba con su epitafio este debe contener como les gustaría que los recordaran, esto ha sido de lo más significativo que han hecho, ya que es una actividad que nos ha llevado alrededor de un mes trabajando de manera muy cercana con cada grupo y cada joven, incluso ha sido de las actividades más impactantes con las familias, porque los jóvenes al hacer su tumba montan de manera personal un pequeño altar con las cosas que más les gustan, así que encima de las tumbas se ven muñecas, balones, fotografías, todo eso que para ellos es importante. Los padres son invitados a este panteón y hemos podido ver como se conmueven y descubren que son las cosas más significativas para sus hijos, esta actividad ha sido de grandes aprendizajes. Al término de la visita al panteón siempre hacemos la reflexión de bienvenidos a la vida, esto ha generado un re-encuentro entre padres e hijos siendo algo sumamente simbólico y significativo para cada uno de ellos. Enfrentar a la muerte desde la vida, es la propuesta que cambia las perspectivas y replantea los temores y prejuicios hacia un tema tan controversial.

Otro festejo importante durante el semestre de febrero a julio es “el día de los padres”, este día siempre se planea a principios de mayo siendo un día en que todos los padres de familia vienen a pasar un día de clases con sus hijos, convirtiéndose en compañeros de ellos, así que es un día en donde pueden compartir la clase de matemáticas, de historia, de ciencias sociales, de danza, etc. las clases como están estipuladas en sus horarios. Ese día comparten el salón, el receso haciendo actividades deportivas, el lunch y al final del día se les reúne a todos en un espacio común y se les pide que escriban como se sintieron al compartir el salón de clases

y las diferentes actividades, al término se les pide que intercambien esas cartas con sus hijos, hemos podido observar a lo largo de los años que esta actividad es sumamente significativa para ambos, padres e hijos.

Desafortunadamente, algunas veces, no todos los padres asisten y hemos tenido que adoptar a alguno de los jóvenes, o los mismos padres asistentes adoptan a los que se encuentran solos, cada día nos damos cuenta que hay algunos jóvenes van solos por la vida, y que el único resguardo que tienen es la escuela.

Otro día especial es “el día del niño”, el 30 de abril, ese día todos recordamos lo importante que fue esta etapa en nuestras vidas, sobre todo al poder compartir con amigos diferentes juegos, así que durante un periodo de tres horas realizamos juegos con globos de agua, esponjas, pelotas e incluso hemos instalado toboganes en donde todos recuerdan esa infancia maravillosa que nos permitió disfrutar momentos sumamente especiales, olvidando por un par de horas como “debemos” comportarnos, en donde solamente importa la alegría de poder compartir. Al finalizar las actividades realizamos una pequeña reflexión sobre lo vivido y hemos encontrado que los jóvenes disfrutaban mucho estos momentos.

El 14 de febrero es otro día especial, ya que todos salimos a una cafetería, en este paseo la consigna es el escribir cartas de amistad a quienes sienten más cercanos y con quienes tienen poco contacto, durante este espacio ellos comparten sus cartas, canciones y una rica taza de café, pastel o refresco. Esto ha generado que los jóvenes se sientan más cercanos unos con otros y podamos fortalecer los lazos de amistad en toda la comunidad.

2.3.10 Capacidad de la preparatoria

En cuanto a la capacidad de la preparatoria solamente tenemos un grupo por semestre, así que son tres grupos, cada grupo con veinticinco jóvenes como máximo. Esto es porque son los que realmente podemos acompañar, no aceptamos más porque no queremos que pasen a ser un número, queremos ser grandes en calidad y no en cantidad. Así, los podemos mantener relaciones muy cercanas y

afectivas. Esta situación, para muchos jóvenes no les es fácil, realmente deben tener un perfil especial, ya que muchos de los jóvenes entre los quince y dieciocho años, quieren estar rodeados de muchos iguales a ellos y esta prepa no lo ofrece. Para nosotros lo esencial es el re-conocimiento, la cercanía, el acompañamiento, el respeto a cada uno de ellos, la libertad y el amor fraterno, siendo los cimientos de nuestra comunidad.

2.4 Des-cubriendo una nueva forma de ver la vida

Aportes de la maestría en Creación Educativa

Debo mencionar que algo que me ha dado mucha luz es la maestría, ya que estoy trabajando, primero de manera personal, en no querer colonizarlos, no siendo la maestra quien tiene la verdad absoluta, la que sabe, intento cada mañana ofrecerles lo que sé, más les digo que no me crean que todo merece ser revisado y reflexionado a la vista y experiencia que tienen ellos de la vida, así que las dinámicas de la clase se han modificado. La maestría me ha movido infinitamente y me interesa que los jóvenes puedan tener una visión crítica y reflexiva de todo lo que se les dice u ofrece, creo que esto va a ser un proceso que llevará mucho tiempo, ya que, a la mayoría de los docentes, así como a los jóvenes les cuesta mucho trabajo aceptarlo. Ellos piden constantemente la dirección y se les dificulta la autogestión, autonomía y, sobre todo, imposiciones éticas. Solicitan por costumbre, obtener una calificación, piensan que es la única forma de ser valorados en sus aprendizajes y al final, es lo único que a sus padres y futuras universidades les interesa.

Estoy consciente que pertenezco a un sistema institucional, que requiere de estándares oficiales para reconocer los aprendizajes de un estudiante, sin embargo, me queda claro que solo desde estos espacios y las experiencias que acontecen, pueden generarse los cambios:

“Creo que los educadores y las educadoras tendremos que ser capaces de entrar en esos mundos para ser compañeros y compañeras en la tarea de re-inventarlos. Tendremos que habilitarnos para vivir en relación con los otros y las otras y sus mundos. Tal habilitación exige renunciar a pensarnos como poseedores de verdades, para entendernos como

buscadores y buscadoras junto a otros y otras; renunciar a colonizar, para hacer de los espacios educativos lugares que dan alas y que liberan; ser más humildes visitantes, que piratas invasores” (Méndez 2010).³⁸

Para cerrar con esta idea retomo lo que para Alves (2010) es educar:

“Educar es enseñar a soñar, de los sueños salen pájaros salvajes que ninguna educación puede domesticar”.³⁹

Amo lo que hago y creo que el educar es un acto de amor, en el más amplio sentido de su significado.

A decir de Paulo Freire:

“Educar con amor es brindar un abrazo cuando es necesario, así el sistema piense lo contrario. Es transmitir esa pasión por lo enseñado motivando el aprendizaje... pero, sobre todo, educar con amor es permitir que el estudiante abra su corazón por medio de la palabra para que libere sus miedos y la tristeza de estar solo en este mundo de falsas comunicaciones, de padres ausentes y obsolescencias programadas”.⁴⁰

2.4.1 Filosofía

Otra de las áreas que me parece fundamental para la formación de los jóvenes es la filosofía y esto lo descubrí también a partir de la maestría, ya que encuentro que la filosofía a estas alturas de la educación posibilita la toma de decisiones y la responsabilidad de esas decisiones. Esto es importante porque los jóvenes de preparatoria se encuentran en un punto decisivo de sus vidas y con esto no quiero decir que antes no hayan tenido que toma decisiones, antes bien, intento hacer clara la idea de la difícil tarea que es elegir en la vida, pareciera que una a una de

³⁸ MARIO MÉNDEZ MÉNDEZ. *La educación mediada por el mundo. Pistas para la promoción de prácticas educativas descolonizadoras*. Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional Heredia, Costa Rica. Enero-junio, 2010, p 56

³⁹ MARIO MÉNDEZ MÉNDEZ. *La educación mediada por el mundo. Pistas para la promoción de prácticas educativas descolonizadoras*. Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional Heredia, Costa Rica. Enero-junio, 2010, p 56

⁴⁰ PAULO FREIRE. *¿La educación como acto de amor? ¿Utopía?* Publicado por [elnoctivago](http://elnoctivago.com) en 8 enero, 2014. <https://elnoctivago.wordpress.com/tag/la-educacion-como-un-acto-de-amor/>

las que debemos tener, fuera una decisión definitiva, de “muerte”. Jean Paul Sartre reconoce la necesidad de decidir bajo el empuje de lo que más próximo tenemos,

“En el momento de la muerte, somos, es decir, estamos sin defensa ante los juicios del prójimo; se puede decidir en verdad acerca de lo que somos; no tenemos ya oportunidad alguna de escapar a la cuenta que una inteligencia omnisciente podría cerrar.” (J. P. Sartre 1984).⁴¹

El estado permite que los jóvenes tomen decisiones a partir de los dieciocho años. Los estudiantes no toman una decisión a futuro durante los primeros quince años de su vida, ya que el sistema educativo no les da esta posibilidad de decidir, lo que el sistema hace es producir una dirección, un propósito culminante con un título de grado.

Durante los años de preparatoria la pregunta que más he escuchado y se hacen es: ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Dando una respuesta que pareciera perpetua e inamovible.

La salida de preparatoria se ve como el punto de comienzo de la etapa productiva, ya que el sistema educativo ha forjado esta decisión como la más importante y el sistema mismo espera que con base a los conocimientos adquiridos en esos años educativos, sea suficiente para resolver este enigma, pero lo cierto es que los conocimientos no les ayudan a resolver tal cuestión, aquí entonces, cabe acercarse a la filosofía, que en este sistema educativo entra muy tarde, hasta sexto Semestre y se presenta de manera superficial en otras instituciones, como otro conglomerado de conocimientos, hechos históricos y dogmatismos.

La filosofía no busca ni pretende dar las respuestas, busca en cada caso que se tengan las herramientas, más que conocimientos. Una de las herramientas hoy me queda claro, es el diálogo, se necesita ante el conocimiento y el descubrimiento de sí mismo, tal como se anunciaba en el oráculo de Delfos, en donde según Giorgio Colli se trataban temas concernientes a la sabiduría, donde se anunció una verdad

⁴¹ JEAN PAUL SARTRE. *El Ser y la nada*. Editorial Losada 9ª. Edición. Buenos Aires, Argentina, 1984, p 82

paradójica “Sócrates es el hombre más sabio del mundo”⁴², este conocimiento requiere la responsabilidad de cada persona.

La cuestión que angustia a los jóvenes de preparatoria no puede contestarse con base a calificaciones o condicionamientos escolares, la pregunta debe contestarse desde la responsabilidad de lo que se quiere, con el análisis, la crítica propositiva, el diálogo, la interpretación de ideas, la confrontación de pensamientos. Así frente a un futuro incierto, la verdad se asoma, bajo la responsabilidad de quien así lo decida.

Filosofía es poesía, es sentimiento, es locura, es emoción es inspiración, es arte, es sentido, es deseo, es libertad, es creación, es todo aquello que ha sido repudiado por la cultura occidental, negando parte de nosotros mismos.

Es por esto por lo que en la preparatoria hoy se llevan las materias de lógica, etimologías y filosofía, aunque el currículo no lo exija, cabe hacer mención que la materia de filosofía se lleva a lo largo de los tres años, con la intención de que los jóvenes sean capaces de discernir sobre lo que ellos quieren de su futuro y no lo que el futuro requiere de ellos.

Como menciona Ortega y Gasset:

“El hombre, tiene que decidir en cada instante lo que va a hacer, lo que va a ser en el siguiente. Esta decisión es intransferible: nadie puede sustituirme en la faena de decidirme, de decidir mi vida. Cuando me pongo en manos de otro soy yo quien ha decidido y sigue decidiendo que él me dirija, no transfiero pues la decisión sino tan solo su mecanismo”.⁴³

2.4.2 Poesía

La poesía no es un área en que hayamos incursionado con profundidad, sin embargo, en el área de literatura la maestra pone mucho énfasis en ella, más en el proceso de la maestría he podido descubrir cómo esta es uno de los vehículos más

⁴² FAUSTO REINAGA. *Sócrates y yo*. Ediciones “Comunidad Amántica Mundial” (C. A. M.), La Paz, Bolivia. 1983, p. 45

⁴³ JOSÉ ORTEGA Y GASSET. *En torno a Galileo*. Editorial Alianza, Madrid, España, 2001 p.11

auténticos y apropiados para conducirnos hacia el reencuentro con nosotros mismos, con lo que somos, lo que hemos olvidado y sabemos que queremos rescatar y así la creación nos conduce a la magia, a la trascendencia, al ser, a lo sublime a lo humano.

En relación con la poesía me parece importante mencionar el lenguaje, el que en la mayoría de los momentos nos limita, quedando cortas las palabras. La palabra está atrapada por la gramática y la lógica racional, solamente a través del lenguaje poético es que el ser poético se suscribe a sí mismo dentro del poema pudiendo expresar lo que es.

Según Heidegger hay que encontrar el ser de la *existencia* “(...) *la muerte es la posibilidad más extrema, porque es la única posibilidad*”.⁴⁴

Una vez que te has parado en las orillas del abismo es el momento en el que puedes hablar sin poner límites, hay que separarse del cuerpo y del lenguaje, llegar al abismo desde donde el poeta puede decir lo que es, el lenguaje poético el que trasciende al concepto.

La poesía es acción creadora, el poema es el resultado de esa acción que encierra el ser del hombre, quien al crear plasma su esencia, la que es única, irrepetible e inconmensurable por lo que no puede existir técnica que unifique, es lenguaje, es intención de ir hacia....

Octavio Paz nos interroga:

“¿No sería mejor transformar la vida en poesía que hacer poesía con la vida? Y la poesía ¿no puede tener como objeto propio, más que la creación de poemas, la de instantes poéticos? ¿Será posible una comunión universal en la poesía?”.⁴⁵

⁴⁴ GRETA RIVERA. *Apropiación de la finitud: Heidegger y el ser para la muerte*. Revista En-clav. Vol 4. No. 8. Julio-diciembre 2010, p 5.

⁴⁵ OCTAVIO PAZ. *El arco y la lira*. Junio, 2014, p. 2. Recuperado en mayo 2018 de <http://www.ecfrasis.org/wp-content/uploads/2014/06/Octavio-Paz-El-arco-y-la-lira.pdf>.

2.5 Aportaciones que dan luz

A partir de los descubrimientos que he podido hacer a través de la maestría es que me doy cuenta de que la preparatoria Carl Rogers es “un punto de encuentro de seres creadores” por lo que le doy este título a mi tesis y lo fundamento a través de autores como: José Saramago, Michael Foucault y Hanna Arendt, entre muchos que he podido descubrir.

José Saramago plantea que la educación más básica es la que se recibe del seno familiar, más debido a la crisis en la que se encuentra la familia por la vorágine contemporánea, la única salida que se ve en el horizonte es la escuela como el último refugio, como la última esperanza⁴⁶ (Saramago, *Democracia y Universidad* 2010).

Tenemos primero que encontrar soluciones para el proceso enseñanza-aprendizaje, para así encontrar una solución que repercuta en el futuro.

Sabiendo que a través del proceso educativo el estudiante puede convertirse con plena conciencia en ciudadano; siendo la escuela el lugar que propicie el debate, el diálogo, donde, por definición, en el espíritu crítico debe florecer: un lugar de confrontación, no un lugar donde el único objetivo es obtener un diploma.

Al mismo tiempo donde se genere un espíritu abierto que obligue a reflexionar, que capacite para el análisis, implica dominio de los conceptos, información sobre lo que es el mundo en que vivimos, las distintas sociedades humanas, las contradicciones, la historia que nos ha hecho ser como somos, el pasado colectivo y el presente plural e individual que tenemos que levantar; así tendremos ciudadanos más conscientes de serlo.

La escuela debería ser el espacio de diálogo y discusión, en donde los asuntos ciudadanos deberían ser debatidos, esto sería realmente la democracia, más en estos momentos, en que el poder auténtico es el financiero, con el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, siendo los que presionan,

⁴⁶ JOSÉ SARAMAGO. *Democracia y Universidad*. Editorial Complutense. Madrid, España, 2010 p. 31.

exigen y dictan lo que debemos hacer, lo que viene “desde arriba”, como una imposición, no es democrático.

Es fundamental abrir el debate, para que la sociedad civil encare esta contradicción y reclame la soberanía que es de los ciudadanos.

Desde esta perspectiva la escuela debería encontrar el espacio para educar en los valores, no solo instruir sino educar y desde adentro repercutir en la sociedad, más en estos momentos vivimos en una plutocracia, en un gobierno de los ricos.

Desde la escuela tendríamos que debatir la diferencia entre instruir y educar, analizar y reflexionar sobre la crisis de la familia, enfrentar las carencias que detectamos para el buen funcionamiento de la sociedad y hacernos responsables de lo que nos toca.

Por todo lo anterior, es urgente un cambio de mentalidad, la sociedad necesita fomentar seres libres y conscientes. La escuela tiene que asumir su responsabilidad en la formación del individuo, y tiene que ir más allá de la persona, porque no se trata solo de formar profesionistas sino de formar buenos seres humanos y es la escuela ese lugar común en donde es posible generar el cambio.

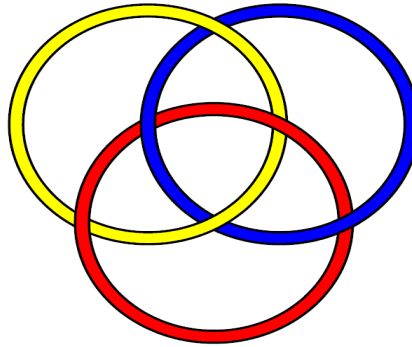
2.5.1 Ética, política, educación y libertad

En estos planteamientos vemos como se interrelacionan los conceptos ética, política, educación y libertad.

Ética, política y educación son tres términos que contienen un significado muy amplio, son tres aros sostenidos por su tejido, el cuarto tejido es la libertad.

El nudo Borromeo (J. Lacan, 1970)⁴⁷ tiene tres dimensiones: real, imaginario y simbólico.

⁴⁷ ROQUE FARRÁN. *La lógica del nudo Borromeo: un paradigma del corte estructural. Notas para una filosofía psicoanalítica*. Revista Nómadas. Vol. 22, Núm. 2. Universidad Complutense de Madrid, España. 2009, p.2

La ética, la política y la educación son tres ámbitos fundamentales en el acontecer de la vida del ser humano, son efecto del reencuentro entre los hombres en su carácter más propio que es la comunidad, sin este ternario la comunidad no se sostiene.

La libertad es la permanente posibilidad que tenemos de traspasar los límites discursivos que nos cercan, que nos limitan.

En cuanto a la ética M. Foucault (1984)⁴⁸ plantea que es la forma reflexiva que adopta la libertad. La libertad como una realidad ética en sí misma, es la condición ontológica de la ética. Asimismo, los griegos, para conducirse bien, para practicar la libertad como era debido, era necesario ocuparse de sí, cuidar de sí, a la vez para conocerse y para formarse, para superarse a sí mismo, para controlar los apetitos que podrían dominarnos. La ética, en tanto práctica reflexiva de la libertad, ha girado en torno a este imperativo fundamental: "cuida de ti mismo".

Uno no puede cuidar de sí sin conocerse. El cuidado de sí es el conocimiento de sí, en un sentido socrático-platónico, pero es también el conocimiento de un cierto número de reglas de conducta o de principios, que son a la vez verdades y prescripciones. El cuidado de sí supone hacer acopio de estas verdades: y es así como se ven ligadas la ética y la verdad. Se trata de hacer de esta verdad aprendida, memorizada y progresivamente aplicada un semi-sujeto que reine soberanamente en el interior de cada uno.

⁴⁸ MICHAEL FOUCAULT. *La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad*. Entrevista realizada por Raúl Fonet-Betancourt, Helmut Becker y Alfredo Gómez-Muller el 20 de enero de 1984. Publicada en la Revista Concordia 6, p. 96-116.

Para el alma individual, es volverse hacia sí mismo para reconocerse en lo que es, y reconociéndose en lo que es, recordar las verdades que le son similares y que ha podido contemplar.

Que estos principios te digan en cada situación y en cierto modo espontáneamente, cómo tienes que comportarte. Encontramos aquí una metáfora que no proviene de los estoicos sino de Plutarco, que dice:

“Es necesario que hayáis aprendido los principios de una forma tan constante que, cuando vuestros deseos, vuestros apetitos, vuestros miedos se despierten como perros que ladran, el Logos⁷ hable en vosotros como la voz del amo que con un solo grito sabe acallar a los perros. Es ésta la idea de un Logos que en cierto modo podrá funcionar sin que ustedes tengan que hacer nada: ustedes se habrán convertido en el Logos o el Logos se habrá convertido en ustedes mismos”.⁴⁹

Los griegos planteaban la libertad del individuo como un problema ético. El *ethos*⁵⁰, era la manera de ser y de conducirse. Era un cierto modo de ser del sujeto y una determinada manera de comportarse que resultaba perceptible a los demás.

Pero para que esta práctica de la libertad adopte la forma de un *ethos* que sea bueno, bello, honorable, estimable, memorable, y que pueda servir de ejemplo, es necesario todo un trabajo sobre sí mismo.

La libertad significaba, para los griegos, la no-esclavitud. Un esclavo no tiene ética. La libertad es pues en sí misma política. Ser libre significa no ser esclavo de sí mismo ni de los propios apetitos, lo que implica que uno establece en relación consigo mismo una cierta relación de dominio, de señorío, que se llamaba arché, poder, mando.

Este *ethos* de la libertad es también una manera de ocuparse de los otros. Un hombre libre, que se conduce como tal, sabe gobernar a su mujer, a sus hijos, su casa. Esto es el arte de gobernar.

⁴⁹ MICHAEL FOUCAULT. *La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad*. Entrevista realizada por Raúl Fornet-Betancourt, Helmut Becker y Alfredo Gómez-Muller el 20 de enero de 1984. Publicada en la Revista Concordia 6, p. 262.

⁵⁰ *ETHOS*. Forma común de vida o de comportamiento que adopta un grupo de individuos que pertenecen a una misma sociedad.

El cuidado de sí implica también una relación con el otro en la medida en que, para ocuparse bien de sí, es preciso escuchar las lecciones de un maestro. Uno tiene necesidad de un guía, de un consejero, de un amigo, de alguien que nos diga la verdad. De este modo el problema de las relaciones con los demás está presente a lo largo de todo este desarrollo del cuidado de sí. El cuidado de sí, tiene siempre como objetivo el bien de los otros. Tiende a gestionar bien el espacio de poder que está presente en toda relación, es decir, gestionarlo en el sentido de la no-dominación.

El poder sobre sí mismo es el que va a regular el poder sobre los otros. Si uno se ocupa de sí como es debido, es decir, si uno sabe ontológicamente quién es, si uno es consciente de lo que es capaz, si uno conoce lo que significa ser ciudadano de una ciudad, ser señor de su casa en un *Oikos*⁵¹, si sabe qué cosas debe temer y aquellas a los que no debe temer, si sabe qué es lo que debe esperar y cuáles son las cosas, por el contrario, que deben de serle completamente indiferentes, si sabe, en fin, que no debe temer a la muerte, pues bien, si sabe todo esto, no puede abusar de su poder en relación con los demás.

El cuidado de sí puede entonces estar por completo centrado en sí mismo, en lo que uno hace, en el puesto que ocupa entre los otros; podrá estar totalmente centrado en la aceptación de la muerte. Séneca, por ejemplo, la importancia que adquiere este tema: “apresurémonos a envejecer, apresurémonos a ir hacia el final, ya que nos permitirá encontrarnos con nosotros mismos”.⁵² Las prácticas de sí, estas prácticas no son sin embargo algo que se invente el individuo mismo. Constituyen esquemas que él encuentra en su cultura y que le son propuestos, sugeridos, impuestos por su cultura, su sociedad y su grupo social. El poder está siempre presente: esto se refiere a cualquier tipo de relación en la que uno intenta dirigir la conducta del otro. Estas relaciones son por tanto relaciones que se pueden encontrar en situaciones distintas y bajo diferentes formas; estas relaciones de

⁵¹ OIKOS- “gobierno de la casa” o “administración doméstica”.

⁵² MICHAEL FOUCAULT. *La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad*. Entrevista realizada por Raúl Fonet-Betancourt, Helmut Becker y Alfredo Gómez-Muller el 20 de enero de 1984. Publicada en la Revista Concordia 6, p. 266

poder son relaciones móviles, es decir, pueden modificarse, no están determinadas de una vez por todas. No pueden existir relaciones de poder más que en la medida en que los sujetos son libres.

Si no te ocupas de ti mismo, tú serás un mal gobernante. En esta perspectiva, el cuidado de uno mismo aparece como una condición pedagógica, ética y también ontológica, para llegar a ser un buen gobernante. Constituirse en sujeto que gobierna implica que uno se haya constituido en sujeto que se ocupa de sí.

El ocuparse de si implica el ocuparse del otro y desde esta libertad es que podemos crear un mundo distinto, si somos capaces de auto-conocernos, de auto-regularnos podremos entonces descubrir al otro, encontrarnos y proyectar una vida en común, y a través de esta posibilidad crear un punto de encuentro, que rebase las paredes de cualquier institución.

2.5.2 La acción es política

A decir de Hannah Arendt:

“La política no debería entenderse ni vivirse como una actividad propia de una élite, sino como el ámbito de realización humana. Como una actividad constructora de un mundo específicamente humano”.⁵³

Entendemos por política solo aquellas personas corruptas que abusan de su autoridad y perjudican a la mayoría. Sin embargo, la política debería ocupar un lugar totalmente distinto en nuestro pensamiento y en nuestra vida. Se trata del espacio de realización humana por excelencia y, como tal, corresponde a todos los individuos ejercerla cotidianamente.

Primeramente, se explica lo que Arendt entiende por hombre. Una nueva definición de política requiere una nueva definición de hombre. La vida del hombre, tal como lo entiende nuestra autora, consiste sólo parcialmente en las actividades que

⁵³ MARÍA DEL MAR ESTRADA REBULL. *Política en Hannah Arendt*. p.137. Recuperado marzo 2019 de http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/ppperiod/estsoc/pdf/estsoc07_2/estsoc07_2_137-358.pdf.

corresponden a su ciclo biológico. La otra parte de la vida, la que vale la pena, se desarrolla en otro ámbito: el de la acción política.

Al examinar las tres categorías de la vida activa (labor, trabajo y acción), veremos por qué Arendt considera ciertas actividades humanas como meramente biológicas. Además de este análisis de la vida activa, es necesario estudiar lo que acontece en la vida interior del hombre; lo que Arendt llama vida del espíritu. El pensamiento, la voluntad y el juicio (que son las tres facultades de la vida del espíritu) le dan profundidad al ser humano.

En la antigua Grecia, la política, era el espacio deseado de realización humana. Dicha realización política sólo se puede entender contextualizándola en un mundo. Un mundo, específicamente humano; no existiría como tal sin los hombres, cuya humanidad se manifiesta al construir y habitar este mundo.

Las experiencias fundamentales del tiempo en que Arendt desarrolla su teoría política son el totalitarismo y el peligro de la exterminación de la humanidad por las armas nucleares. Hoy el contexto es diferente, pero similar en la carencia de posibilidades para la auténtica acción política. Ésta, a pesar de ser tan propiamente nuestra, no nos es dada como una garantía, pues su especificidad es que depende de nosotros y de nuestra libertad. Por lo mismo, corremos el riesgo de perderla si no la ejercitamos activamente, corremos el riesgo de perder el mundo humano; nuestra misma humanidad. Defender la política, como lo hace Hannah Arendt, significa defender, con abrumadora desventaja frente a la historia, frente a las masas, frente a las ideologías e incluso frente a la filosofía; la libertad humana.

El hombre, a diferencia de todo lo demás que existe en el mundo, no sólo forma parte de éste, sino que posee facultades para crearlo. Para empezar, es el hombre quien da ser a las cosas, que de otra manera yacerían en un ciclo interminable y sin testigos. El signo de la humanidad es entonces su capacidad de propiciar orígenes que trascienden el mero ciclo vital del universo.

La vida activa se trata de las tres actividades básicas que el hombre lleva a cabo en el tiempo entre nacer y morir: labor, trabajo y acción. Lo común a estas tres

actividades es que se realizan con el cuerpo y en un ámbito perceptible a los sentidos de todas las personas. En apariencia, ellas constituirían la totalidad de la vida humana. De hecho, dentro de la vida activa, sólo la acción es política.

Labor. La labor se distingue por corresponder a los procesos cíclicos necesarios para la vida biológica, no nos distingue de los animales, pues ellos también tienden a procurarse su sustento y cuidar su vida. Arendt la usa como categoría para ilustrar el campo de lo no político

Trabajo. “El trabajo proporciona un «artificial» mundo de cosas, claramente distintas de todas las circunstancias naturales”.⁵⁴ En él, el hombre es amo de la naturaleza: la violenta tomándole material para fabricar objetos que ingresarán al hábitat humano. Lo que se fabrica en el trabajo no tiene el fin principal de sostener o hacer más fácil la vida, sino de objetivar un mundo “artificial”, intencionadamente humano. La obra de arte corresponde a esta categoría.

Acción. Es la actividad política, es poco ortodoxa, delicada y llena de matices. La acción es la actividad del hombre en cuanto hombre, lo cual quiere decir; en cuanto es plural. La acción es frágil porque es un hombre solo el que la inicia, pero su continuación depende de mil hombres más que la interceptarán y la llevarán a desenlaces inimaginados o la conducirán a la nada simplemente con ignorarla. Un hombre fuerte podrá someter a los demás para realizar grandes obras, pero no está actuando políticamente, no está interactuando con otras personas, sino que las está usando como “material humano”.

Las auténticas acciones, en cambio, tienen su grandeza y su significado “en la propia realización, y no en su motivación ni en su logro” (Arendt, *¿Qué es la política?* 2001)⁵⁵. La acción se distingue porque, a través de ella, el actor pone de manifiesto ante otros su cualidad de ser «quién», de ser un hacedor de milagros.

La acción política corresponde a la vida activa. Sin embargo, su origen está en la vida del espíritu, pues es en ella donde radica la libertad que permite “echar una

⁵⁴ MARÍA DEL MAR ESTRADA REBULL. *Política en Hannah Arendt*, p. 142. Recuperado marzo 2019 de http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/ppperiod/estsoc/pdf/estsoc07_2/estsoc07_2_137-358.pdf

⁵⁵ HANNA ARENDT. *¿Qué es la política?* Ed. Paidós I.C.E/U.A.B., Barcelona, España, 2001, p. 231

mano a la esencia del ser”; es decir, contribuir a crear el mundo y no sólo padecerlo. También es en la vida espiritual en la que nuestra acción puede tener algún sentido. La vida del espíritu es el sustento de lo humano de nuestro actuar.

Para Arendt, es imprescindible saber que, al hombre, la política no le es dada por naturaleza. El principio básico de la política es la pluralidad. “La política trata del estar juntos y los unos con otros de los diversos”⁵⁶ (Arendt, *¿Qué es la política?* 2001), y como tal, como fruto de la acción humana plural, tiene un carácter abierto y sólo se la debe entender por su sentido: “que los hombres trataran entre ellos en libertad, más allá de la violencia, la coacción y el dominio, iguales con iguales, que mandaran y obedecieran sólo en momentos necesarios –en la guerra– y, si no, que regularan todos sus asuntos hablando y persuadiéndose entre sí” (Arendt, *¿Qué es la política?* 2001).⁵⁷ Los griegos son la prueba más patente de que la política no es natural sino intencional. Para ellos, se requiere un espacio determinado y construido para la política: la poli. Aún dentro de la poli, se requería ser ciudadano libre para ejercerla. Para ejercer la política, también era indispensable dejar atrás la seguridad del hogar, en donde se quedaban los esclavos laborando y las mujeres dedicándose a la familia.

Una vez establecida la poli, las gestas heroicas fueron reemplazadas en gran medida por el habla, la discusión susceptible de ser recordada por los demás ciudadanos en el ágora. Ésta es la vivencia de la política que Arendt quiere rescatar. Era la forma de vida deseable para los griegos, reservada a los ciudadanos libres. La política era considerada como la mejor manera de vivir. Era una vida libre, creadora y valiosa entre los semejantes.

Sabemos que la política, que es la actividad más propiamente humana, se desarrolla en la faceta activa y que tiene su sustento en la faceta espiritual. La política se dedica a la construcción, cuidado y habitación de un mundo.

Lo que los hombres habitamos y compartimos es precisamente un mundo. Los constructores del mundo es el caso de la *lex romana*, que era una liga establecida

⁵⁶ HANNA ARENDT. *¿Qué es la política?* Ed. Paidós I.C.E./U.A.B., Barcelona, España, 2001p. 45

⁵⁷ HANNA ARENDT. *¿Qué es la política?* Ed. Paidós I.C.E./U.A.B., Barcelona, España, 2001 p. 69

con los pueblos conquistados para ensanchar el mundo humano. No se trataba de una identificación entre los contrayentes, sino de establecer un espacio que los uniera, relacionando a quienes antes estaban aislados; y a la vez los separara, teniendo en cuenta sus diferencias de perspectiva. La ley griega, los nomos, también era una constructora de mundo, aunque en un sentido diferente que la romana: era un requisito para la política. No era política en sí misma, pero servía para establecer fronteras, para delimitar el hábitat y el comportamiento de los ciudadanos hacia dentro de la poli⁵⁸ (Arendt, *¿Qué es la política?* 2001)

Necesitamos ser conscientes de la vida que compartimos y darle un significado para que podamos afirmar que actuamos en un mundo común.

La auténtica acción política aparece como un acto de un grupo. Sólo hay auténticos destellos de política cuando las personas se organizan para pensar y construir un mundo propio donde habitar en creativa libertad. Es necesario salir de la vida privada para encontrarse con los otros.

Mientras existan grupos enteros de personas que no saben nada las unas de las otras, ni se imaginan el modo de vida, el entorno, el imaginario de las otras; mientras existan diferencias totales de geografía, lenguaje, cultura, valores y clase; la política es impracticable entre ellos.

La apuesta de Arendt es

“El único lugar donde puede desarrollarse la vida de los hombres es en la política, en la publicidad, en la acción. El único régimen deseable es aquél en que los hombres deciden juntos cómo vivir”.⁵⁹

Educación es tarea, que como la de ser humano,
no termina hasta el fin de los días.

⁵⁸ HANNA ARENDT. *¿Qué es la política?* Ed. Paidós I.C.E./U.A.B., Barcelona, España, 2001, p. 120-123

⁵⁹ MARÍA DEL MAR ESTRADA REBULL. *Política de Hanna Arendt*. Recuperado marzo 2019 de http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/ppperiod/estsoc/pdf/estsoc07_2/estsoc07_2_137-358.pdf p. 156.

2.6 Libertad y Educación

La educación liberada de todos los rasgos alienantes constituye una fuerza posibilitadora del cambio y es un impulso hacia la libertad.

A partir del pensamiento de Paulo Freire podemos decir que toda la tarea de educar solo será auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que le pierda miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad. Una educación verdadera es “praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo.” (Freire, *La educación como práctica de la libertad* 2015).⁶¹

La educación es un acto de amor, de coraje; es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no se le teme; más bien se busca transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal.

Educar es un proceso que lleva a la concientización, a la liberación, al despertar de la conciencia, a la recuperación de la dignidad humana, generado a través de un diálogo interpersonal, el descubrimiento del sentido de lo humano al establecer una comunión a través de encuentros con otros seres humanos, en la horizontalidad, lo que lleva a una reflexión constante, acerca de la propia realidad a lo largo del proceso educativo. Es un reencuentro de los seres humanos con su dignidad de creadores y participantes activos en la cultura que los configura.

No una educación con una pedagogía para el estudiante, orientadora, sino de él, que lo haga no sólo un objetivo pedagógico sino un ser humano consciente y activo

⁶⁰ JACQUELINE ZAPATA. La educación especial en México. Una tarea de valor. *Educación*, Curitiba, n. 23. 2004, p. 225-243. Editorial UFPR. Recuperado junio 2019 de <https://www.scielo.br/pdf/er/n23/n23a14>

⁶¹ PAULO FREIRE. *La educación como práctica de la libertad*. Ed. Siglo XXI. 1ª Edición, 1ª Reimpresión. Madrid, España, 2015, p.7

de su propio proceso educativo, proceso que incluye el desarrollo del ser y el asumir una postura crítica de su realidad social.

La dignidad de la persona implica la libertad, pero no como mera posibilidad de optar entre cosas más o menos interesantes, sino como capacidad de decidir por sí mismo lo que se ha de hacer, para ser lo que se quiere ser: somos verdaderamente libres cuando nos adueñamos de nuestras propias decisiones, cuando afianzamos nuestra independencia, cuando nuestra voluntad se enfrenta, si es preciso, a la fuerza del ambiente.

Maestras y maestros debemos estar prevenidos contra los reduccionismos que empequeñecen la educación, como adoctrinar en vez de enseñar o sólo instruir, en vez de educar. Educar es un proceso que tiene su punto de referencia en la verdad, que la persona ha de ir descubriendo por sí misma, hasta tomar la decisión de vivir conforme con la verdad hallada.

Nuestra tarea de educadores consiste en ayudar a formar personas libres y conscientes de su responsabilidad de desarrollar al máximo sus propias posibilidades. Jóvenes con autonomía y capacidad de iniciativa en su vida individual, en sus relaciones sociales y en su vida diaria. Mujeres y hombres que sean capaces de decidir su propio proyecto personal de vida y de aceptar la responsabilidad de sus decisiones.

Ser libre significa tener las riendas de la propia vida. El hombre nace dotado de una libertad radical, originaria y educar en libertad supone acompañar a formular y desarrollar un proyecto personal de vida, de modo que los jóvenes aprendan a llevar el timón de sus vidas en la dirección correcta: hacia la felicidad de una vida plena.

“La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor”

Paulo Freire 2015.⁶²

⁶² PAULO FREIRE. *La educación como práctica de la libertad*. Ed. Siglo XXI. 1ª Edición, 1ª Reimpresión. Madrid, España, 2015, p.67

CAPÍTULO III

**“Educación a través de la creación
“Almas en Pena””**

CAPÍTULO III

Educación a través de la creación “Almas en Pena”

Introducción

En este capítulo se plantea la creación y organización de un espectáculo multidisciplinario, en el que participa toda la comunidad educativa, a través del que se genera un encuentro con el otro, creando un proyecto común, la convivencia, expresando la vida de modo poético. Construyendo nuevas significaciones, desde una perspectiva multidisciplinaria donde se integra el teatro, la danza y las artes plásticas, que nos permita ser desde nuestra creatividad lo que en esencia somos, lo que ayudará a facilitar el re-encuentro, la re-significación y la re-creación del ser en comunión con los otros, revalorando el espacio educativo como punto de encuentro.

3.1 Tesis en juego

A partir de mi experiencia y de autores como José Saramago, Michel Foucault y Hanna Arendt es que rescato la importancia del planteamiento de mi tesis “la escuela como punto de encuentro de seres creadores” en donde la escuela es el espacio, que, en estos momentos, debido a la crisis que vive la familia, por la vorágine contemporánea, nos da la posibilidad de educar, siendo la educación parte de la vida misma.

La escuela donde se genere un espíritu abierto de reflexión, que capacite para el análisis, un espacio de diálogo y discusión, en donde se acompañe a los jóvenes en el camino que eligen hacia el despertar de su conciencia, que nos permita enfrentarnos a las carencias que detectamos de la sociedad. Además de hacernos responsables de manera personal de lo que nos toca, más en estos momentos el poder “auténtico” es el financiero con el Fondo Monetario Internacional y la

Organización Mundial de Comercio, siendo los que nos presionan, nos exigen y dictan lo que se debe hacer, pensar e incluso sentir, a través del sistema capitalista.

La escuela como el espacio propicio para educar, no instruir o colonizar, y desde dentro repercutir en la sociedad, más en estos momentos vivimos en una plutocracia, gobierno de los ricos.

Necesitamos un cambio de mentalidad, necesitamos seres libres y conscientes. La escuela tiene que asumir su responsabilidad en la formación del individuo, y tiene que ir más allá de la persona, porque no se trata solo de formar buenos estudiantes sino de impulsar buenos seres humanos y así generar una transformación que conforme una sociedad justa y solidaria.

En relación al encuentro consideramos que esto tiene que ver con el cuidado de sí como bien dice Michel Foucault el cuidado de sí implica también una relación con el otro, ese encuentro que es esencial en donde el yo es el tú, pudiendo construir un nosotros que nos permitirá expresar nuestro potencial creador como seres libres para el desarrollo y crecimiento de nuestro ser. El poder sobre sí mismo es el que va a regular el poder sobre los otros. Como menciona Foucault: “si uno se ocupa de sí como es debido, es decir, si uno sabe ontológicamente quién es, si uno es consciente de lo que es capaz, si uno conoce lo que significa ser ciudadano de una ciudad, ser señor de su casa, si sabe qué cosas debe temer y aquellas a los que no debe temer, si sabe qué es lo que debe esperar y cuáles son las cosas, por el contrario, que deben de serle completamente indiferentes, si sabe, en fin, que no debe temer a la muerte, pues bien, si sabe todo esto, no puede abusar de su poder en relación con los demás”⁶³ y es desde ahí que se puede generar el encuentro con el otro, un encuentro que genere un proyecto común, que nos permita ser desde nuestra creatividad lo que en esencia somos.

En cuanto a jóvenes creadores consideramos que todos somos seres creadores por naturaleza, sin embargo al estar inmersos en este mundo vamos perdiendo lo que en esencia somos, más los jóvenes todavía mantienen esta chispa, la conexión con

⁶³ MICHAEL FOUCAULT. *La ética del ciudadano de sí como práctica de la libertad*. Diálogo con H. Becker, R. Fernet-Betancourt, A. Gomez-Muller, 20 de enero de 1984, p. 265.

el espíritu de la humanidad, seres de luz que les permite descubrir-se al mundo sin velos ni tapujos, creo que ellos son acción creadora, hacedores de milagros, en su espíritu radica la libertad, a decir de H. Arendt: “la que permite echar una mano a la esencia del Ser; es decir, contribuir a crear el mundo y no sólo padecerlo”.⁶⁴

Buscar que eso común, en este caso el arte, sea entre nosotros el Cuidado de la Vida, con lo que podamos trascender esta sociedad fragmentada de hombres anónimos masificados, social-conformistas y atrapados por el capitalismo en su lógica de consumo; de eso se trata. Es necesario encaminarnos a restaurar la convivencia. Cambiar el modo de vivir, expresar la Vida de modo poético, creador. Crear nuevas significaciones, pudiéndolo hacer a través del teatro, la danza y las artes plásticas.

Podemos, si lo queremos, trascender el utilitarismo, la técnica y la racionalidad. Podemos hacerlo en una forma de existencia que sea la de vivir en el amor, en la comunión, en la fiesta, la danza, el teatro, las artes plásticas, en suma, en el regocijo de vivir. Vivir poéticamente es ¡vivir por vivir!, sin materialismo de por medio, sin la razón instrumental dominante que recorre toda la Historia de Occidente. Crear espacios en donde la conexión de los jóvenes con el espíritu de la tierra, con el mundo de luz, y con el corazón de la humanidad; la educación creadora, surja y les permita ser quienes en esencia son.

Considero que debemos ir en busca de un estilo de vida libre, creativo, necesitamos ser conscientes de la vida que compartimos y darle un significado para que podamos afirmar que actuamos en un mundo común, en donde todos los seres humanos podamos decidir juntos como vivir.

⁶⁴ MARÍA DEL MAR ESTRADA REBULL. *Política de Hanna Arendt*. p. 149. Recuperado marzo 2018 de http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/ppperiod/estsoc/pdf/estsoc07_2/estsoc07_2_137-358.pdf

3.2 Tarea de investigación

Elaborar una tesis mediante la cual se ponga en juego el lenguaje artístico que transmute mi práctica docente y me permita contribuir a que la escuela preparatoria Carl Rogers sea un punto de encuentro en la que los y las jóvenes, como seres creadores que son por su propia condición, puedan asumir la vida en plenitud. Dicha propuesta va dirigida hacia la posibilidad de expresar y proyectar ideas y emociones; que develen el sentir y el vivir del estudiante-artista, a través del teatro, la danza y las artes plásticas para comunicar y crecer en la alegría, facilitándoles el re-encuentro, la re-significación y la re-creación de su ser en comunión con los otros. Descubrir a través del arte las percepciones, ideas, emociones y sentimientos como parte de la naturaleza humana, permitiéndole desarrollar, fortalecer y energizar la expresión más íntima del ser.

3.3 Propósito

Constituir una tesis creativo-educativa que permita sustentar que la escuela (Preparatoria Carl Rogers) puede ser punto de encuentro de jóvenes creadores.

3.4 Objetivos

- Indagar la significación filosófica- poética-educativa de la reconfiguración de la escuela como punto de encuentro de jóvenes creadores.
- Identificar las causas que sustraen la condición de seres plenos a las y los jóvenes estudiantes de la preparatoria Carl Rogers.
- Describir el impacto que genera el biopoder a través del secuestro de su ser en las y los jóvenes a través de la práctica docente de la preparatoria Carl Rogers.
- Diseñar una propuesta educativa que posibilite las expresiones de plenitud de las y los jóvenes de la preparatoria Carl Rogers.

- Aplicar la propuesta que permita dar seguimiento y reflexionar sobre el impacto que esta genere.
- Dar testimonio de la tesis propuesta y compartir la propuesta educativa.

3.5 Preguntas de investigación

- ¿Cuáles son las causas que sustraen la condición de plenitud de las y los jóvenes en la preparatoria Carl Rogers?
- ¿Cuál es el impacto que genera el biopoder a través del secuestro de su ser en las y los jóvenes de la preparatoria Carl Rogers?
- ¿La preparatoria Carl Rogers puede ser un punto de encuentro que contribuya a la plenitud de las y los jóvenes como seres creadores?
- ¿Es posible diseñar una propuesta que posibilite la plenitud de las y los jóvenes de la preparatoria Carl Rogers?
- ¿De qué manera puede influir el teatro, la danza y las artes plásticas para contribuir a la plenitud de las y los estudiantes de la preparatoria Carl Rogers?

Quiénes

Esta propuesta va dirigida a jóvenes entre 15 y 18 años quienes cursan el 1º, 3º. Y 5º. Semestre de bachillerato, dentro de la preparatoria Carl Rogers. Seres únicos, irrepetibles, maravillosos capaces de construir-se a partir de ser acompañados desde una visión que los impulse a SER, desde la posibilidad de la creación, de la confianza en que ellos aprendan en comunión con los otros, basándonos en la participación afectiva, afectuosa, apasionadamente con-viviendo.

Siendo estos jóvenes quienes asumen el reto y la aventura de aprender, de pensar, de ser; haciéndose responsables de su tarea de estudiar, de buscar, de proponer, de crear y recrear las obras humanas.

Obras que reflejan una visión del mundo, transmitiendo ideas y valores. Obras que a través de su creación generan solidaridad, participación, acompañamiento entre sus iguales, para el bien común, para darse a sí mismo en un acto de amor que se da a los demás a través del teatro, la danza y las artes plásticas.

Arte

Develación creadora del SER, camino que inspira al re-encuentro con la armonía del alma, con la paz del corazón que es gracia, gracia divina de vida.

Dónde

Se llevará a cabo en el espacio educativo en donde el estudiante y el arte irrumpen el silencio; para pensar, sentir, crear y compartir el lenguaje creador del arte, como la apertura a la expresión libre del ser.

EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UN ESPECTÁCULO MULTIDISCIPLINARIO PREPARATORIA CARL ROGERS

3.6 Objetivo general

Que el estudiante vincule el tema “Almas en pena: entre la vida y la muerte” con la creación de un espectáculo, y que, a través de este, recreado por toda la comunidad educativa en el escenario, se genere el encuentro con el otro, un encuentro que cree un proyecto común, la convivencia, expresando la Vida de modo poético. Creando nuevas significaciones, desde una perspectiva multidisciplinaria donde se integre el teatro, la danza y las artes plásticas, lo que les facilitará el re-encuentro, la re-significación y la re-creación de su ser en comunión con los otros.

3.6.1 Objetivo específico

El estudiante creará un espectáculo multidisciplinario que involucra las materias de artes de cada semestre (1,3 y 5to), presentándolo ante público.

3.6.2 Calendarización

CREACIÓN DE UN ESPECTÁCULO MULTIDISCIPLINARIO Almas en pena: Entre la vida y la muerte Sustentante: Pilar Rodríguez Salcedo Asesor: Jaqueline Zapata				
Núcleos argumentales de la tesis por demostrar	Actividades de montaje	Participantes	Programación tiempos/espacios	Materiales/Instrumentos
La investigación como punto de partida para el encuentro de seres creadores.	Primera investigación del tema Almas en pena: Preguntas generales	Coord. artística	Instalaciones de la preparatoria 23-27 de septiembre	Computadoras, internet, teléfonos celulares, tablet.
Reconfiguración del acto educativo de manera artística y personal.	Creación dramaturgic a	Coord. Artística /Dirección	Instalaciones de la preparatoria 26 y 27 de septiembre	Computadoras, internet, teléfonos celulares, tablet.
La investigación como medio del proceso enseñanza-aprendizaje en los jóvenes.	Segunda investigación del Tema: Preguntas específicas de acuerdo con el tema seleccionado o para cada equipo de trabajo y	Estudiantes/Coord. artística	Instalaciones de la preparatoria 30 de septiembre-4 de octubre Horarios:	Computadoras, internet, teléfonos celulares, tablet.

	coreografías correspondientes.		Lunes 13:00 a 14:40hrs Martes 11:20 a 12:10 Miércoles 13:00 a 14:40hrs Jueves 7:30 a 9:10 y 11:20 a 14:14hrs	
La creación artística como generadora de experiencias personales que llevan al descubrimiento personal y al acercamiento con el tema.	Inicio creación improvisativa y de primer contacto realizando una exploración multidisciplinaria	Estudiantes/Docentes de artes	Instalaciones de la preparatoria 30 de septiembre -4 de octubre Horarios: Lunes 13:00 a 14:40hrs Martes 11:20 a 12:10 Miércoles 13:00 a 14:40hrs Jueves 7:30 a 9:10 y 11:20 a 14:14hrs	Computadoras, internet, teléfonos celulares, tablet. Elementos de montaje y ambientación tales como música, telones, tarimas, el escenario.
Construir una meta en común (Estudiantes y docentes) tomando en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje	Asignación de fragmento de ejecución correspondiente a grupos de estudiantes, inicio de trabajo de montaje.	Estudiantes/Docentes artes	Instalaciones de la preparatoria Del 7-11 de octubre Horarios: Lunes 13:00 a 14:40hrs	Elementos de montaje y ambientación tales como música, telones, tarimas, el escenario.

a través de la creación.			Martes 11:20 a 12:10 Miércoles 13:00 a 14:40hrs Jueves 7:30 a 9:10 y 11:20 a 14:14hrs	
El reencuentro, resignificación y recreación de los estudiantes en comunión con sus compañeros, por medio de la creación artística.	Ensayos montaje	Estudiantes/Docentes artes	Instalaciones de la preparatoria Del 14-25 de octubre Horarios: Lunes 13:00 a 14:40hrs Martes 11:20 a 12:10 Miércoles 13:00 a 14:40hrs Jueves 7:30 a 9:10 y 11:20 a 14:14hrs	Elementos de montaje y ambientación tales como música, telones, tarimas, el escenario.
La libertad con responsabilidad como medio de vinculación e integración que genera un intercambio de experiencias.	Ensayos generales	Estudiantes/Docentes artes/cuerpo docente y dirección en general	Instalaciones de la preparatoria 29 y 30 de octubre 13:00 a 14:40hrs	Elementos de montaje y ambientación tales como música, telones, tarimas, el escenario. Adicionales vestuarios de participantes.

La escuela como punto de encuentro de seres creadores	Funciones	Estudiantes/Docentes artes y cuerpo docente y dirección en general	Instalaciones de la preparatoria a 30 y 31 de octubre 19:00-21:00hrs	Elementos de montaje y ambientación tales como música, telones, tarimas, el escenario. Vestuarios correspondientes.
--	------------------	--	--	---

1. Producto esperado

Dos funciones con una duración aproximada de 45 minutos, para público en general.

3.6.3 Objetivos y actividades por desglosado

CREACIÓN DE UN ESPECTÁCULO MULTIDISCIPLINARIO Almas en pena: Entre la vida y la muerte Sustentante: Pilar Rodríguez Salcedo OBJETIVOS Y ACTIVIDADES POR DESGLOSADO				
<p>La comunidad escolar entera creará un espectáculo en un solo acto, titulado “Almas en penas”, que narra a través de imágenes las distintas percepciones humanas de la vida después de la muerte, partiendo de la pregunta eterna, ¿qué pasará con tu alma cuando te mueras? Abarcando temáticas como la bondad, la maldad, lo no conocido, lo terrible. Se adjunta a continuación texto con el contenido completo del espectáculo</p>				
	Objetivo general	Creación teatral TEATRO	Creación dancística DANZA	Creación plástica ARTES PLÁSTICAS
1er semestre	Que los estudiantes desarrollen su capacidad motriz, el trabajo en equipo,	los estudiantes desarrollará <u>segmentos teatrales</u> con el tema la vida después de la	El estudiante desarrollará <u>segmentos dancísticos</u> con el tema la vida después	Los estudiantes desarrollarán un producto plástico en <u>carboncillo</u> plasmando su

	<p>personalidad y autoestima a través del desarrollo de escenas en el espectáculo “Almas en pena”</p>	<p>muerte y el alma. Objetivo particular: Desarrollar en el joven el conocimiento y puesta en práctica de las primeras nociones referentes a la escena y su uso.</p>	<p>de la muerte y el alma. Objetivo particular: El joven se familiarizará con la creación coreográfica, el montaje de secuencias y la expresión a través de la danza.</p>	<p>percepción acerca del tema la vida después de la muerte y el alma. Objetivo particular: El joven pondrá en práctica el uso del carboncillo para la creación de una ilustración con el tema asignado.</p>
<p>3er semestre</p>	<p>Que los estudiantes desarrollen su capacidad motriz, el trabajo en equipo, la personalidad y autoestima a través del desarrollo de escenas en el espectáculo</p>	<p>El estudiante desarrollará <u>segmentos teatrales</u> usando el <u>teatro corporal</u> con el tema vampiros y condenados al infierno. Objetivo particular: El joven pondrá en</p>	<p>El estudiante desarrollará <u>segmentos dancísticos</u> con el tema vampiros y condenados al infierno. Objetivo particular: El joven pondrá en práctica lo</p>	<p>Los estudiantes harán un producto plástico en forma de <u>una máscara</u> de madera con el tema de vampiros y condenados al infierno. Usarán sus propias</p>

	<p>“Almas en pena”</p>	<p>práctica lo aprendido con referencia al teatro alterno y corporal y sus usos sobre el escenario</p>	<p>la técnica Graham y su uso en la creación coreográfica.</p>	<p>referencias e ideas sobre el tema para su creación.</p> <p>Objetivo particular:</p> <p>El joven aprenderá sobre el manejo de la técnica de realización de máscaras a través de un tema asignado.</p>
<p>5to semestre</p>	<p>Que los estudiantes desarrollen su capacidad motriz, el trabajo en equipo, la personalidad y autoestima a través del desarrollo de escenas en el espectáculo “Almas en pena”</p>	<p>El estudiante desarrollará segmentos teatrales usando el tema de ángeles y demonios y almas en pena.</p> <p>Objetivo particular:</p> <p>El joven utilizará la técnica Stanislavski para la</p>	<p>El estudiante desarrollará y tomará parte en una coreografía sobre ángeles y demonios.</p> <p>Objetivo particular:</p> <p>El joven pondrá en práctica elementos de ballet vistos en clase, dentro</p>	<p>Los estudiantes harán un producto plástico, un <u>cráneo de yeso pintado</u> de acuerdo con la percepción y gusto de cada uno, usando el tema ángeles y demonios y las almas en</p>

	creación de personajes asignados. Seguirá pautas para le creación de un personaje complejo.	de una coreografía que montará la docente	pena como punto de partida. Objetivo particular: Los jóvenes desarrollarán habilidades en la técnica de pintura con acrílico, creando y dando forma a un cráneo de acuerdo con su imaginación y con base en la investigación del tema.
--	---	---	---

3.6.4 Contenido del Espectáculo

ALMAS EN PENA:

Vida después de la muerte

Espectáculo en un solo acto

Presentador:

Muy buenas noches. Antes de comenzar quisiéramos hacer algunas anotaciones antes de su entrada a Almas en pena: Vida después de la muerte.

Durante este espectáculo no podrán ser tocados y les pedimos no tocar a nadie.

Les suplicamos de la manera más atenta poner teléfonos celulares en modo de vibración. Queda estrictamente prohibido sacar fotografías o video, de lo contrario se les pedirá abandonar la sala.

Les sugerimos caminar con cuidado en todo momento, puesto que no habrá luces que se puedan encender y no podrán encender tampoco ninguna ustedes.

No hay lugares numerados, les pedimos ir tomando sus lugares de acuerdo con su entrada al foro. Todos los lugares tienen una excelente vista al espectáculo, sólo hay dos filas. Les pedimos que su entrada al foro sea con calma y en completo silencio.

Si en algún momento desean salir de la función les pedimos igualmente hacerlo de forma ordenada.

Y, por último, este es un espectáculo en un solo acto, pedimos que si desean aplaudir sea hasta el final de la función.

Que disfruten esta noche con Almas en Pena.

Esta es nuestra tercera llamada. Comenzamos.

Oscuridad total. Almas en pena con velas caminan en distintos puntos de toda la escuela. Murmuran de manera indistinta. Los espectadores irán caminando entre ellas hasta llegar al foro.

En el foro, se encuentran distintas personas realizando labores cotidianas. Lavar, comer, acomodar cosas, arrullar a un niño, gente transitando en la calle, gente leyendo, incluso gente a punto de ser asaltada.

LA MUERTE (1er semestre)

Coreografía con música unitonal, de cotidianidad. Ruidos de coches, de calles, murmullos.

Personajes: Asaltante, Policía, Transeúnte, madre con hijo, estudiante, novios (2), niñas (2), vendedora, trabajador de maquila.

Todos se encuentran realizando labores cotidianas. De repente entra La Muerte y comienza a rondar entre ellos. Irá matando a algunos de los personajes, tocando su hombro. La coreografía transcurre entre la interacción de ellos con la muerte. Al finalizar solo quedan algunos vivos, que sin inmutarse van saliendo del escenario, uno a uno. Cuando en el escenario ya no quede ningún personaje vivo, La muerte saldrá, no sin antes tocar en el hombro a 2 espectadores, dándoles el toque de la muerte.

OSCURO

(A partir de ahora siempre se oirán murmullos en el oscuro) Entra una sola alma en pena que permanecerá observando todo lo que ocurra.

Silencio. De repente se escucha una voz en oscuro: -Todos tenemos un alma, ¿qué pasa con ella cuando morimos?

EL ALMA (1er semestre)

Escena de danza-teatro

Personajes: Doctora, enfermera, madre, padre, enfermo, hermana, 2 amigos, 2 ángeles

-Secuencia 1 (Teatral)

El paciente está a punto de morir. El doctor dice un diagnóstico, dice que le quedan pocos minutos, la familia pregunta pocas cosas, está sufriendo, trata de despedirse, el enfermo que aún está consciente dice pocas palabras. De pronto pierde la conciencia. Se escucha el sonido de la máquina que indica el paro cardíaco. La enfermera confirma el diagnóstico. El doctor exclama: Hora de muerte: 8:45.

-Secuencia 2 (Dancística)

El enfermo sale de su cuerpo y se despide de todos los que están en la sala, que permanecerán congelados hasta que él se les acerque. Al terminar la secuencia volverá a acostarse, quedando en un modo distinto al anterior.

-Secuencia 3 (Teatral)

El velatorio. Deudos desfilan para ver el cadáver y despedirse, los dos amigos se agregan, están en la sala de velación, unos murmuran, otros dicen palabras al azar: -Cómo lo quería-, -qué buena persona era- Entran los ángeles, que observan en todo momento.

-Secuencia 4 (Dancística)

Los ángeles están ahí, para ayudar a ir al muerto. El muerto vuelve a despedirse, no está convencido de querer dejar a su familia y amigos (aquí amigos tienen que tomar papel predominante, puesto que no han salido antes) A pesar de su resistencia, el fallecido acaba yéndose de la mano de los ángeles, mientras los demás siguen en la sala, viendo al muerto, que en realidad ya no está.

OSCURO

Durante este oscuro las almas en pena aparecerán detrás de los espectadores murmurando, preguntando, queriendo ser ayudados. Todo esto, apenas iluminados por sus velas. Un alma en pena observará aquí también.

VAMPIROS (3er semestre)

-Secuencia teatral

Intempestivamente, entran 2 vampiros, arrastrando a dos jóvenes que buscan escapar de ellos. Poco a poco van llegando más vampiros, ya desde entonces disfrutando lo que van a ver. Amarrando a los chicos y cubriéndoles la boca, los vampiros comienzan a jugar con ellos, los llevan de un lado a otro, mostrándolos, alimentando el hambre de sus compañeros. Es un jugar con la presa, sabiendo que los matarán en un instante.

La mujer y el hombre si miran al público, pidiéndole ayuda, los vampiros si notan la presencia del público, pero no pueden hacerles nada, como si hubiera un muro transparente entre ellos.

A una señal de quien será el vampiro mayor, preparan a los chicos para el sacrificio. Los ánimos crecen hasta volverse intolerables. A una segunda señal comenzará la secuencia coreográfica

-Secuencia dancística

(Música de violines desgarradora)

Los vampiros se abalanzan hacia ellos en una secuencia donde luchan por llegar, los sujetan, se los arrebatan de las manos y acaban en una gran masa, donde ya no podemos ver más.

OSCURO

Permanece el oscuro y de repente los espectadores verán a las almas en pena ya en frente de ellos, sufriendo como siempre. Poco a poco van retrocediendo hasta quedar 3 de ellas en el fondo del escenario

INFERNO (3er semestre)

Poco a poco, una luz apenas tenue nos mostrará a los condenados al infierno. Son almas castigadas para siempre. Sufren en todo momento, tienen dolor para siempre. Irán arrastrándose todo el tiempo, contorsionándose, farfullando blasfemias que no podemos comprender.

Sin previo aviso, entra un alma nueva, con temor. Se hace un silencio espeluznante hasta que poco a poco oímos risas de burla, más blasfemias. El alma nueva comienza a transformarse, poco a poco, comienza a sentir dolor, a enloquecer, su cuerpo cambia y su mirada también.

Los condenados disfrutaban de su sufrimiento y de ver su transformación, y cuando esta alma nueva se vuelve ya una más del montón, vamos viendo como se hace el oscuro, entre risas, quejidos y suspiros.

OSCURO

ÁNGELES Y DEMONIOS (5to semestre)

Coreografía con música de violines, estridente por momentos, dulce en otras.

Representa la lucha eterna entre ángeles y demonios en una serie de encuentros.

Algunas almas en pena observarán también. Al final de todo, triunfarán los ángeles.

SECUENCIA FINAL

Al triunfar los ángeles irán hacia las almas dando paz a algunas, que apagarán sus luces yéndose tranquilas. Otras pocas irán saliendo del foro con su luz encendida, para perderse en la oscuridad de nuevo.

OSCURO

En el oscuro se escuchará una voz: -Todos tenemos un alma, ¿Qué pasará con la tuya cuando mueras?

Otra voz dice: - Piensa en eso antes de dormir. Muy buenas noches.

3.6.5 Música del espectáculo

- *Bernini's Angels Kerry Muzzey Trailer Music 2*
- *Tráfico (ciudad transitada)*
- *Howard Sees The Sky Kerry Muxxey*
- *Masked Ball Jocelyn Pook*
- *07 Jupiter and Beyond 2001 A Space Odyssey*
- *Benini's Angels Kerry Muzzey*
- *Waiting Kerry Muzzey*
- *Viva la Vida 2 cellos*

CAPÍTULO IV

“Ser, el arte de vivir”

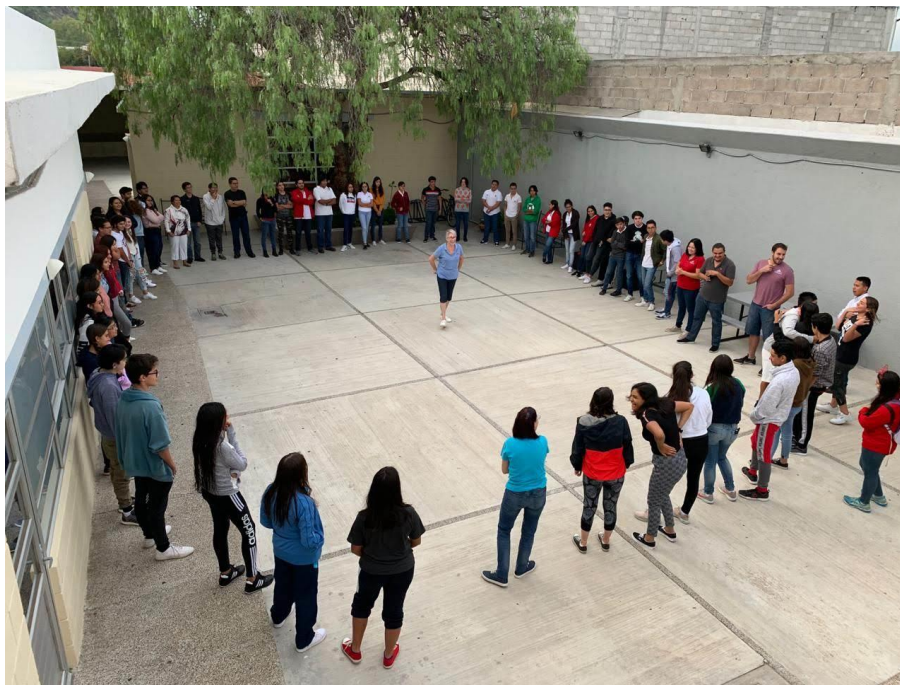
CAPÍTULO IV

Ser, el arte de vivir

Introducción

Este capítulo narra el proceso que se llevó a cabo para la puesta en escena del proyecto multidisciplinario “Almas en pena” en el que se dio la participación de todos los jóvenes y maestros que conforman la comunidad de la preparatoria Carl Rogers. Un proyecto que logró cristalizarse a través de la hermandad, el amor, el compromiso, la dedicación y la entrega de cada uno de los miembros de la preparatoria. En el que se pudo constatar que el arte es un medio a través del cual surge lo que puede llegar a ser <invisible para los ojos>, llegando a conformar la unidad como una totalidad.

4.1 La escuela como punto de encuentro

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

La educación siempre va a ser intervención, una forma de incidir en la vida de las personas, con unos fines y unas intencionalidades específicas. Puede, por eso mismo, convertirse en invasión, pero puede también ser una visita que potencia las posibilidades de sus actores. Freire⁶⁵ describe a la educación liberadora en términos de diálogo, que es lo que suele ocurrir cuando hay una visita. Etimológicamente, la palabra visita significa ir a ver; es ir a percibir, más que ir a dar o ir a tomar la palabra. Educar es visitar para dar qué pensar.

El pensador salvadoreño Alberto Masferrer afirmaba que “educar es una cosa, oprimir es otra”⁶⁶, estaba advirtiendo que debemos ser cuidadosos para no convertir los ambientes y procesos educativos en experiencias opresoras. Debemos repensar los fines, ya no en la línea de reproducción, sino desde la producción de subjetividades críticas, protagónicas, capaces de reconocer el valor de la diversidad, una educación mediada por los diversos mundos en que vivimos y convivimos.

Cuando se habla de liberación se refiere a procesos centrados en la comunicación más que en la extensión; en el diálogo y no en el monólogo; en la concientización y no en la dependencia. Se trata de actuar desde prácticas educativas que hacen de los actores y las actoras agentes de cambio en su comunidad y que sean constructores creativos y críticos de su cultura.

La educación, tiene que ver con tomar en serio la vida, las experiencias, las biografías, los saberes adquiridos previamente en la familia, en la calle, en los espacios en que transcurre la vida; tiene que ver con volver a recordar aquello que nos hicieron olvidar mediante los procesos educativos orientados a la formación de hombres y mujeres productivos y rentables: recordar la vida.

Al recordar la vida me parece importante mencionar a Alves, quien menciona que educar es enseñar a soñar: “de los sueños salen pájaros salvajes que ninguna

⁶⁵ MARIO MÉNDEZ MÉNDEZ. *La educación mediada por el mundo. Pistas para la promoción de prácticas educativas descolonizadoras*. Revista Electrónica@ Educare Vol. XIV, N° 1. Enero-junio, 2010, p. 51.

⁶⁶ MARIO MÉNDEZ MÉNDEZ. *La educación mediada por el mundo. Pistas para la promoción de prácticas educativas descolonizadoras*. Revista Electrónica@ Educare Vol. XIV, N° 1. Enero-junio, 2010, p. 51.

educación puede domesticar”⁶⁷. Según él, se hace soñar ayudando a hacer preguntas más que ofreciendo respuestas. Los sueños se construyen no sobre las certezas, sino sobre las preguntas. Las respuestas con pretensión de certeza domestican, las preguntas hacen soñar. Es desde los sueños, los deseos y las preguntas que re-creamos los mundos en que vivimos. La educación está mediada por esos mundos re-creables. Creo que los educadores y las educadoras tendremos que ser capaces de entrar en esos mundos para ser compañeros y compañeras en la tarea de re-inventarlos. Tendremos que habilitarnos para vivir en relación con los otros y las otras y sus mundos. Tal habilitación exige renunciar a pensarnos como poseedores de verdades, para entendernos como buscadores y buscadoras junto a otros y otras; hacer de los espacios educativos lugares que dan alas y que liberan; ser más humildes visitantes, que piratas invasores.

Con este fundamento doy pie a mencionar que la preparatoria desde su inicio fue creada con la intención de ser un punto de encuentro no de adiestramiento, no de instrucción o colonización, un espacio de creación, de compartir, de convivir, en el que cada uno de sus miembros, todos y todas, adultos y jóvenes, somos visitantes para acompañarnos desde los sueños, los deseos para re-crearnos y descubrir-nos y de esta manera transformar el mundo en el que vivimos en donde todos y cada uno somos únicos, irrepetibles complemento de la totalidad, más esto lo hemos podido materializar a través del arte, el que nos ha ofrecido grandes posibilidades para la expresión y el reconocimiento.

A lo largo de estos trece años hemos podido observar como en los proyectos multidisciplinares que se llevan a cabo dentro de la preparatoria, cada semestre, los jóvenes, dentro del sistema educativo, tienen un espacio que les permite florecer todas sus posibilidades creadoras, para lo cual se les deja observar, interpretar, reflexionar, generar un juicio crítico, expresar, dialogar; además de desarrollar sensibilidad a través del sentir, del crear, del soñar, del goce y de la alegría, creando lazos y una armonización entre compañeros, en donde se fomenta las relaciones

⁶⁷ MARIO MÉNDEZ MÉNDEZ. *La educación mediada por el mundo. Pistas para la promoción de prácticas educativas descolonizadoras*. Revista Electrónica@ Educare Vol. XIV, N° 1. Enero-junio, 2010, p. 86

humanas e interpersonales de manera positiva, dirigiéndolos a crear y a trabajar por una meta común, impulsándolos a la transformación y a la innovación, más todo esto es posible en un espacio común, como es la escuela, espacio en el que pasan los jóvenes la mayor parte de su tiempo, generando un espacio de encuentro y de re-creación tanto personal como grupal, lo que repercute en su ser y hacer de cada día.

Ante esto me parece importante mencionar que el arte según Hegel es “una forma particular bajo la cual el espíritu se manifiesta”⁶⁸, “un proceso que refleja la vida”, nos enseña a ser uno mismo a tener una identidad propia, pudiendo ver representadas diferentes subjetividades, que aportan una nueva visión de la realidad, en donde hay lugar para los anhelos de todos, más allá de las diferencias y particularidades de cada uno, siendo el espejo donde el joven encuentra respuestas a las interrogantes frecuentes del mundo que lo rodea.

Considero a los jóvenes agentes que problematizan las realidades sociales, políticas y económicas, es decir, que potencian la sociedad con sus ideas de transformación y es por esto por lo que en la preparatoria le damos gran importancia a la dimensión creativa, ya que a través del arte se despliegan diferentes formas de expresión haciendo surgir lo que en el fondo somos, creando comunidad a través de la construcción de una identidad colectiva, un «nosotros»”.

«El arte, el circo y el encuentro con el otro, se han convertido en el escenario perfecto, donde él como joven puede existir, exponer, reconfigurar constantemente sus propias identidades» (Parra-Valencia, 2018).⁶⁹

Las acciones artísticas se ubican en el lugar de aquello que Enrique Pichón-Rivière denominó la tarea primaria, como la meta en común del grupo: aquello que los une. «La tarea es la marcha del grupo hacia su objetivo, es un hacerse y un hacer

⁶⁸ RUBÉN MUÑOZ MARTÍNEZ. *Una reflexión filosófica sobre el arte*. Thémata. Revista de filosofía. Núm. 36. Sevilla, 2006, p. 240. Recuperado octubre 2017 en <https://institucional.us.es/revistas/themata/36/N4.pdf>

⁶⁹ PARRA-VALENCIA, L., APONTE-MUÑOZ, A. C., & DUEÑAS-MANRIQUE, M. M. *Jóvenes, grupo y arte: las personas jóvenes y el arte re-unidos*. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 2018, p. 857. Recuperado en febrero 2018 en: <https://doi.org/10.11600/1692715x.16214>

dialéctico hacia una finalidad, es una praxis y una trayectoria» (Pichón-Rivière, citado por Buzzaqui, 2008, p. 189).⁷⁰

Tenemos el derecho a soñar con otra educación que sea más cercana a la vida en donde los procesos educativos sean inclusivos, capaces de devolver la voz a todos y a todas y hacer de la diferencia una posibilidad de crecimiento y de gozo. Para crear estos espacios tenemos que ser conscientes, en donde estamos inmersos, para que de esta manera podamos reconocer los mecanismos opresores y así crear alternativas de pensar y actuar en la educación.

Con este proyecto es que hago una propuesta a lo que puede llegar a ser una educación alternativa en donde todos y todas vivimos cada día re-creando, re-inventando nuestra existencia teniendo como objetivo el bien común y la vida misma.

Estamos comprometidos-as con la transformación desde el lugar que ocupamos y creemos que el cambio se puede generar desde experiencias educativas concretas inspiradas en la visita, en el diálogo, en la colaboración y en la solidaridad. Todo esto gestionándolo desde el interior de la escuela, llegándola a considerar **“un punto de encuentro, en donde los jóvenes, seres creadores por naturaleza, puedan asumir la vida en plenitud”**.⁷¹

⁷⁰ PARRA-VALENCIA, L., APONTE-MUÑOZ, A. C., & DUEÑAS-MANRIQUE, M. M. Jóvenes, grupo y arte: las personas jóvenes y el arte re-unidos. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 16, núm. 2, 2018 p. 862. Universidad de Manizales, Colombia.

⁷¹ MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ. Tesis de maestrante, 2020.

4.2 El Inicio

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

Cada año el 1 y 2 de noviembre llevamos a cabo el festejo del día de muertos, a lo largo de los años hemos podido recuperar, en estas fechas, la importancia de una de tantas de nuestras tradiciones, así que a partir del interés y de las ideas que proponen los jóvenes se planea un evento, dentro de la preparatoria, en donde participamos toda la comunidad educativa, además de entrelazar las materias de teatro, danza y artes plásticas. Este festejo genera en los jóvenes un gran entusiasmo, no solo por el contenido, creado por ellos, sino por la asistencia de padres y amigos.

Hemos podido constatar a través de los años que este es uno de los festejos que les es más significativo, quiero creer y a partir de lo que ellos han manifestado que esto se debe a la importancia que le damos a la imaginación y a la fantasía de las que hacemos un gran uso en este espectáculo. En él, en la mayoría de los casos crean personajes oscuros, lúgubres en los que a través de ellos muestran muchas de esas emociones que no les es fácil decir o que en general no se les permite expresar, así que he podido observar como hacen catarsis cuando representan este

tipo de personajes, más como en cada espectáculo se genera un espacio de encuentro, de compañerismo, de solidaridad y de compromiso, una gran fiesta que nos une.

Creemos que este festejo anual en el que se celebra a los que ya se han ido, también desempeña una función social, la que nos recuerda no ser infinitos y lo afortunados que hoy somos por estar vivos.

La idea de crear “Almas en Pena” surgió de la necesidad de plasmar diferentes realidades espirituales y la importancia de las acciones humanas, la bondad, la maldad y sus repercusiones en la conciencia colectiva e individual.

El Ser humano realiza su tránsito en este mundo en la inconsciencia, no se da cuenta de sus acciones y de la repercusión que tiene su conducta en su prójimo. Por otro lado, vive pensando en lo material, producto de este sistema capitalista, al vivir en la vorágine en la que está inmerso, sin tomar en cuenta el carácter espiritual de la existencia humana, donde todos somos también un alma, que proyecta energía que transfiere emociones a los otros. Dentro del entorno actual cada vez se le da importancia en menor medida a aquello que tiene que ver con lo intangible, aquello que es invisible para los ojos, sin embargo, parece primordial transmitir a los jóvenes, más allá de un contexto religioso, las nociones de que existen muchas posturas más allá de lo que perciben sus sentidos. Es por eso por lo que el proyecto cobra una relevancia que no tiene matices de imposición en cuanto a creencias, sino que ofrece la posibilidad de que los jóvenes revisen su accionar, contacten con esa chispa divina que los conforma lo que los lleve a ser más conscientes en la vida diaria de sus creencias, pensamientos y acciones. Nuestro mundo necesita más seres enfocados en los actos de bondad, de amor, de conciencia por el otro.

Este proyecto fue el producto de un trabajo colectivo en el que todos los miembros de la preparatoria colaboraron de diferentes maneras. Todo inició a partir de hacer una lluvia de ideas, en donde los jóvenes participaron de manera activa, considerando el material propuesto por los mismos esencial para la realización del espectáculo multidisciplinario de día de muertos. Teniendo ya un precedente al haber realizado, en años anteriores “Sueños y pesadillas” 1 y 2, por lo que ya se

sabía que este tipo de temática tiene mucho impacto y es del agrado de los jóvenes, por lo cual se decidió seguir una línea parecida, sin embargo, buscando hacer un espectáculo con un solo escenario en esta ocasión (cabe recalcar que sueños y pesadillas fueron espectáculos itinerantes).

Dentro de la lluvia de ideas surgió la temática principal de cada número a realizarse y el contexto en el que se haría. Más tarde la coordinación artística en conjunto con la dirección realizó la narración completa, es decir la dramaturgia del espectáculo, especificando lo que habría de suceder por escenas, con acotaciones incluyendo luz y sonido. Una vez terminado, se compartió con la dirección general para revisar la viabilidad del proyecto de acuerdo con los tiempos y posibilidades de producción dentro de la escuela.

Al ser aprobado y con la temática en mente se comenzó el montaje del espectáculo, partiendo de una investigación realizada por todos los miembros de la preparatoria, la dirección, la coordinación artística, el departamento de arte y los estudiantes, sobre los temas contenidos en el espectáculo. Se realizaron pláticas con cada uno de los grupos, 1º., 3º. Y 5º. Semestre, sobre las escenas a realizar y el contexto en el que se llevaría a cabo el espectáculo.

4.3 La creación

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

Con esto en mente, comenzó el montaje coreográfico, hecho a la par en las materias de teatro y danza, donde las docentes de estas materias buscaron complementar lo que la otra realizaba y trabajar en segmentos que se fueron uniendo poco a poco.

El proceso de musicalización fue en esta ocasión llevado a la par en la creación de las escenas. El departamento de arte hizo una búsqueda exhaustiva de temas que generaran el ambiente que se requería y que pusieran al público en determinado estado emocional, desarrollando la estructura de la obra.

Estructura.

Escena 1 “La Muerte”

Realizada por Alumnos de Primer Semestre

Se representó el transcurso de la vida diaria, en donde vamos transitando entre actividades, problemas, cosas cotidianas sin darnos cuenta de que a diario fallecen personas, que la vida no continúa para todos y que se tiene la fortuna de continuar viviendo, de un nuevo día. En esta escena, la muerte va llevándose a diferentes personas de distintas maneras, mientras los otros permanecen inmutables. Son pocos los que sobreviven y la muerte al finalizar continúa con su camino.

En el montaje de esta escena primeramente se tuvieron que elegir a los personajes y sus respectivas muertes, además de realizar un trazo escénico que se ajustara a la cantidad de personajes y a la acción que debía ocurrir. Se seleccionaron a los estudiantes para los personajes de acuerdo con las capacidades observadas dentro de las clases y también a partir de su grado de interés y compromiso. Para desarrollar el trazo escénico se siguió un orden de acciones y en el momento de ya estar realizado y memorizado por los jóvenes, se llevó a cabo una “limpieza” donde se repasaron posiciones, que no hubiera atropellos, que fuera claro y que los personajes tuvieran la intención que se requería.

En cuanto a la actitud de los jóvenes fue un poco complicado, ya que fue su primer montaje, al principio ellos desconfían de sus capacidades debido a que, en su mayoría, no han trabajado y participado en un evento como este, por lo que se muestran inseguros y ansiosos, principalmente se sienten vistos por sus

compañeros y piensan que esto los puede llevar a que los otros se burlen de ellos, más conforme fue avanzando el proceso y sienten que están en un espacio seguro y de apoyo van permitiéndose expresar lo que piensan y sienten, ante esto se dio una gran disposición en los ensayos y al ver en conjunto los resultados se sintieron muy motivados y contentos. En cuanto a la creación del vestuario, siendo ellos quienes lo construyen, siguieron mucho a sus compañeros de los otros semestres, pidiéndoles apoyo sobre todo en el maquillaje, justo una hora antes del espectáculo se pudo ver como todos en equipo, los grandes con los chicos, se dieron ideas sintiéndose todos parte del equipo, situación llena de energía que los lleva a la cohesión.

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

Escena 2 “Alma”

Fue una creación coreográfica sobre la trascendencia del alma después de la muerte. La escena transcurrió a partir de una paciente que fallece y el proceso de despedida de aquellos a quienes ama, la historia que rodea esta coreografía fue prácticamente lírica, ya que estuvo determinada por las actitudes y percepciones de

cada uno de los participantes, interpretando la música y expresando sus emociones por medio de la danza.

Como en la escena pasada, el primer paso fue crear a los personajes y designar a determinados jóvenes para la creación de los personajes, también se partió del interés y del compromiso de los estudiantes. Poco a poco se crearon los segmentos coreográficos que finalmente habrían de unirse, realizando un trabajo cercano y prácticamente individual o en parejas con los estudiantes, donde ellos eran libres de aportar ideas y complementar lo marcado por las docentes. Una vez aprendido y memorizado, se pasó a la revisión de pequeñas acciones para reconocer congruencia y fortalecer la continuidad y velocidad de la coreografía, pudiendo mejorar el marcaje original. Se revisó a su vez la intencionalidad de los personajes y coherencia con sus acciones.

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

Escena 3 “Vampiros”

Tercer Semestre.

Subiendo un poco más la complejidad y realizando temáticas que involucraban cierta obscuridad o dificultad en la realización, se comenzó con “Vampiros”

secuencia de acciones musicalizada que habla no solamente de aquellos que beben sangre, sino de todas aquellas personas que se llevan energías, sueños, oportunidades de otros. Dos jóvenes son asesinados por un grupo de vampiros que van maltratándolos hasta acabar con sus fuerzas y su vida. Se creó la secuencia de acciones a la vez siempre se acentuó el carácter de los personajes y cómo todo lo que se hiciera en escena debía ser tomado en cuenta. Esta fue la primera escena en estar lista para la presentación y una de las más impactantes dentro del espectáculo. La música, que llegó a la mitad de los ensayos complementó lo realizado por los estudiantes actores.

Como ya se mencionó fue la primera escena que tomó forma, los jóvenes siempre se mostraron muy dispuestos y motivados, aunque por momentos les costó encontrar la intencionalidad de los personajes, sin embargo, conforme fue desarrollándose la escena y el tiempo transcurrió, fueron encontrando la energía, la fuerza y la perversidad que su papel requería. Considero que esto sucedió debido a que tenían que representar seres con una gran maldad y esto no fue fácil sacar de su interior, sin embargo, fue un logro que les proporcionó una gran alegría, unidad y fundamentalmente la conexión con sus compañeros.

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

Escena 4 “Inferno”

Es decir, infierno, se llevó un proceso bastante complicado, puesto que plasma el universo de las almas condenadas, las que han cometido malas acciones y ahora son torturadas por su mismo mal. Vemos también a un alma que acaba de llegar a dicho universo, y su transformación hasta la perdición como los demás a su alrededor. El montaje consistió en partir de la extracotidianidad barbiana del actor (es decir aquella que propone Eugenio Barba⁷²) a sabiendas de que el contexto de la dramaturgia ofrece personajes horrorosos, grotescos y llenos de maldad, para el proceso actoral se construyeron los personajes a partir de acciones no habituales.

Se comenzó con la creación de segmentos de acción que fueron complementándose con el paso del tiempo y con un trazo escénico bastante sencillo. La complejidad de la escena surgió en el momento de hacer coincidir a los jóvenes-actores en los momentos que se necesitaban acciones parecidas o que se reaccionara en medio de la “locura” de la escena a un elemento en particular. Otra complejidad consecuente con la temática vino en el momento de añadir la intención en la limpieza de las escenas, puesto que al ser personajes tan intensos el poder reproducir lo necesario en escena era difícil dado a los tapujos y miedos propios de la edad de los interpretantes. Sin embargo, con el paso de los días se fue fortificando cada parte de la escena y en los ensayos generales se pudo ver ya el resultado esperado. Cabe mencionar que ésta fue la escena más difícil de todas las que se realizaron en el evento.

Los jóvenes actores en esta escena trabajaron intensamente su personaje, no fue fácil, ya que como mencioné se trataba de hacer surgir personajes aterradores por lo que tuvieron que realizar una investigación que pudiera inspirarlos, la gran mayoría optó por conocer la vida de algunos asesinos e incluso escuchar canciones que pudieran mostrar lo terrible de la perversidad humana, esto en conjunto lo fueron enriqueciendo con el apoyo de las maestras y fundamentalmente con sus

⁷² EUGENIO BARBA, (1936-) teórico y práctico teatral que creó la Antropología Teatral, un tratado sobre la creación en el actor, el manejo corporal y la mezcla distintas técnicas en busca de la extracotidianidad en el actor, que busca la experimentación en el cuerpo con la finalidad de obtener posturas y acciones que van más allá de lo normal en un actor.

compañeros, de esta manera fueron surgiendo las emociones lo que enriqueció a cada uno y generó un trabajo colectivo.

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

Escena 5 “Ángeles y Demonios”

Quinto Semestre

Escena que aborda la eterna lucha del bien contra el mal, en donde vence el bien.

Tomando en cuenta que son los alumnos del último grado, se debe decir que el montaje de esta coreografía fue mucho más sencillo en cuanto a la capacidad de memorización corporal y la adaptación hacia lo requerido por los docentes. Después de realizar la marcación del trazo de la coreografía, se hizo limpieza en pequeños segmentos, se revisó la continuidad y se hicieron pequeños cortes y adaptaciones para facilitar la comprensión y fluidez de la escena.

Ahora, el grupo antes mencionado, se dividió en dos subgrupos y mientras uno de ellos realizó la coreografía el otro se dedicó por completo a la parte actoral. El hilo

conductor de todo el espectáculo consistía en siete almas en pena interpretadas por dichos estudiantes. Las almas en pena se ubicaron desde el principio vagando en la escuela e interactuando brevemente con el espectador. Son personas que aún no han trascendido puesto que tienen asuntos pendientes por resolver, han pasado por muertes difíciles o aún no saben que han fallecido. Estas almas realizan el recorrido por las distintas escenas realizando un vínculo para el espectador, lográndose ver al final del espectáculo que algunas de ellas descansaron por fin en paz, mientras otras no.

En cuanto al proceso de creación abarcó la ya mencionada investigación del tema, así como una creación de personajes más compleja, es decir, partiendo de la invención de características muy específicas y la imaginación de los intérpretes fue crucial, pues ellos eligieron circunstancias, edad y muerte de sus personajes; asimismo los caracterizaron de manera exterior y propusieron voces, así como fisicalidad para ellos. La docente realizó una supervisión cercana de manera individual y realizó retroalimentación en cada parte del proceso.

En relación con las “Almas en pena” hilo conductor del evento, fueron siete jóvenes que desde el inicio del evento interactuaron con el público y se mantuvieron en diferentes lugares durante todo el espectáculo. Los estudiantes actores eligieron su personaje dándole vida, inspirados en experiencias personales o en la investigación de algunos personajes de la historia, reales y ficticios. Los jóvenes siempre se mostraron muy dispuestos y comprometidos, sin embargo se necesitó acompañar a cada uno de ellos de manera mucho más cercana, ya que fueron personajes que murieron en circunstancias espantosas y esto generó que no fuera fácil alcanzar el punto cumbre de las diferentes situaciones, más con el acompañamiento que se les proporcionó, su decisión y compromiso lograron personajes que lograron transmitir el dolor, el sufrimiento que estos seres pudieron padecer en el momento de su muerte.

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

4.4 La multidisciplinariedad, la imaginación y la motivación

Dentro de la preparatoria siempre se ha trabajado de manera multidisciplinaria en el área artística, el teatro, la danza y las artes plásticas, ya que consideramos que se refuerzan mutuamente, la audición y la visión se alimentan uno a otro, un efecto que demuestra que no solo es posible sino deseable, trabajando todos los elementos en conjunto partiendo de un tema común, generando la participación de tres disciplinas y la aplicación de su conocimiento en el desarrollo de un mismo objetivo. Las distintas artes tienen numerosos puntos en común que nos permiten construir puentes entre ellas y así generar un evento que muestre la unidad creativa.

Este trabajo multidisciplinario tiene como objetivo el logro de un proceso plural en el que se promueva el diálogo y el trabajo en equipo entre los jóvenes y docentes de la preparatoria, con el que se busca la fraternidad, la hermandad, el amor y fundamentalmente la creación a través de la que cada uno de los jóvenes actores

pueda expresar lo mejor de sí, evitando la fragmentación, la división, creando un proyecto común a partir de la participación de toda la comunidad educativa, generando experiencias que nos han permitido crecer, desarrollarnos y expresar lo que llevamos muy dentro en nuestro interior.

El arte es, como dice Chávez (2006)⁷³, “como una maquinaria ficcionante relativa y ambigua que teje y desteje la esperanza de cambio, de renovación, de individualidad, en una cultura que inventa la rigidez de sus modelos [...] el nuevo paradigma del arte es la conciencia de ambigüedad que bajo códigos múltiples se expande aleatoriamente en cualquier sentido”.

“El valor del arte no reside tanto en los artefactos, sino en las experiencias que generan, en su capacidad para presentarnos de manera organizada aspectos sueltos de la propia subjetividad y/o de la identidad colectiva” (Barragán, 2006)⁷⁴

No lo limitemos. Y no hagamos del arte “un producto terminado para la escena” sino una experiencia que permita desatar la imaginación, una experiencia en la que “el interés del niño sea el punto de partida y donde el contenido se halle pleno de su propia esencia” (Monroy, 2003).⁷⁵

En cuanto al proceso creativo con los jóvenes, se trabaja de manera muy cercana, en cada puesta en escena se genera el diálogo con las ideas que surgen, tanto de los maestros como de los jóvenes, generalmente son ellos quienes cada semestre hace la propuesta de un tema a investigar, en este caso en la feria de muertos se les planteó el proyecto y ellos fueron dando ideas a partir de platicarles sobre el esbozo del libreto, de esta manera se fue complementando, aunque las escenas ya tenían cierta estructura incluso los personajes que surgirían en la obra. De esta manera se les fueron ofreciendo imágenes que fueron relacionando con sus

⁷³ CHÁVEZ, H. (2006), “Una Aproximación metodológica Interdisciplinaria en la Educación Artística”: Cenidiap, Discurso Visual. Revista digital Nueva Época, Núm. 7, septiembre- diciembre 2006. <http://www.cenidiap.com>. Recuperado junio, 2010, p.25

⁷⁴ J.M. BARRAGÁN. *El arte como forma de experiencia vivida personal y colectiva. La interpretación artística en la formación del arteterapéutico*. En Coll, F. M. (coord.) *Arteterapia. Dinámicas entre creación y procesos terapéuticos*. Universidad de Murcia. 2006, p.25.

⁷⁵ M. MONROY. *La danza como juego, el juego como danza. Una pregunta por la pedagogía de la danza en la escuela*. Educación y educadores, 6. Universidad de la Sabana. Cundinamarca (Colombia). 2003, p. 160

recuerdos y con experiencias personales. En el proceso se les dijo que era lo que se esperaba de ellos y se les fueron conduciendo los esfuerzos imaginativos.

En todo momento se les motivo para que surgieran esos personajes que llevan dentro, esto se hace a través de las emociones, transmitiéndoles lo hermoso que puede ser su personaje si logran concebirlo y hacerlo surgir, si lo sienten y lo viven. Se les condujo depositando en ellos la responsabilidad de que lo que hagan va a repercutir primero en ellos y posteriormente en el equipo.

En este proceso uno de los pasos más importantes es la corrección de los trazos escénicos, se llega a una minuciosidad de visualizar cada uno de los movimientos que se van a ejecutar desde los pies hasta la cabeza, incluso los sonidos, tono de voz que vayan a emitir, todo esto se hace a través de la sensibilidad que cada uno de los jóvenes muestra en cada movimiento en cada uno de los fragmentos de la escena.

La imaginación y la motivación parte del conocimiento previo de lo que les es familiar, de lo que han vivido y experimentado, de sus propios recuerdos, de sus sensaciones e incluso se les pide una investigación sobre el personaje que van a representar, como fue en este caso los ángeles, los demonios, los vampiros y el infierno para que esto los fuera adentrando al tema, más se les dio la libertad de elegir y construir cada uno de los personajes y al ir representándolos de manera individual frente al equipo se fueron alimentando unos de otros para complementar su personaje, partiendo de que tendría que ser un espectáculo común en donde todos coincidieran creando una escena.

En cuanto a la motivación hemos considerado siempre el reconocimiento como punto medular más allá del logro, siempre hemos estado muy atentos al intento, al esfuerzo, a la dedicación y al compromiso incentivándolos a seguir, confiamos plenamente en que ellos pueden hacer surgir lo mejor de sí y esto lo hacemos depositando en ellos toda la libertad en que lo que hacen es lo mejor que pueden hacer. Otro factor muy importante es el respeto a sus elecciones, cuando un joven elige un personaje generalmente dialogamos, sobre todo cuando puede ser un papel arriesgado en cuanto a su carácter emocional, en este evento tuvimos un

joven que quiso representar una alma en pena de un transgénero que había sido asesinado por su preferencia sexual, este joven es transgénero y realmente tuvimos mucho miedo de que esto lo afectara emocionalmente por lo que platicamos en varias ocasiones con él y lo hicimos consciente del riesgo que esto tenía en su persona, más a pesar de esto él eligió hacerlo por lo que respetamos su decisión, realizando una actuación maravillosa en el escenario. De esta manera con cada uno de los jóvenes actores tratamos de estar lo más cercanamente posible para que esto lo disfruten y no se arriesgue su integridad personal y fundamentalmente la emocional.

Cada proceso es diferente y lo vivimos intensamente, esto nos ha permitido a través de la experiencia, descubrir quienes somos, quienes son y que llevamos en el fondo del alma, en cada uno de los espectáculos que presentamos vamos revelando que el arte es una herramienta que nos permite surgir como en esencia somos y descubrir al otro como parte indisoluble de nuestra existencia.

4.5 Uniendo todas las piezas

Llegado el momento, se unieron todas las escenas en los ensayos generales. Aunque ya se habían observado unos a otros en los ensayos que se realizaban, en la última parte del proceso se realizó la unificación de todas las escenas en una sola que sería el resultado final. Dentro de los dos ensayos generales que se realizaron, se colocaron las piezas de arte realizadas, se revisaron trazos en lo ya creado, entradas y salidas de personajes, continuidad de las escenas y tono general del espectáculo.

Otra parte importante que se realizó fue la unificación de una secuencia final muy sencilla, que se trazó en los últimos momentos, donde se tuvo a todos los alumnos sobre el escenario, realizando movimientos que representaban la espiritualidad, la paz, la bondad, el amor y la fraternidad. Dicha secuencia, llevó a los agradecimientos, donde el público se dio cuenta que el espectáculo había concluido. Hubo que hacer repetidos ensayos de dicha secuencia en la búsqueda de la

armonía, más allá de la sincronía en las acciones. En esta última parte se vieron cristalizados la colaboración, el trabajo en equipo, el compromiso, la hermandad y sobre todo el amor el que estuvo de manifiesto ante la energía generada por cada uno de los actores quienes al final del espectáculo se mostraron como un gran equipo como una totalidad.

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

4.6 En cuanto a la parte plástica

La labor en la materia de artes plásticas estuvo marcada por el contenido de las escenas. Se realizaron máscaras, cráneos de unicel decorados e imágenes en carboncillo. Todo esto se realizó de manera secuencial, con intervalo de cada clase impartida. Se fueron estimulando la creatividad, la imaginación y se buscó la calidad de los trabajos, así como el apego a la temática propuesta. Dentro del espectáculo se buscó que estuvieran presentes como parte del entorno de lo que acontecía, demarcando el espacio escénico.

En primer semestre se trabajó una técnica con carboncillo sobre papel Binagris, con esto cada joven pudo reconocer que el carboncillo es probablemente el primer

material utilizado por el hombre, dándose cuenta de sus cualidades, pudiendo experimentar la facilidad del manejo para su aplicación sobre diferentes texturas y su capacidad expresiva ante la luz, claro oscuros y tonalidades, pudiendo utilizar sus manos y dedos como difuminadores para la aplicación de la técnica, sin apoyarse de ningún otro instrumento. De esta manera crearon sus propios productos inspirados en “Almas en Pena”.

Con esta técnica los estudiantes artistas lograron expresar lo que para ellos representa la muerte, creando diferentes figuras inspiradas desde su imaginación, siendo un trabajo que les generó en su mayoría placer ante la creación.

Tercer semestre trabajó una técnica de alto relieve en plastilina a través de la que pudieron representar figuras en un plano, combinando formas con diferentes materiales, pudiendo reconocer los diferentes tipos de relieve, alto, medio y bajo, utilizando sus manos y dedos como instrumentos modeladores para la aplicación de la técnica, sin apoyarse de ningún otro instrumento. Crearon sus propios productos inspirados en el tema “Almas en Pena” generando obras únicas y personales, pudiendo experimentar con el tacto para transformar y dar significado a sus obras.

Cada uno de los jóvenes creó un personaje cuya referencia fue ángeles, demonios y vampiros todo esto partió de la investigación que realizaron sobre estos personajes, buscaron diferentes figuras que los inspiraron y a partir de esto surgió la creación.

En quinto semestre se trabajó la técnica de maché en la que los jóvenes experimentaron con el manejo de diferentes texturas de papel, incluso de periódico, lo que los llevó a generar cierta conciencia ecológica al ver la cantidad de desperdicio de este material.

La técnica fue un medio para la expresión en la que se tomaron principalmente las emociones que surgieron al compartir el tema “Ángeles y demonios”.

Cada uno de los jóvenes artistas, crearon una calavera adornándola a partir de su creatividad utilizando diversos materiales, dándole vida a partir de su imaginación y expresión.

Cada uno de los procesos creativos se vivieron con entusiasmo y dedicación, sin embargo, los jóvenes de primer semestre mostraron un nivel de mayor dificultad en la creación, ya que en su mayoría han experimentado poco en las artes plásticas, muchos de ellos la última etapa en la que trabajaron esta área fue en el pre-escolar, sin embargo fue sumamente enriquecedor los logros que obtuvieron y la importancia que esto tomó en la muestra que se hizo el día de la presentación del evento, mostrándose contentos y orgullosos por sus láminas expuestas.

Los jóvenes de tercero y quinto semestre ya tienen un proceso dentro de esta área y en general siempre han mostrado mucho gusto ante la posibilidad de explotar su imaginación y con esto la creación, de la misma manera el día del evento se mostraron muy contentos ante la posibilidad de exponer su obra, recibiendo excelentes comentarios de sus familiares, amigos y maestros lo que los motiva a seguir creando. Esta exposición se lleva a cabo cada semestre dentro de la preparatoria, todo lo que los jóvenes artistas crean se exhibe, incluso en algunos casos, cuando ellos así lo deciden, las obras se ofrecen a la venta, entre sus familiares y amigos.

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

4.7 En presencia del público

Para las funciones se requirió la coordinación junto con todo el equipo de la escuela para ayudar a la supervisión de los jóvenes en su proceso de maquillaje, caracterización y, por último, antes de iniciar cada evento, el realizar un calentamiento general para la activación muscular y fundamentalmente para la cohesión del equipo, siendo un ritual en el que los valores como la fraternidad, libertad, compañerismo, respeto y amor se viven con la finalidad de la unidad y la creación, donde cada uno se conecta para formar el todo.

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

4.8 La experiencia

A través de esta experiencia se generaron muchos encuentros y desencuentros, emociones que surgían desde el fondo del alma, tanto de los maestros como de cada uno de los estudiantes intérpretes.

Este proceso nos llevó a caminar juntos, a descubrir muy en el fondo quien en esencia somos, no se trataba de un aprendizaje académico era el permitirse surgir esa chispa divina que llevamos en el interior, mostrar quien está ahí, en la parte íntima del ser, porque a través de caracterizar a cada uno de los personajes se fueron tocando fibras sumamente sensibles, lo que nos permitió vislumbrar seres humanos ante diferentes situaciones entre la vida y la muerte, lo que nos llevó a confrontarnos con nuestra propia vida e incluso con nuestra muerte.

Al inicio no fue fácil, los jóvenes, aunque muy entusiastas les costaba concentrarse y atender las indicaciones, pese a que se les involucró en todo el proceso. Fueron ellos quienes crearon a los personajes, aunque siempre hubo una estructura clara del espectáculo, de las coreografías y de la finalidad del evento; ellos los que propusieron la caracterización de cada uno de los personajes, esto lo hicieron creando, re-creando e interpretando el papel elegido, incluso conforme se desarrollaron las coreografías ellos fueron partícipes de la creación de las mismas, a través de sugerir y proponer lo que les daba un mayor sentido, contactando con su expresión corporal y con sus emociones.

Poco a poco los jóvenes y los maestros se integraron al proceso, descubriendo, cada uno a su ritmo y a su tiempo su potencial creador, de esta manera se fueron integrando los personajes quienes mostraron una gran gama de emociones dando cuerpo al espectáculo.

Vivimos muchos momentos compartiendo todo tipo de emociones, enojo, tristeza, alegría más en el fondo siempre se mantuvo la unión y la cooperación. Pudimos observar como todos en un marco de hermandad cooperaban con aquellos que mostraban menor disposición o mayor dificultad, tratando de involucrarlos y de facilitarles el camino.

Cada escena se fue enriqueciendo día a día, siendo el producto de un gran esfuerzo tanto físico como emocional, cada uno de los estudiantes fue depositando en su personaje lo mejor de sí, lo que generó un encuentro con ellos mismos y con el otro.

Durante el evento pude ver reflejado en cada escena una gran sensibilidad, la unión, el amor, la solidaridad y fundamentalmente la develación de cada uno a través de la creación.

Los vimos crecer cada día, los descubrimos formar un todo en donde cada uno era parte indisoluble, fragmento fundamental de la creación, del descubrimiento del ser, de la conciencia de la comunidad, del amor fraterno que es vida, chispa divina que nos permite ser lo que en esencia somos, posibilidad infinita.

Con todo esto pudimos confirmar que el arte es vida que nos permite la develación del ser, ese ser que pasa la mayor parte de la vida sosegado, escondido porque realmente hay muy pocos momentos en la vida diaria que nos permiten contactar con él, ya que socialmente no se nos es reconocido, hay que correr, hay que lograr el éxito, un triunfo que pasa a través del dinero, cuando lo fundamental ha quedado oculto, ya que esto conviene al sistema, “no pienses”, “no sientas”, “recuerda que solo eres un número más”, “sé feliz, compra, obtén todo lo que puedas, esto te llevará al camino de la felicidad” y así pasamos la mayor parte de la vida, sin embargo a partir de estas experiencias vividas a través del arte, estamos convencidos que surge un camino que inspira al re-encuentro con la armonía del alma, con la paz del corazón que es gracia, gracia divina de vida, lo que nos permite el re-encuentro, la re-creación y la re-significación de la esencia de lo que somos, y solo de esta manera la posibilidad del descubrimiento del otro, lo que nos lleva a un disfrute pleno, a la conformación del todo, a la conciencia universal.

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

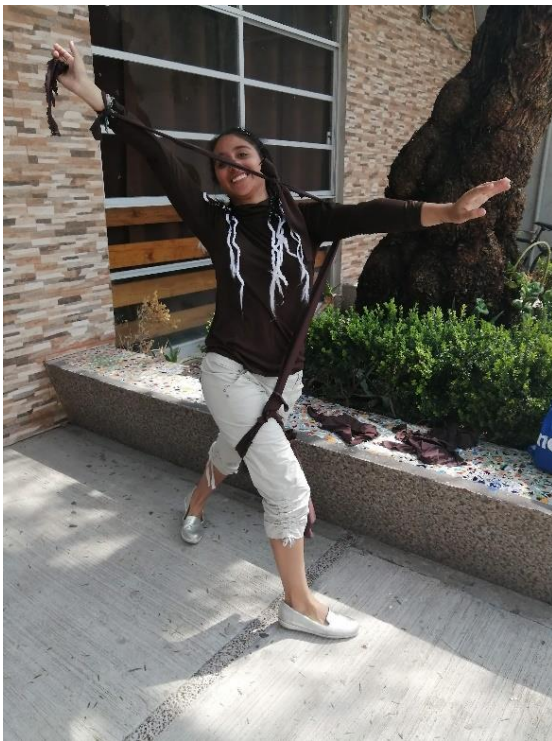
Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

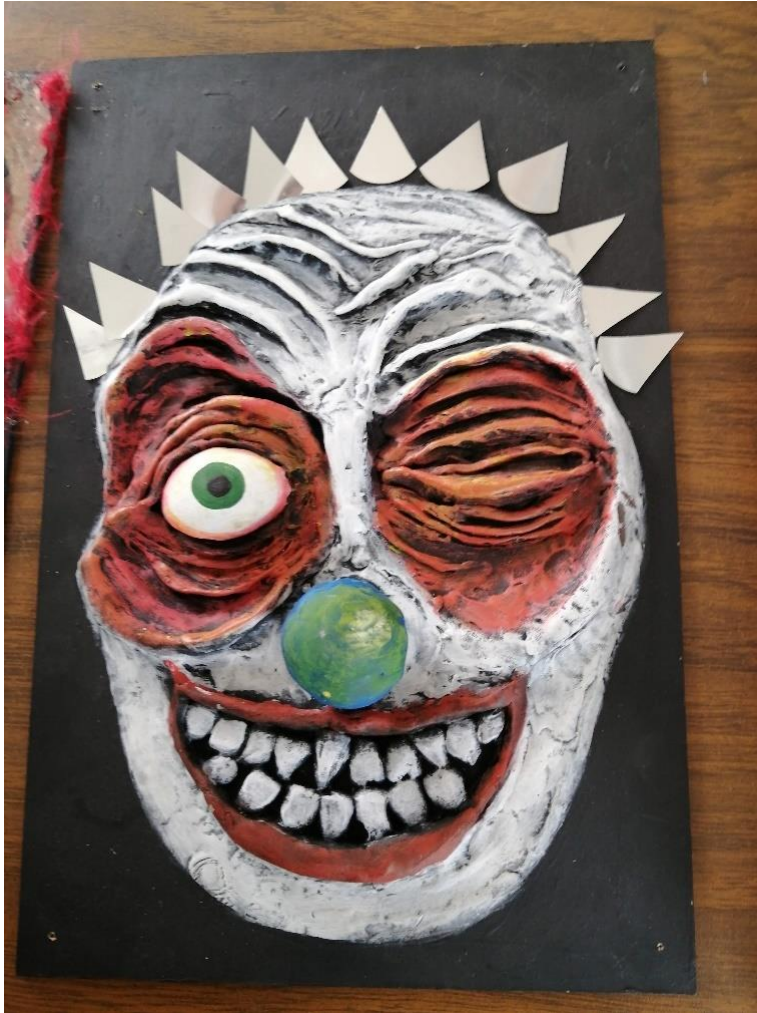
Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

Archivo Preparatoria Carl Rogers 2019

ANEXO 1

Creación del personaje

Condenado

Se creo en base a que tenia
que estar arrepentido de
lo que habia echo y se
tenia que transmitir el dolor
y el miedo sentido
mientras te retorcias

Condenado (Secuestradora)

- Mi proceso de creacion
fue simple. Me pidieron
pensar en alguien que
tendria que ser castigado
y no puede pensar en algo
más que la gente que roba
la libertad de otros.

• Condenados al infierno * EL Nuevo condenado
Pedofilo

Al ser el nuevo en el infierno y no entender bien que pasaba supe que el miedo se apodero del personaje, al llegar al infierno avanzo entre otras condenadas que poco a poco lo fueron atrapando y transformando, el miedo seria clave en este punto, el grito que anunciaba el fin de su transformacion tenia que ser más fuerte que el de los otros para sobresalir.

El distanciar mi cuerpo cuando ya estaba transformado fue facil más la voz me dolia por el ~~g~~ grito.

Humana Comida
por.
los.
Vampiros.

Al interpretar a la humana me imagine siendo secuestrada & maltratada en la vida real. Expresar el sufrimiento, el miedo & la desesperacion fueron muy dificiles ya que yo me la pasaba sonriendo o riendo. Al final logre expresar eso sin tomar en cuenta el panico que sentia al estar enfrente de mucho publico, me encanto ser el centro de la presentacion, darle un poco de sentimiento humano a la situacion mitica.

ÁNGEL:

ME ESCOJERON PARA SER AQUEL SER QUE LIBERABA A LAS ALMAS EN PENA. HONESTAMENTE A MI NO ME GUSTABA EL HECHO DE SER "UN ÁNGEL"; PERO DURANTE LAS COREOGRAFÍAS ME HACÍA SENTIR FUERTE, ÁGIL Y CÓMODO.

MIS TRES COMPAÑEROS (ÁNGELES TAMBIÉN) ME APOYARON A ENTRAR EN EL PERSONAJE; JUNTOS HICIMOS QUE SE VIERA "MÁGICO".

APARTE DEL VESTUARIO, LA ACTITUD QUE TOMAMOS NOS HACÍA VER ENORMES, PODEROSOS... Y YO ASÍ ME SENTÍ.

PERO FUERA DE PODEROSA, NO SENTÍ MÁS, SENTÍ RESPONSABILIDAD Y ME SENTÍ POTENTE, PERO NO FELIZ O TRISTE.

INVESTIGAMOS SOBRE LA ENEMISTAD ENTRE ÁNGELES Y DEMONIOS.

Personaje: Ángel.

Me provocó alegría, "poder", el saber que en la escena derrotábamos a los demonios. Me sentí muy bien, tanto en el personaje, como conmigo.

Al estar en escena y ensayarlo me gustó mucho, porque los pasos que hacíamos, la secuencia estaba padre y me emocionaba hacerlo.

Al hacer algo que no hacemos comúnmente me provocaban más ganas. Con mis compañeros me sentí más unido porque nos apoyábamos, juntos creábamos o cambiábamos pedazos para que saliera aún mejor.

Después de ya representarlo con el público me daban ganas de volver a patar

Me gustó mucho el vestuario y maquillaje

ANEXO 2

Testimonio de los estudiantes

Experiencia en Feria de Muertos

La temática fue de almas en pena, demonios, ángeles y el infierno, todo el proceso que se lleva para el montaje es muy integral.

Comenzamos con las ideas y visiones de los profesores del área de arte, estas ideas nos las proponen y lo discuten con nosotros para poder aportar, cambiar o crear algo a la obra, particularmente en mi caso que era coreográfico es fundamental que conozcamos que es lo que representaremos para poder expresarlo corporalmente. Trabajamos en nuestros movimientos y el sentido de la escena para darle un significado, fue un proceso fácil que la repetición lo volvió un poco tedioso, sin embargo un buen trabajo en equipo hizo que se sintiera completo esta parte del proceso.

Después pasamos por la caracterización en la que discutimos con el director realizando un análisis de tu personaje para que a través de tu forma externa transmitas personalidad del personaje, sin embargo no sentí que la caracterización fuera muy favorable, de calidad o producida pero fue funcional.

Previo y durante a la obra entras en un estado interno de concentración en lo que representas. De los dos días, el primero no me sentí en el estado, sin embargo el segundo pude disfrutarlo más.

En conclusión todo el proceso de esta feria no fue algo que disfrute pero en el momento que se ve el producto es cuando llegas a puntos creativos y de gozo.

Karina Monserrat Venegas Vargas

5 nov, 2019.

Para mí las ferias son de las actividades que más me gustan de la Institución. Siento que en el proceso de ellas pueda relajarme y expresarme.

A parte que me agrada que no solo es danza y teatro si no Artes plásticas donde realizamos algunas esculturas, dibujos depende del tema de la feria. Me ayudaron a perder mi miedo a hablar en público y lo agradezco mucho.

También me gusta porque no solo te ayuda a trabajar en equipo con tu grupo, si no con toda la escuela. Y sin duda alguna será lo que más extrañaré de la preparatoria Carl Rogers.

Su proceso es muy agradable ya que en los ensayos tú puedes dar tu opinión o sugerencia de cosas que se pueden agregar y los maestros se apoyan para que todo salga de la mejor manera.

Alumna:

Rebeca Rodríguez Ugalde

Las ferias que se han realizado, me han dejado un mensaje enriquecedor, nos hacen reflexionar la realidad del entorno que vivimos.

Así mismo con su actuación nos invitan a dar solución positiva para mejorar como personas dentro de la sociedad.

Siempre se han caracterizado en sus presentaciones en la importancia que se debe a las actividades culturales así como a las tradiciones, donde cada uno de los alumnos transmite su personalidad con libertad y entusiasmo.

Por lo tanto con la importancia que le dan a su personaje logran transmitir su objetivo.

Finalmente felicitar a los alumnos por su entusiasmo y entrega, igualmente a cada uno de los maestros que demuestran con ética y profesionalismo su enseñanza.

Gracias por compartir.

Rebeca Ugalde Frías

Palacios Magueyal Michelle Monserrat
5to Semestre
Preparatoria Carl Rogers

Experiencia vivencial “Feria de día de muertos”

Mi nombre es Michelle Palacios Magueyal, soy estudiante de la preparatoria Carl Rogers, y curso el 5to Semestre; el pasado 30 y 31 de Octubre se llevo a cabo en las instalaciones de la escuela, el evento que cada semestre Agosto-Diciembre se realiza con obligatoriedad. Creo que personalmente este evento es algo que realmente destaca mi parte artística de una manera que por mi misma, nunca podría sacar, considero que esto es algo sumamente positivo, porque por lo menos yo, soy muy cerrada en el aspecto de la convivencia social, con personas que no son de mi círculo, sin embargo, este recurrente evento, siempre me ayuda a soltarme un poquito más, y poder trabajar abiertamente y sin problemas con compañeros de otros grupos, con los que casi no interactúo. En particular, en el reciente evento, me sentí más conmovida (si se le puede llamar así), porque es mi última feria de Día de Muertos, creo que gracias a estar consciente de ello, me hizo a mí y a todo mi grupo agradecer y aprovechar al máximo el tipo de actividades recreativas y expresivas que esta escuela en especial nos otorga, sentí cierta nostalgia dentro de mí, pero al mismo tiempo, felicidad de saber que yo formé parte de esta bonita experiencia en conjunto que para mí, fue esta Preparatoria.

V. Bibliografía

- AGAMBEN, G. «Del biopoder a la comunidad que viene.» *Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades* vol. 12, núm. 24. Universidad de Sevilla, España., 2010: 29-52.
- ALVES, R. *La alegría de enseñar*. Sao Paulo, Brasil: Papyrus, 2005.
- ARENDDT, H. *¿Qué es la política?* Barcelona: Paidós I.C.E/U.A.B., 2001.
- . *La condición Humana*. Barcelona: Paidós, 2005.
- BÁRCENA, F. «La muerte de las luciérnagas.» *Revista de filosofía* Núm. 7 UAM, 2012.
- BÁRCENAS, F. «Poética de la espera.» *Artículo Mayo 2013. Universidad Complutense de Madrid*, 2013.
- BAUMAN, Z. *Vida Líquida*. Ediciones Paidós, 2005.
- BROOK, P. *El espacio vacío. Arte y técnica del teatro*. Barcelona: Península, 2001.
- BUZZAQUI, A. «El grupo operativo de Enrique Pichón-Riviere: análisis y crítica. (Tesis doctoral).» Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid, 2008.
- CASAS, R., OVARES F. & RUBÍ J. «Hacia una nueva educación.» *Revista Educare* Vol. XII, No. 2, 2008: 117-126.
- CORRALES, J. *La gestión creativa*. Madrid: Paraninfo, 1991.
- DAZA, S. L. *Investigación - creación. Un acercamiento a la investigación en las artes*. Colombia: Universidad Manizales, 2009.
- DOLTO, F. *Palabras para adolescentes o complejo de la langosta*. Buenos Aires: Atlántida, 1992.
- DUSSEL, E. *Filosofía de la liberación*. Bogotá: Nueva América, 1996.
- . *Transmodernidad e interculturalidad (Interpretación desde la Filosofía de la Liberación)*. México: UAM-I, 2005.
- ECHEVERRÍA, BOLIVAR. *La dimensión cultural de la vida social*. Fondo de cultura económica, 2011.
- Educación, Observatorio Ciudadano de la. «La reestructuración de la SEP.» *Debate educativo* 14, México, 2005.
- Educación, Observatorio Ciudadano de la. «Los jóvenes y la educación media.» *Comunicado* 52, México, 2001.
- . «Los jóvenes y la educación media. Comunicado 52.» México, 2001.
- EINES, J. y Mantovani A. *Didáctica de la dramatización*. España: Gedisa, 2002.
- EISNER, E. W. *The educational imagination*. New York: Mc Millan Publishing Co.,, 1979.

- FERNÁNDEZ MELLIZO-SOTO, MARÍA. *Igualdad de oportunidades educativas*. Barcelona, España: Ediciones Pomares, 2003.
- FOUCAULT, M. *La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad*. Luigi Pellegrini Editore, Núm 5/2009.
- FOUCAULT, MICHAEL. «La naturaleza humana: justicia versus poder.» Katz discusiones, 1971.
- FREIRE, P. *¿Extensión o comunicación? la concientización en el medio rural*. México: Siglo XXI, 1993.
- . *Cartas a quien pretende enseñar*. México: Siglo XXI, 1994.
- . *Pedagogía de la autonomía*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005.
- GARCÍA Y OLVERA, J. *Riqueza y Sabiduría del Cosmo-Ser, de los Pueblos Originarios de Abya Yala*. Querétaro México: IARI Ediciones, 2013.
- HAN, BYUNG-CHUL. *La agonía del Eros (2a. edición)*. Herder, 2018.
- HEIDEGGER, M. «¿y para qué poetas en tiempos de penuria?» s.f.
- . *Ser y tiempo*. España: Trotta, 2012.
- . *Serenidad (2a. edición)*. El Serbal, 2002.
- INEE. «La calidad de la educación básica en México.» Anual, México, 2006.
- . *Políticas y sistemas de evaluación educativa en México. Avances, logros y desafíos*. México, 2006.
- LAFERRIERE, G. Y MOTOS, T. *Dramatización y expresión corporal. Bases y retos. El movimiento expresivo*. Salamanca: Amarú, 2008.
- M., ABRILE. «Nuevas demandas a la educación y a la institución escolar y la profesionalización de los docentes.» *Revista Iberoamericana de educación*, Mayo-agosto 1994: 5, 11-44.
- MARTÍNEZ, H. *Educación y cambio cultural en Villa Progreso, Ezequiel Montes*. Querétaro México, 2013.
- MARTÍNEZ, J. *Educación Comunal*. Oaxaca, México: Casa de las Preguntas, 2015.
- MARTINEZ, OLVERA. 2013.
- MÉNDEZ, M. «La educación mediada por el mundo. Pistas para la promoción de prácticas educativas decolonizadoras.» *Educare Vol. XIV, núm. 1, Costa Rica, Universidad Nacional*, 2010.
- NORIEGA, CARMEN Y ANNETTE SANTOS. «Un acercamiento a las telesecundarias con base en los resultados de sus alumnos en el EXANI I en CENEVAL.» *Indicadores del EXANI I*, México, 1994.

- OCE, Observatorio Ciudadano de la educación. «La reestructuración de la Sep. Debate Educativo 14.» México, 2005.
- ORTEGA Y GASSET, J. *En torno a galileo*. Alianza, 2001.
- . *Yo soy, yo y mis circunstancias (Meditaciones del Quijote 1914). Obras completas, Vol. I*. Madrid: Taurus/Fundación José Ortega y Gasset, 2004.
- ORTEGA, JIMÉNEZ, J. y otros. *Psicomotricidad*. España: Wolters Kluwer, 2010.
- PALACIOS, LOURDES. *El valor del arte en el proceso educativo*. México: DCSH-UAM-X, 2006.
- PARGA, P. *Fragmentos de Patria Errante*. Zacatecas, Michoacán, Querétaro: PIFI, 2013.
- PARRA-VALENCIA, L., APONTE-MUÑOZ, A. C., & DUEÑAS-MANRIQUE, M. M. «Jóvenes, grupo y arte: las personas jóvenes y el arte re-unidos.» *Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 2018: 16(2), 853-865.
- Pública., Secretaría de Educación. *Documento base del bachillerato general*. Querétaro, México, 2017.
- RASCADO, J., Y J. ZAPATA. *Pensar el derecho*. México: Fundap, 2007.
- REYNAGA, F. *Sócrates y yo*. La Paz, Bolivia: Comunidad Amática Mundial CAM., 1983.
- ROSENMAN ROITMAN, M. *El pensamiento sistémico, los orígenes del social-conformismo*. México: Ed. Siglo XXI, 2004.
- SARAMAGO, J. *Democracia y Universidad*. Madrid: Complutense, 2010.
- . *Democracia y Universidad*. Madrid: Complutense, 2010.
- SARTRE J. P. *El ser y la nada*. Buenos Aires: Losada, 1986.
- SARTRE, J. P. *La trascendencia del ego*. Buenos Aires: Calden, 1984.
- SKLIAR, C. *El cuidado del otro*. Laertes, Barcelona, 2005.
- SOLÉ BLANCH, J., & MOYANO MANGAS, S. *La colonización Psi del discurso educativo*. 2017.
- Superior, Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Educación Media. «Documento base del bachillerato general.» Querétaro, México, 2017.
- TÉLLEZ GARCÍA, MARÍA ISABEL DE JESÚS. «Investigación interdisciplinaria en las artes y diseño.» *Revista Artee y Diseño Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla*, 2013: Vol. 12 (No. 1) 30-36.
- TORAL CALO, R. «Una sociedad a la medida ¿de quién?» *Revista electrónica de pedagogía*. Agosto 23, 2007.
- TORAL, R. *Caminos de libertad*. Querétaro, México: Maestría en Creación Educativa, 2011.
- ZAMBRANO, M. *Filosofía y Poesía*. México: Fondo de cultura económica, 1996.

ZAPATA, J. *Educación Poética digno derecho del género humano*. Arica, Chile: Universidad de Tarapacá. Arica, Chile, 2006.

—. *La educación para pensar-se*. Querétaro, México: Fundación Universitaria de derecho Administración y política, S.C., 2008.

ZAPATA, J. «Magisterio de los jóvenes para el mundo.» *Praxis Investigativa Redie* vol. 10, No. 18, enero-junio 2018.