

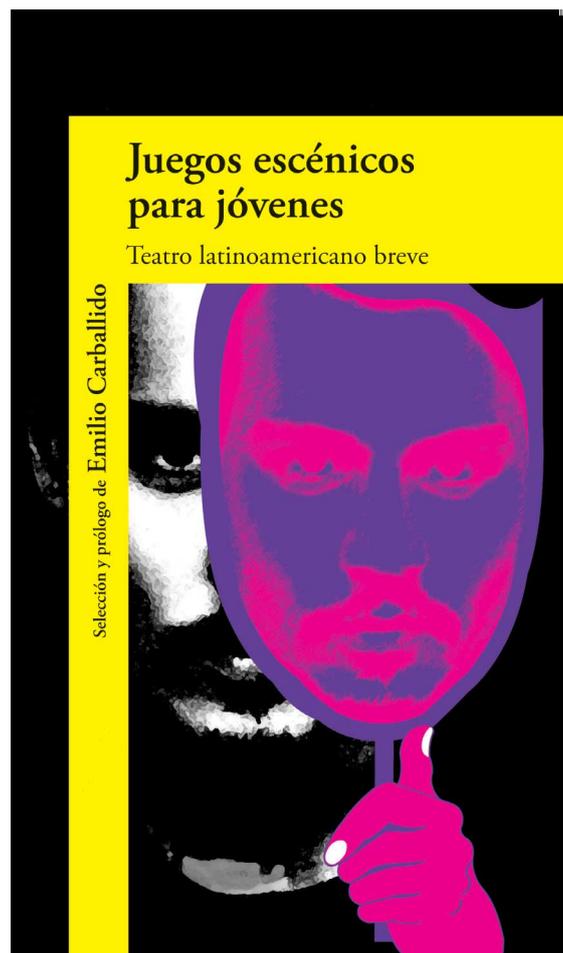
Por una lectura de calidad

Guía para disfrutar y comprender la lectura

Juegos escénicos para jóvenes. Teatro latinoamericano breve

Selección de Emilio Carballido

Tercero de secundaria

El autor y su obra

La labor de Emilio Carballido como dramaturgo y difusor del teatro en México durante el siglo XX es muy importante. Nació en Veracruz el 22 de mayo de 1925 y murió el 11 de febrero de 2008. Dentro de la historia de la literatura mexicana se le ubica como integrante de la generación conocida como de la ruptura o del medio siglo, seguidora de la estética de los Contemporáneos y a la cual pertenecen, entre otros escritores destacados, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Juan Vicente Melo, Inés Arredondo, Juan García Ponce, Luisa Josefina Hernández y Jorge Ibargüengoitia. Este grupo se alejó de las preocupaciones por la identidad del mexicano y el nacionalismo, y se fijó, de diversas formas, en la realidad del país y en las preocupaciones de la clase media.

La obra de Emilio Carballido es considerada realista. Escribió teatro sobre todos los temas, casi 100 obras, aunque también escribió novelas, cuentos y guiones cinematográficos. Destacan las obras de teatro *Orinoco*, *Rosalba y los llaveros*, *Rosa de dos aromas* y *Tiempo de ladrones* (basada en la leyenda de Chucho, el Roto). Entre sus novelas se encuentran *El norte* y *La veleta oxidada*. Algunas de sus obras de teatro para niños son: *El manto terrestre*, *Las lámparas del cielo y la tierra*, *Dar es a todo dar* y *Apolonio y Bodoconio*. *Jardín con animales* es una antología de obras de teatro escritas por mexicanos, dirigida al público infantil. *El pizarrón encantado* y *La historia de Sputnik y David* son dos de sus cuentos infantiles.

La antología *Juegos escénicos para jóvenes. Teatro latinoamericano breve* reúne once obras de teatro de los siguientes autores: Román Chalbaud (Venezuela, 1931); Abilio Estévez (Cuba, 1954); Hernán Galindo (México); Víctor Hugo Rascón Banda (México, 1948); Leonora Carrington (Inglaterra, 1917), Hugo Salcedo (México, 1964), Tomás González Pérez (Cuba, 1938); Enrique Buenaventura (Colombia, 1925); Sabina Berman (México, 1956), Luisa Josefina Hernández (México, 1928), y Áureo Sotelo Huerta. El propósito de la antología es ofrecer a los docentes y jóvenes escolares obras de teatro ágiles, divertidas y fáciles de poner en escena, ante la demanda para escenificar piezas teatrales en las escuelas. Asimismo, la antología constituye una panorámica del teatro que se escribe en Latinoamérica, aunque no sea del todo exhaustiva. El interés de Carba-

llido no era cubrir todos los países sino presentar obras cuya lectura había disfrutado, como amante del teatro y lector de teatro, y compartir ese gusto. El que los autores pertenezcan a diferentes generaciones y regiones de América promueve la diversidad de tonos. Las obras muestran varios estilos y corrientes, como el surrealismo, el teatro del absurdo, el realismo, y en cuanto a los temas, se encuentran el suspenso, el amor, los conflictos sociales, el crimen.

Destaca por su humor *Preguntas (Pieza breve)*, la primera del libro, que ocurre en la sala de espera de un dentista. Por sus diálogos breves y divertidos, es una obra muy ágil, como un torbellino que atrapa y sacude. Una pareja de novios, un paciente y la enfermera recepcionista son los personajes de esta amena obra. En *Los dientes* se maneja el absurdo y se juega con el miedo que tenemos, por obvias razones, a los dentistas. Participan sólo dos personajes: la enfermera y el doctor, pero la boca de un paciente es de cierta manera un tercer personaje. *El árbol del deseo* es una historia oscura e interesante entre dos personajes, el que se hace llamar Niño malo y la Mujer. Conforme avanza la historia se va conociendo la relación atávica de esos personajes; el primero, atado literalmente a un árbol y, la segunda, destinada por el deseo y el abandono a vivir junto al niño malo.

Otras piezas interesantes, por el tratamiento que dan los autores a los personajes y las intrigas de la trama, son *La invención de Mole*, *Cuando Teodoro se muera*, *La autopsia* y *Tiro de Gracia*.

Este libro se propone como un libro para jugar, el cual se puede utilizar cuando tengamos ganas de jugar en el sentido amplio de la palabra, pero también, como comenta Carballido, en el sentido que tiene en otros idiomas, en que la misma palabra designa jugar y actuar en un escenario.

Propuesta de actividades

Para empezar

¿Qué sabemos del teatro?

El teatro es el lugar por excelencia en el que se muestran las pasiones humanas, la naturaleza humana. Es un espejo en el que vemos retratados nuestras cualidades y defectos. Esta antología nos da la oportu-

nidad de conocer otras formas de sentir y de ver la realidad, de conocer otras culturas como la peruana, la cubana, la venezolana o la colombiana que, aunque se parezcan mucho a la forma de ser del mexicano, las distintas regiones se diferencian unas de otras. Muchas veces pensamos que la realidad sólo es una y que es una la verdad, cuando hay una amplia variedad de formas de concebir un mundo, el nuestro, aunque éste esté circunscrito quizá sólo al pequeño territorio que transitamos diariamente.

Desde los antiguos griegos, el teatro se vivió con gran pasión. Muchas de las obras escritas en la actualidad tienen su antecedente en el teatro griego, sobre todo en la tragedia. Cuestione a los jóvenes lectores: ¿Qué antecedentes conocemos?, ¿cuánto sabemos de autores de teatro?, ¿hemos ido alguna vez a una representación?, ¿cuándo comienza la tradición teatral en México?

Esta antología del teatro latinoamericano es una buena oportunidad para investigar y ampliar los conocimientos que se tienen del teatro, así como de los países donde el teatro cuenta con una gran tradición y con autores muy representativos. Francia, España e Inglaterra son algunos de ellos, pero no son los únicos. En Oriente hay una concepción muy distinta de la acción dramática, por ejemplo el *teatro No* y el *Butoh*, en el que los movimientos son muy lentos pero manifiestan gran tensión dramática.

Una máscara teatral

La máscara es uno de los elementos indispensables en el teatro de la antigüedad y en algunas representaciones actuales del folclore. Los griegos usaban la máscara para representar a un personaje triste o alegre, y también servía para asignarle el género, masculino o femenino. Invite a los alumnos a elaborar máscaras, para después propiciar la práctica de la escritura. ¿Qué es lo que dice la máscara? El muchacho escribirá lo que es su máscara, no cómo fue hecha sino quién es, qué hace, dónde habita, qué le gusta hacer y qué le disgusta. Los textos pueden leerse ante los compañeros y después quizá se puede realizar una pequeña danza de máscaras, de una forma muy libre, para introducir a los estudiantes al ambiente mágico y maravilloso del teatro.

Para hablar y escuchar

Nuestras imágenes mentales

¿Qué es lo que se necesita para montar una obra de teatro? La respuesta a esta pregunta puede ser muy amplia. Por una parte, están las cuestiones técnicas, como la escenografía, el escenario, la iluminación, etcétera, y por otra, las cuestiones que tienen que ver con la actuación y los personajes. Por ejemplo: ¿cómo se imaginan a los personajes de *El árbol del deseo*? La enfermera de *La autopsia*, ¿es la misma que la de *Los dientes* o *Preguntas*?, ¿cuáles son las diferencias?, ¿por qué son distintas o no?, ¿qué varía entre ellas?, ¿se trata del mismo dentista? Cuando leemos las obras, vamos creando en nuestra imaginación las características físicas de cada personaje: ¿cómo es su voz?, ¿cómo camina?, ¿cómo habla?, ¿qué acento tiene?, ¿es alto o bajo?, ¿atractivo o feo?, ¿simpatético o antipático?, ¿a quiénes se parecen los personajes de *Tiro de gracia*? Estas preguntas pueden hacerse en grupos pequeños o al grupo en general. Los personajes de todas las obras de teatro son ficticios, es decir, no son reales, pero se crean a partir de la realidad, a partir de seres humanos que sí existen. Si se observa a cualquier estudiante se distinguen en él ciertas particularidades: su vestimenta, su forma de hablar y de comer, sus hábitos. Propóngales a los alumnos analizar y describir a una persona. Sin decir de quién se trata, se pueden escribir las características de una persona, después de observarla durante algún tiempo determinado, unos tres días por ejemplo. Con esas características estamos creando un personaje o dándole al de una obra de teatro el cuerpo suficiente para hacerlo "real". Algún otro estudiante podría hacer una representación con esas características.

Para escribir

Ideas para nuevas obras

Cada persona tiene sus experiencias particulares y esas experiencias se parecen a las que han vivido otros. La literatura y en particular el teatro se escriben a partir de lo que los seres humanos hacen en su vida cotidiana. Esas experiencias pueden ser tan sencillas como sacar a pasear al perro al parque, ir a tomar un café con una amiga, jugar en compañía de amigos con el Xbox, preparar la

comida del domingo con la mamá y las hermanas, ir al cine, la rutina diaria de ir a la escuela (el baño lo ocupa el hermanito que se tarda mucho, mamá que nos apura y prepara el desayuno, el malhumor de la mañana, el metro o el autobús atascado o que no pasa), cualquiera de esas experiencias es susceptible de convertirse en una historia, en una obra de teatro. Así, se puede proponer a los estudiantes que lleven un cuaderno en el que vayan anotando todos esos sucesos, en una especie de diario, y elegir la anécdota más divertida o extraña que hayan tenido para escribir su propia obra. La obra *Preguntas* ocurre en la sala de espera de un dentista, al igual que *Los dientes*, y sin embargo en ellas se cuentan cosas distintas. Las relaciones que chismean las mujeres en *Tiro de gracia* no son del mismo tipo de la que se da en *El árbol del deseo*.

Otra actividad, parecida a la anterior, es que, por parejas, los estudiantes cuenten una anécdota que hayan vivido y que conozcan muy bien. El otro compañero tomará nota y le hará preguntas para aclarar algunos puntos que crea indispensables. Luego de haberse contado uno al otro sus historias, las escribirán como si fueran suyas. Podrán agregar lo que quieran y cambiar lo que consideren necesario. Seguramente se crearán cuentos muy divertidos, que luego podrían transformar en obras de teatro, inventando los diálogos y los escenarios correspondientes. Debemos olvidarnos un poco de querer hacer "literatura" y seguir el ejemplo de Carballido cuando dice que son juegos escénicos y que su intención es que se diviertan las personas al representarlos o al escribirlos.

Para seguir leyendo

Esta antología es una puerta que nos conduce a una infinidad de corredores luminosos. Para empezar, Emilio Carballido tiene muchas obras de teatro que podemos leer, como las famosas *Orinoco*, *Rosalba* y *los llaveros*, *Te juro Juana que tengo ganas* y *Rosa de dos aromas*. También tiene otras breves, como las obras en un acto que conforman la colección *D.F. 26 obras en un acto*, una serie de montajes, a manera de *sketches*, que con humor, sencillez y brevedad, obligan a pensar en el comportamiento auto-destructivo de la sociedad mexicana.

Asimismo, Emilio Carballido se ha distinguido como promotor y maestro de otros talentos de la dramaturgia,

como Sabina Berman, Víctor Hugo Rascón Banda y Hugo Salcedo, que participan en esta antología, y de los cuales podemos conseguir otras obras en bibliotecas y librerías. Hugo Argüelles, con *Los cuervos están de luto*, y Tomás Urtusástegui, con *Huele a gas...*, son otros autores a los cuales podemos acercarnos, porque sus obras son muy coloquiales y divertidas.

Luego, podemos ir un poco más lejos y revisar los entremeses del autor del *Quijote*, Miguel de Cervantes y Saavedra, o leer alguna de las obras clásicas de quien Harold Bloom ha dicho que es el que ha creado la forma de sentir del ser humano actual, William Shakespeare, autor de obras tan populares como la romántica *Romeo y Julieta*, la divertida *Mucho ruido y pocas nueces*, la mágica *Sueño de una noche de verano*, y de *La tempestad*, *Macbeth*, *Hamlet*, *Enrique V*, que volvieron a gozar de gran popularidad cuando algunas de ellas fueron adaptadas recientemente al cine.

Conexiones curriculares

Español

- Leer y escribir para compartir la interpretación de textos literarios.
- Leer obras de teatro mexicano del siglo XX.
- Mediante la lectura, dar seguimiento a algún subgénero, temática o movimiento literario.
- Escribir textos con propósitos expresivos y estéticos.
- Investigar y debatir sobre la diversidad lingüística.

Historia

Ámbito cultural

- Reflexionar sobre la manera en que los seres humanos han representado, explicado y transformado el mundo que los rodea durante el siglo XX.
- Relacionar las creencias populares y religiosas, así como la producción artística de una época, en este caso del siglo XX.

Ámbito político

- Analizar las diferentes formas en que los seres humanos se han relacionado, así como la dinámica de las

poblaciones latinoamericanas, algunos aspectos de la vida cotidiana y las características, funciones e importancia de distintos grupos en las sociedades a lo largo de la historia de América Latina en el siglo XX.

Conexiones al mundo

En el preámbulo de esta antología, Emilio Carballido señala que América Latina forma una gran nación literaria en la que el sueño bolivariano se cumple artísticamente. En ella confluyen muchas cosas; por una parte, el idioma, por otra, una historia similar, problemas políticos y humanos comunes que nos acercan. Por ello, una obra escrita en alguno de nuestros países se vuelve entrañable para todos los demás. La familia, las relaciones amorosas, la atormentada vida política, parece que todo coincidiera y fuera común entre unas y otras regiones del continente, tal vez debido a una educación muy similar. Carballido dice, enfáticamente, que somos una sangre y una raza.

Esta forma de ver a Latinoamérica nos obliga a interesarnos más en las circunstancias que se viven actual-

mente en países como Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, etcétera. En ellos, las dictaduras de derecha se han acabado y los nuevos gobiernos de izquierda gobiernan no sin la oposición de aquellos que han visto sus intereses afectados. ¿Cómo se vive actualmente en Latinoamérica? ¿Cómo han resuelto sus diferencias las diferentes corrientes políticas de derecha e izquierda, para lograr una buena convivencia? ¿Cómo han construido sus democracias luego de las dictaduras? ¿Cuánto resentimiento ha sobrevivido y cómo se ha disminuido éste? ¿Cómo es su comercio? ¿Cómo son nuestras relaciones políticas con estos países? ¿Qué tanto se refleja en las obras de teatro de esta antología la forma de vida en aquellos países y qué similitudes encontramos con ellas? Todas estas preguntas nos ayudarán a reflexionar sobre temas no sólo literarios sino políticos, para entender la realidad en la que se crean esas obras, que reflejan un pensamiento, y aunque son ficciones muestran las emociones y las ideas de aquellos otros en los cuales también nos reconocemos y nos permiten comprender mejor nuestra propia situación.

Desarrollo: Juan Joaquín Pereztejada y Ana Arenzana.

Para uso exclusivo en las aulas como apoyo didáctico. Prohibida su venta.

© Todos los derechos reservados para Editorial Santillana S.A de C.V., México 2016-2017