ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS 2020 - 2023

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LAS ARTES:

TEATRO

Guía Estudiantes

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COLOMBIA

ACREDITADA INSTITUCIONALMENTE EN ALTA CALIDAD ¡Seguimos avanzando! UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Autores:
Universidad de Pamplona

Rector
Ivaldo Torres Chávez

Alcaldía de Cúcuta

Alcalde San José de Cúcuta
Jairo Tomás Yáñez Rodríguez

Equipo de trabajo

Vicerector académica
Laura Patricia Villamizar Carrillo
Vicerrector de investigaciones
Aldo Pardo García
Decano de la Facultad de Artes y Humanidades
Adriana Vega Guerrero
Coordinadora General del Proyecto
Irma Marcela Ortiz Andrade
Asesor Pedagógico
Henry José Cáceres Cortés
Desarrollo Pedagógico
Eduard Orlando Granados Peñaloza
Corrector de estilo
Juan Sebastián Tunaroza Villamizar

Secretaria de Cultura y Turismo
San José de Cúcuta
Olga Patricia Omaña Herrán
Subsecretario de Cultura y Turismo
San José de Cúcuta
Gerardo Becerra Yáñez

Experiencias de Aprendizaje para las Artes:
Teatro
Guía Estudiantes
ISBN: 978-628-95133-9-4

Primera Edición agosto 2022
Universidad De Pamplona

Diseño y diagramación
Diego Julián Santos Méndez

Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción total o parcial
Por cualquier medio, sin permiso del editor.

Impresión:
Arquidiseños Cúcuta

Contenido

Pág.

Índice

INTRODUCCIÓN 1
PRÓLOGO 2
UNIDAD 1 Reconozco mi cuerpo expresivo 5
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 1 Sensibilización corporal 7
ACTIVIDAD 1 Activación corporal 7
ACTIVIDAD 2 Activación vocal 8
ACTIVIDAD 3 Ubicación espacial 8
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 2 Exploración corporal 9
ACTIVIDAD 1 Respiración 9
ACTIVIDAD 2 Iniciación al movimiento 9
ACTIVIDAD 3 Tu cuerpo es tu instrumento 10
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 3 Creación corporal 11
ACTIVIDAD 1 Creación por Analogía corporal 11
ACTIVIDAD 2 Juego simbólico 11
ACTIVIDAD 3 Proyección vocal 12
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 4 Improviso con mi cuerpo y voz 13
ACTIVIDAD 1 Dramaturgia colectiva 13
ACTIVIDAD 2 Escenificación 13
ACTIVIDAD 3 Situación dramática 14
UNIDAD 2 Transformo mi cuerpo expresivo 15
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 5 Sensibilización imaginativa 17
ACTIVIDAD 1 Acciones en clave 17
ACTIVIDAD 2 Dibujarte 17
ACTIVIDAD 3 Aparatos grupales 18
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 6 Exploración simbólica 19
ACTIVIDAD 1 Juego simbólico 19
ACTIVIDAD 2 Represento acciones cotidianas 19
ACTIVIDAD 3 Cuenta la historia 20

Contenido

Pág.

Índice

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 7 Creación reflexiva 21
ACTIVIDAD 1 Tres niveles de acción corporal 21
ACTIVIDAD 2 Represento una noticia 21
ACTIVIDAD 3 Canto en coro 22
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 8 Expresión - valoración 23
ACTIVIDAD 1 Juego expresivo 23
ACTIVIDAD 2 Juego con la voz 23
ACTIVIDAD 3 Narración de cuentos en otro idioma 23
UNIDAD 3 Creo con mi cuerpo expresivo 25
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 9 Preparación física 27
ACTIVIDAD 1 Entrenamiento básico 27
ACTIVIDAD 2 Estiramiento y Flexibilidad 28
ACTIVIDAD 3 Percepción sensorial 28
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 10 Improvisación 29
ACTIVIDAD 1 Objeto imaginario. Improvisación libre 29
ACTIVIDAD 2 Fotocuento. Improvisación dirigida 29
ACTIVIDAD 3 Doblaje de películas. Improvisación colectiva 29
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 11 Creación de personaje 31
ACTIVIDAD 1 Dimensión Física del personaje 31
ACTIVIDAD 2 Dimensión psicológica del personaje 31
ACTIVIDAD 3 Dimensión del superobjetivo del personaje 31
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 12 Interpretación de un personaje 33
ACTIVIDAD 1 Descubriendo personajes, situaciones y espacios 33
ACTIVIDAD 2 El mágico mundo del teatro 33
ACTIVIDAD 3 Jugando a actuar 34
GLOSARIO 35-44

Introducción

La alcaldía de San José de Cúcuta, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo en convenio con la Universidad de Pamplona y su Facultad de Artes y Humanidades, ofrece a su disposición señor(a) formador del área dramática la cartilla "Experiencias de Aprendizaje para la sensibilización en teatro".

La formación teatral exige de la persona encargada; ya sea un facilitador, profesor, pedagogo teatral o artista formador; la pasión por esta disciplina artística, debido a que en la pedagogía teatral se utiliza permanentemente su energía, creatividad, capacidad lúdica y comunicación asertiva. También es necesario que su pedagogía se adapte a los cambios de paradigma, es decir, que se actualice en el manejo de herramientas tecnológicas tanto para procesos de enseñanza-aprendizaje como para producción de contenidos digitales. La finalidad de esta cartilla es contribuir en el ejercicio de quien conduce la formación teatral con información didáctica, enmarcada dentro de la lúdica, recopilada y organizada para apoyar el desarrollo de un taller de teatro en el nivel inicial de sensibilización, fortaleciendo la adquisición de los contenidos artísticos y expresivos a partir de procesos: contemplativo-imaginativo, de transformación simbólica e interacción, reflexivo y valorativo para la formación integral de cada aprendiente, de acuerdo con los lineamientos curriculares para la educación artística.

Para lograr este propósito, la cartilla entrega información, herramientas y actividades de forma clara, lúdica e icónica. La secuencia didáctica se ha dividido en tres unidades didácticas, las cuales contienen cuatro experiencias de aprendizaje, a su vez, cada experiencia se conforma de tres actividades teórico prácticas y están dirigidas a personas entre 6 a 50 años. Reuniendo propuestas metodológicas de distinta autoría, así como la experiencia propia acumulada en años de ejercicio teatral y docente.

En la primera unidad se aborda el reconocimiento del cuerpo expresivo a través de la sensibilización, exploración, creación y expresión corporal y vocal. Las actividades se diseñaron enmarcadas en el juego como motivador del aprendizaje. Partiendo de una activación corporal se transita por el juego personal, el juego simbólico, el juego dramático y la escenificación.

En la segunda unidad se plantea la transformación del cuerpo expresivo por medio de la imaginación, la exploración simbólica, la reflexión creativa y la valoración crítica. Es así como el aprendiente desarrolla competencias ciudadanas, comunicativas y de apreciación estética.

La tercera unidad trata sobre la creación con el cuerpo expresivo, iniciando con la preparación física, la improvisación, la creación de personaje, que interpreta en una situación dramática y representa frente a un público como ejercicio final de socialización de aprendizajes adquiridos.

Al final se incluye un glosario de términos propios de la disciplina dramática que permitirá ampliar la información y comprender aspectos claves de la pedagogía teatral y de las actividades propuestas.

Se espera que con las herramientas presentadas en esta cartilla y a partir de las destrezas, experiencias y conocimientos de cada formador, conseguirá hacer de este proceso una experiencia de aprendizaje significativo del quehacer teatral como forma de expresión trascendente.

Prólogo

Teniendo en cuenta que en la sociedad posmoderna se hace indispensable la apropiación y salvaguarda de las manifestaciones artísticas como instrumento de cohesión e identidad social, se presentan a continuación las cartillas de Experiencias de Aprendizaje para la sensibilización de la Música, Danza, Teatro y Artes Plásticas y Visuales que emergen como resultado de la alianza interadministrativa entre el municipio de San José de Cúcuta y la Universidad de Pamplona, cuyo objetivo consistió en: aunar esfuerzos para impulsar el diseño, organización y gestión del subsistema Municipal de Formación en Artes y Cultura para el municipio de San José de Cúcuta a través del desarrollo de actividades de cualificación para formadores y acompañamiento integral a dichos procesos, la presente simbiosis de cooperación mantiene como fundamento el mejoramiento de los procesos de formación en las artes, acceso y cobertura de los habitantes de las comunas y zonas urbanas del municipio de Cúcuta, mediante esta estrategia de gestión de la cultura se establecen nuevas dinámicas no solo de los saberes artísticos, así mismo, de la identidad cultural en convergencia con el desarrollo humano y sostenible y cuya ruta futura se soporta en el afianzamiento de un futuro no lejano del sistema municipal de formación artística.

Los textos guías de aprendizaje fueron organizados de forma idónea teniendo en cuenta tanto el contexto como el proceso de desarrollo y posterior adquisición de habilidades y destrezas en las artes, haciendo énfasis en la sensibilidad estética; para tal pretensión se tuvo conciencia no sólo las estrategias pedagógicas como estatuto epistémico, así mismo, se consideró la formación inicial, dicho de otra manera, el contacto con la dimensión de lo sensible, con lo estético, con la capacidad creadora ya que se asumió, que la exploración de las artes debe ser vivida, experimentada antes de alcanzar un bagaje técnico y conceptual, por tales motivos las presentes actividades diseñadas promueven un perfecto espacio de aprendizaje para un primer acercamiento con el arte, plasmados en unidades temáticas, en diversos momentos. Respecto a los textos de apoyo al formador se puede apreciar temáticas agrupadas en unidades con su respectivo logro o propósito de aprendizaje, su disposición pedagógica, materiales a utilizar, momento para la retroalimentación o afianzamiento y por último un espacio para la evaluación, este apartado consiste en deliberar hasta el momento que sucedió con el aprendizaje y cuánto se ha avanzado. Con referencia a los

Prólogo

diseños didácticos previstos para los estudiantes, de forma adecuada y muy pertinente se deja a un lado el lenguaje técnico y se promueve un estilo de comunicación utilizando interrogantes para mejor comprensión, acorde a las necesidades de cada individuo, dentro de las cuales encontraremos:

¿Qué aprenderé?

Le sirve al estudiante para sembrar inquietud del inhóspito mundo del conocimiento de las artes. Deberás tener cerca: son los materiales y recursos que el estudiante debe tener a la mano para el aprendizaje significativo.

Recuerda:

Es un espacio para el refuerzo en que se afianza el conocimiento propuesto en los inicios de cada actividad.

Autoevaluación:

A través de procesos de introspección el individuo con sus maestros y compañeros reflexiones sobre los alcances de los saberes, genera la cultura del seguimiento y autorregulación.

En casa:

Se refiere a la formación continuada para que el estudiante explore, complemente y consolide su procesode incorporación de competencias por medio del aprendizaje autónomo. Todas las experiencias de aprendizaje plasmadas en el presente texto se ajustan al alcance de competencias, habilidades y capacidades (saber ser, saber conocer, saber hacer), proceso adecuado y pertinente que se recomiendan indudablemente para preservar y promover las prácticas artísticas de nuestras comunidades más vulnerables.

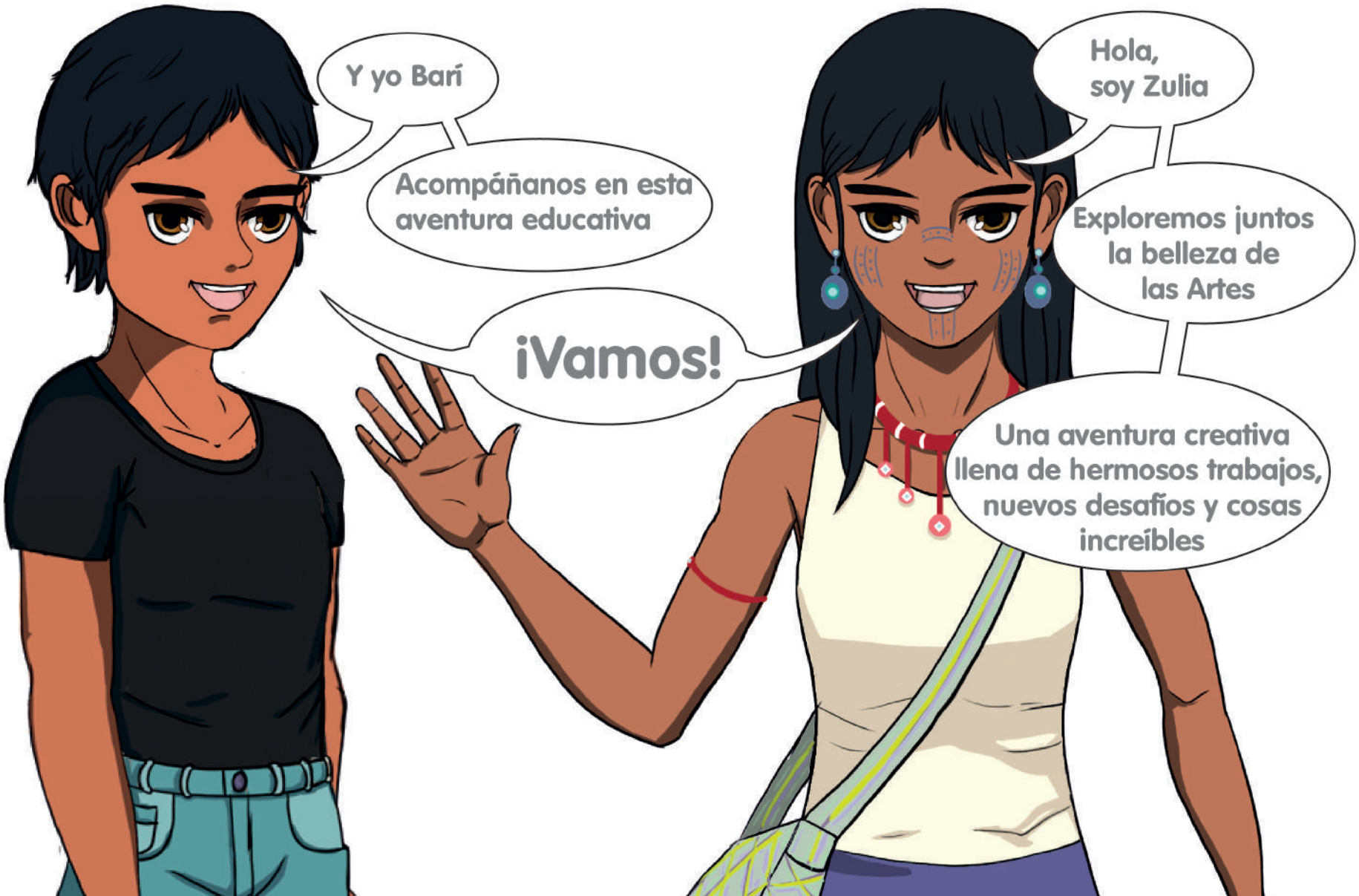
Material de distribución gratuita con fines didácticos y culturales. Queda estrictamente prohibida su reproducción total o parcial con ánimo de lucro, por cualquier sistema o método electrónico sin la autorización expresa para ello. Aplican sanciones legales.

UNIDAD 1

RECONOZCO MI CUERPO EXPRESIVO

En esta primera unidad: Reconozco mi Cuerpo Expresivo, entrarás al maravilloso mundo del teatro a través de cuatro experiencias de aprendizaje diseñadas entorno a lo corporal y vocal: 1. Sensibilización, con la activación corporal y vocal asimilarás una rutina de calentamiento del cuerpo y del aparato fonador. La ubicación espacial te permitirá, a partir de desplazamientos, afianzar conceptos de tempo-ritmo. 2. Exploración, aprender a respirar es de suma importancia al momento de emitir sonidos, en consecuencia, practicarás la respiración diafragmática. En la Iniciación al movimiento ejercitarás la destreza imitativa. Y en tu cuerpo es tu instrumento, aprenderás a controlar tu energía de corporal y la relación con el espacio y con el otro. 3. Creación, por analogía es una técnica te servirá para que descubras la corporalidad de un personaje, bien sea a partir de un objeto, animal o concepto. En el juego simbólico utilizarás la capacidad mental para recrear un escenario, en consecuencia, desarrollarás habilidades de observación, escucha, trabajo en equipo, entre otras. Para desarrollar la proyección vocal, característica del actor, requerirás de recursos facilitadores como son: respiración, postura, apoyo respiratorio, esquema vocal. 4. Expresión, la dramaturgia colectiva te permitirá que el dialogo, factor de la dramática, fluya espontáneamente. En la escenificación podrás dar forma dramática a un personaje para representarlo. La situación dramática te ayudará a comprender la condición "existencial" del personaje en estado de conflicto.

Hola,
soy Zulia
Y yo Barí
Exploremos juntos
la belleza de
las Artes
Acompáñanos en esta
aventura educativa
¡Vamos!
Una aventura creativa
llena de hermosos trabajos,
nuevos desafíos y cosas
increíbles

RECONOZCO MI CUERPO EXPRESIVO

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 1

"Sensibilización corporal"

¡A prepararse antes de iniciar con una escenificación teatral!

¿Qué aprenderé?

Hola, amigos. Bienvenidos al maravilloso mundo del teatro donde vamos a reconocer las partes de nuestro cuerpo y sus posibilidades. Jugar creativamente con las posibilidades de la expresión vocal. Identificar el concepto de tempo-ritmo a través de la acción corporal y así convertirnos en "actuantes" de nuestras propias historias.

El calentamiento es la fase inicial de cualquier entrenamiento teatral, ya que permite que el cuerpo, voz y los sentidos sensoriales estén en disposición para cualquier práctica.

Actividad 1

¿Qué harás?

- Para empezar, deberás estar muy atento a las indicaciones de tu formador. Saber escuchar y observar son parte importante para practicar teatro. Imita todos los movimientos de calentamiento que realice tu formador.

- Vamos a activar nuestro cuerpo por medio del calentamiento. Se comienza por los tobillos y se termina por el cuello.

Debes tener cerca:

Ropa cómoda; sudadera, licra, pantaloneta, camiseta, preferiblemente de color neutro; negro o blanco. Espacio amplio. Reproductor de música.

Tobillos

Hacer giros sin levantar los dedos del piso, hasta lograr un giro completo y amplio.

Rodillas

Colocar las manos sobre las rodillas, girar de un lado a otro y formar círculos amplios.

Cadera

Moverse de un lado a otro, de atrás hacia adelante y formar círculos manteniendo la espalda recta.

Pecho

Moverse de un lado a otro, de atrás hacia adelante y formar círculos manteniendo la espalda recta.

Muñecas

Extender los brazos hacia el frente e intentar tocar con el dedo corazón el antebrazo, girar las muñecas de un lado a otro.

Hombros

Hacer círculos grandes. Moverlos hacia delante y atrás, los dos hacia delante y uno a la vez como si estuvieras nadando.

Cuello

Girar la cabeza de un lado a otro, hacia arriba y abajo.

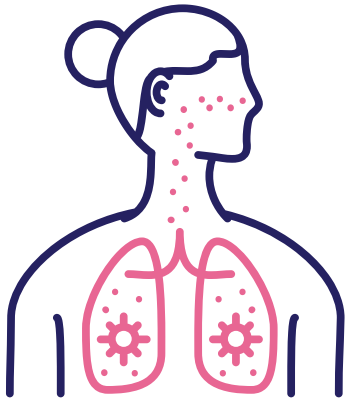

¡ Amo el teatro !

Actividad 2

¿Qué harás?

- Para que este momento sea divertido, deberás seguir las indicaciones del formador que te orientará sobre lo que harás en cada parte del juego. Así podremos reconocer el aparato fonador en mi propio cuerpo y experimentar nuestros resonadores por medio del calentamiento vocal.

- En primer lugar, vas a observar con atención a tu formador que señalará en su propio cuerpo y los resonadores corporales que son: Diafragma, pecho, laringe, faringe, nariz, boca y corona de la cabeza. Entre tanto, podrás ubicar en tu propio cuerpo los mismos órganos imitando la señalización de tu formador. No te distraigas, para que lo hagas muy bien.

- Luego, el formador te indicará que van a realizar una rutina de calentamiento del aparato fonador con la letra M, con la boca cerrada y haciendo vibrar alrededor de los labios, después con la letra S, como si se estuviera soplando; fuerte, suave y haciendo el sonido Seeee. Seguidamente con la letra R como si imitara el sonido de un motor. Debes imitar todos los sonidos. Con este último ejercicio se termina el calentamiento.

Actividad 2

¿Qué harás?

- En esta actividad debes estar muy atento con la escucha a tu formador. Él te indicará que camines por el espacio en diferentes direcciones, luego a diferente tempo-ritmo; 0, 1, 2, 3, 4, 5; el formador escogerá en cual velocidad debes ir pronunciando un número de acuerdo al tempo ritmo.

- Cuando la velocidad está en 0 debes crear consciencia en que parte del espacio te encuentras.

Una vez culminada esta caminata te desplazarás por el espacio para que normalices tu respiración inhalando por la nariz y exhalando con consonantes como M, S, N, Ñ, B y P por la boca.

¿Estás listo para la diversión?

Recuerda:

Los ejercicios de calentamiento son importantes para activar nuestro cuerpo, inician en las extremidades inferiores y terminan en la cabeza.
El tempo-ritmo es la velocidad del movimiento y te permite reconocer tu ubicación espacial.

Autoevaluación:

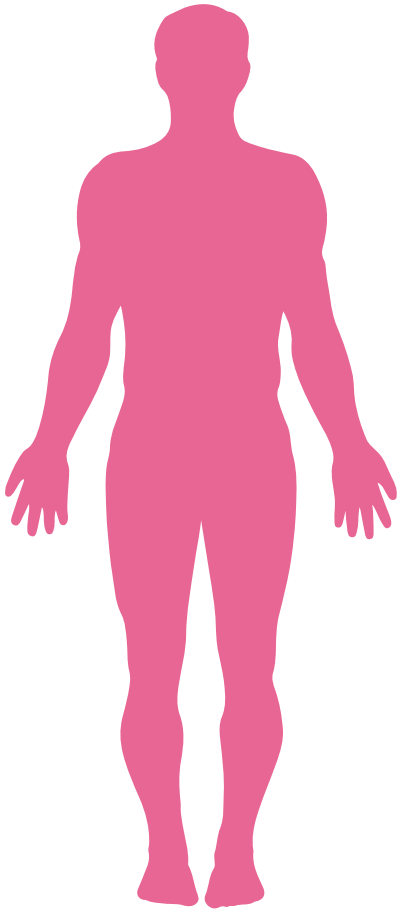
Compartir lo que aprendemos es muy importante. Por eso te sentarás junto a tus compañeros para contarles:

¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó el juego? ¿Cuál canción te gustó más? y ¿Por qué?

En casa:

La diversión no se acaba aquí. Por eso te recomiendo algunos pasatiempos que te ayudarán a recordar lo que experimentaste:

- Con la vocal A, ubica el sonido en los diferentes resonadores.
- Practica el diferente tempo-ritmo con cualquier actividad que realices en tu casa.
- Un reto más. Identifica las partes del cuerpo en la siguiente silueta y en tu propio esquema corporal.

INTRODUCCIÓN A LA EXPRESIÓN CORPORAL

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 2

"Exploración Corporal"

¡ Hola !

¿Qué aprenderé?

Hola amigos. En la experiencia anterior logramos acercarnos a la activación de nuestro cuerpo a través del calentamiento. En esta ocasión aprenderemos que nuestro cuerpo necesita fortalecer su sistema respiratorio, explorar la imaginación a partir de una directriz y llevar el cuerpo a la mímica, y encontrar las diferentes energías corporales; ritmo, tiempo, acción y espacio.

Debes tener cerca:

Ropa cómoda; sudadera, licra, pantaloneta, camiseta, preferiblemente de color neutro; negro o blanco. Espacio amplio. Reproductor de música.

Actividad 1

¿Qué harás?

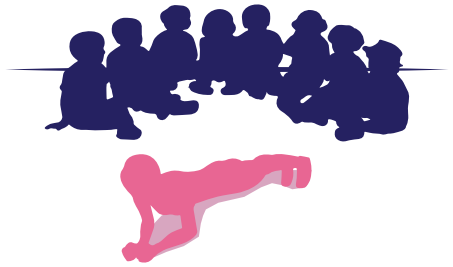
- Hola amigos, como hemos visto la observación y la escucha es de suma importancia para practicar el teatro. Por eso debes prestar atención a las indicaciones de tu formador.

- Otro factor de gran relevancia es la respiración y en el caso del teatrista la respiración profunda.
  En primer lugar, vas a inhalar aire por la nariz tratando obtener la mayor cantidad y sosteniéndolo no en el pecho, sino en el diafragma, luego exhalas contando hasta 5, repites la secuencia 5 veces.

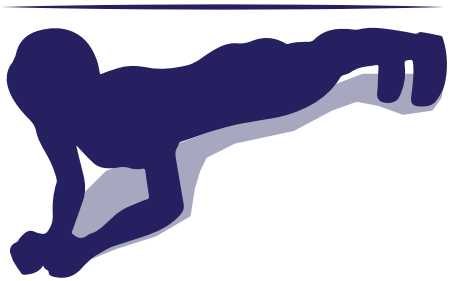

- Es el momento de observa la posición que debes adoptar para otro ejercicio de respiración.

Posteriormente, en el suelo te pondrás en posición de lagartija; sosteniendo el cuerpo boca abajo con los antebrazos y la punta de los pies, contraes el abdomen, en esta posición dirán los números del 1 al 5 en voz alta, se repite 3 veces la secuencia con descansos intermedios. Para ello debes estar muy atento a las indicaciones de tu formador y aprender la canción de las vocales que él te va a enseñar.

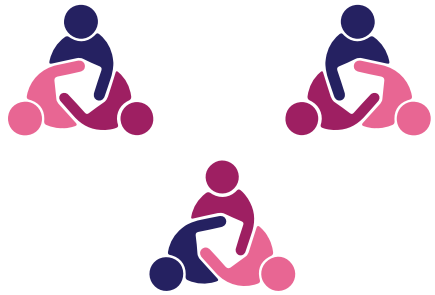
- Ahora que sabes la canción de Las vocales y aprendiste su ritmo, estás listo para cantarlo en la posición de lagartija.
  Sigue las instrucciones del formador y diviértete.

Actividad 2

¿Qué harás?

- Seguro que en algún momento has imitado a alguien, pues en este instante vas a tener la oportunidad de hacerlo sin que te reprochen.
  Para esta actividad debes reunirte con tus compañeros en grupo de tres integrantes, luego debes hacer una fila.
  Presta atención a las indicaciones de tu formador para que imites sus acciones.

- El primero camina de una manera natural, el segundo lo imita, exagerando un poquito, el tercero es más exagerado, así el último se convierte en una caricatura del primero, con la finalidad de encontrar un animal como resultado.
  Luego intercambian de puesto hasta que todos participen.

Actividad 3

¿Qué harás?

- Te invito a danzar libremente en el espacio para que junto con tus compañeros exploremos el ritmo, el tiempo y de las acciones en el espacio.

  La música puede generar diferentes energías dependiendo el ritmo que tenga la pista del momento, teniendo en cuenta esta premisa vas a caminar por el espacio mientras suena la música.

- Luego, inicias a explorar movimientos generados por lo que están escuchando, dándole originalidad a cada uno de ellos, llevando tu energía personal a otro nivel, procurando que no se repita las secuencias de los movimientos.

  También puedes trabajar los stop para poder asimilar ciertas posiciones y explorar al mismo tiempo el equilibrio.

Recuerda:

Estas actividades son para entrenar y aplicar muchas veces, mientras más se practica, son mejores los resultados en la maduración psicomotriz y lingüística.

Autoevaluación:

Comenta con tus compañeros de en el foro de la plataforma virtual o en el aula los aprendizajes obtenidos con las anteriores actividades.

¿Qué posiciones encontraste interesantes o estrañas?

¿Cómo te sentiste en el ejercicio?

En casa:

Coloco en un reproductor de música una canción que me guste, realizo una coreografía con una parte de mi cuerpo, solo con esa parte, de acuerdo a los impulsos que me transmita la melodía.

RECONOZCO MI CUERPO EXPRESIVO

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 3

"Creación Corporal"

¡A jugar que somos animales u objetos!

¿Qué aprenderé?

Hola amigos, hoy aplicaremos la técnica analógica de creación de la corporalidad de un personaje. Desarrollaremos la imaginación, concentración, creatividad y la comunicación. Y perfeccionaremos la proyección oral con apoyo abdominal.

Debes tener cerca:

Ropa cómoda; sudadera, licra, pantaloneta, camiseta, preferiblemente de color neutro; negro o blanco. Espacio amplio con espejos preferiblemente. Equipo de amplificación.

Actividad 1

¿Qué harás?

- Para comenzar debes realizar el calentamiento de tu cuerpo y voz de acuerdo a las rutinas de calentamiento aprendidas.
  Luego, realizas una caminata por el espacio acentuando el ritmo y la intensidad.

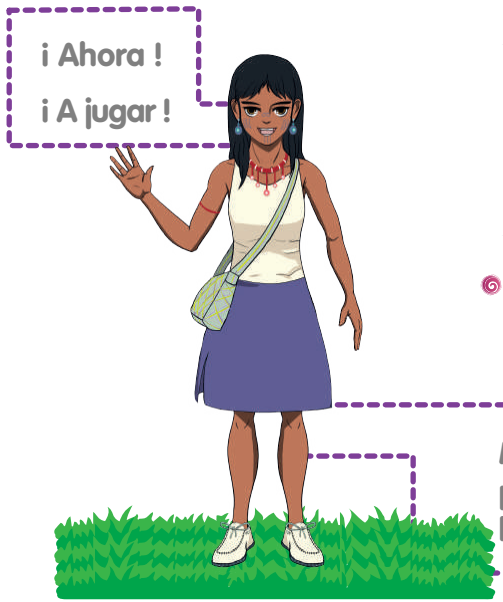

- Ahora que hemos activado nuestro cuerpo, te tomarás un tiempo para observar a tu alrededor algún objeto dentro del espacio que te llame la atención o abstraerás de tus recuerdos uno con el que te sientas identificado.

  En este punto, te vas preguntar:

¿Tiene defectos físicos?
¿Tiene algún tic?
¿Cómo camina?
¿Cómo piensa?
¿Cómo siente?
¿Cómo mira?

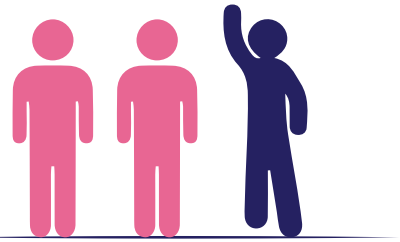
- Las anteriores preguntas te ayudan a estructurar y darle vida a este objeto desde una composición corporal, es decir tomar la forma del objeto con el cuerpo, poniéndole en una situación específica dentro del uso común que tiene el objeto en la vida cotidiana.

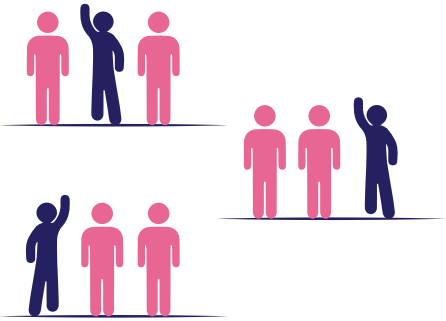
Actividad 2

¿Qué harás?

- Junto con dos compañeros, conformas un equipo de tres integrantes.
  Cada grupo escoge a un compañero para que realice la mímica.

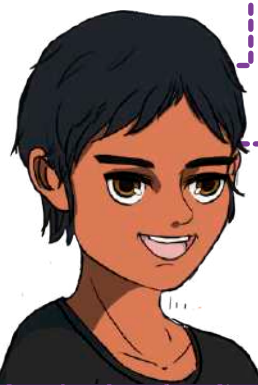

- El formador te da el nombre de una película, con acciones y sin hablar debes hacer que tu grupo diga el nombre de la película.
  Luego, cada uno de los miembros de tu grupo debe participar realizando la mímica.

- Se puede tener un tiempo límite para que los integrantes adivinen el título de la película.

¡Hola amigo! Para comenzar debes calentar tu aparato fonador: Realizas el ejercicio de respiración abdominal y un ejercicio de activación de los resonadores, de los que ya aprendiste.

Actividad 3

¿Qué harás?

Mirando al guía, con los brazos extendidos hacia el frente a la altura de los hombros y una leve inclinación de las rodillas, saltas con los dos pies a la vez impulsados con la pelvis y pronuncias las letras del abecedario haciendo una presión en el abdomen cada vez que dice una letra.
Luego el formador propondrá una canción, la cantará por estrofas y tú la repetirás en conjunto e individualmente.

Importante

Para terminar, cuando tengas fijada las estrofas de la canción, podrás danzar al ritmo de la tonada y acompañado de las palmas.
Prestar atención a tu formador en la forma como modula la voz, las tonalidades y el volumen. Siempre que hables trata de llenar el espacio con tu voz.

Recuerda:

No olvides que el cuerpo es un importante medio de expresión. El sentirse bien con tu propio cuerpo, conocerlo y manejarlo bien, te ayuda a comunicar mejor lo que sientes y te da mayor confianza en ti mismo.

Los resonadores corporales permiten ubicar la voz en una tonalidad; grave, meso y agudo.

Autoevaluación:

Ahora que has explorado a proyección de la voz, crea una tonada, experimenta con la tonalidad, el ritmo, el volumen de tu voz. Ensaya y graba un vídeo cantando tu canción. Sube el vídeo a tu canal de YouTube, envía el link por la plataforma educativa.

En casa:

Le solicito a mi familia o amigos que juguemos a adivinar nombres de canciones. Uno de ellos me da el título de una canción y yo sirvo de intérprete mímico ante los otros.

INTRUDUCCIÓN A LA EXPRESIÓN CORPORAL

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 4

"Improviso con mi cuerpo y voz"

¡Vamos a divertirnos !

¿Qué aprenderé?

Hola amigos, en esta sesión reconocerás El "Sí mágico.", es decir, el no negarse a seguirle la cuerda al compañero de escena en una improvisación. También descubrirás que la técnica de improvisación te permite interpretar y crear desde tus propios recursos.
Así como estimularás tu imaginación y creatividad.

Debes Tener Cerca:

Ropa cómoda; sudadera, licra, pantaloneta, camiseta, preferiblemente de color neutro; negro o blanco. Espacio amplio. Reproductor de música y el baúl de utilería donde contenga: máscaras, sombreros, palos, algunos trajes, entre otras.

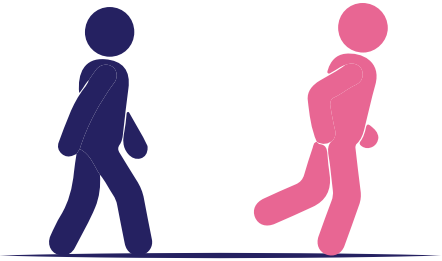
Actividad 1

¿Qué harás?

- Para comenzar debes realizar el calentamiento de tu cuerpo y voz de acuerdo a las rutinas de calentamiento aprehendidas.
Luego, junto con un compañero, compones una imagen corporal.

- Seguidamente tu formador le permitirá a otro participante que tome la postura de uno de los dos que está en la imagen y cree una situación a partir de la postura en que está. El que acompaña la situación debe jugar con el "sí mágico" y seguir el hilo de la situación

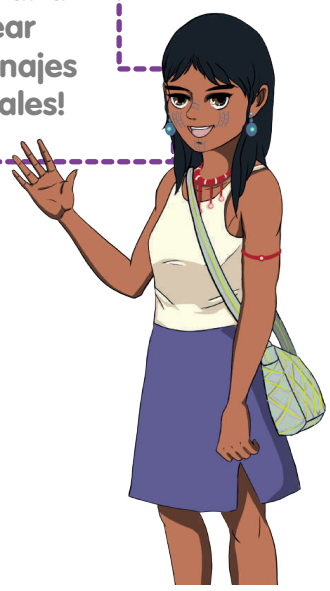
- Al cabo de un tiempo, tu formador dirá stop y los participantes se deben quedar en la posición que están.

- Posteriormente, otro participante pasa y toma la posición y cambia la situación nuevamente y así hasta que todos participen.

¡A prepararse antes de comenzar a crear personajes teatrales!

Actividad 2

¿Qué harás?

- Para este ejercicio debes poner a prueba tu concentración y silencio.
Inicias caminando lentamente por el espacio.
Luego, presta atención a las indicaciones de tu formador, él te orientará el plano en que te debes desplazar:

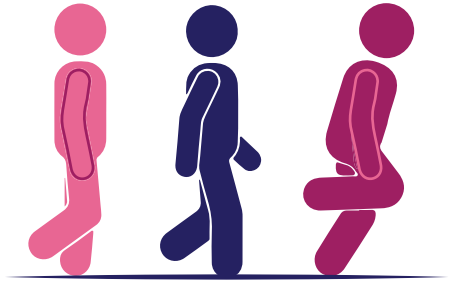
- ¿Tiene defectos físicos?
- ¿Tiene algún tic?
- ¿Cómo camina?
- ¿Cómo piensa?
- ¿Cómo siente?
- ¿Cómo mira?

- Seguidamente, desde la posición en la que te encuentres debes hacerte preguntas:

- ¿Cómo camina?
- ¿Cómo piensa?
- ¿Cómo siente?
- ¿Cómo mira?

- Al responderte tú mismo las preguntas te ayudará a ir encontrando un camino para crear un personaje, para que vaya teniendo vida desde la forma de caminar hasta la manera de pensar y hablar.

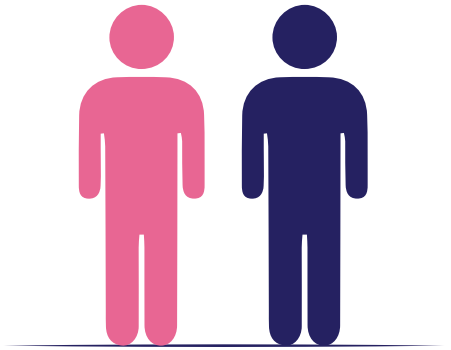
Cuando ya tengas una maqueta de tu personaje, puedes incluirle voz y jugar con las inflexiones, la tonalidad, la tesitura y acciones físicas.
Para terminar, caminas por el espacio y vas poco a poco relajando tu cuerpo.

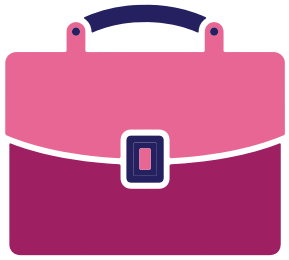
Actividad 3

¿Qué harás?

Muy bien, ahora que ya has entrenado tu cuerpo, tu voz, tu imaginación y la técnica de creación de un personaje, es hora de poner en práctica todo lo aprendido hasta el momento.
Escoge a un compañero. El formador te dará una situación diferente a la de tu compañero, es una escena corta en la que debes improvisar.

En la escena hay un maletín que no pueden abrir y debes jugar con ese elemento en tu improvisación.

Por ejemplo, a uno le dice que se debe ir del espacio y al otro que trate que el otro no se vaya, pese a esta situación debes jugar que el maletín no se puede abrir.

Recuerda:

Cuando actuamos dejamos de ser la persona que somos; perdiendo nuestra piel y adquiriendo poco a poco la identidad del personaje que se haya elegido.

El "Training" Entrenamiento, expresión de Grotowski, Es una actividad que el actor debe realizar todos los días.

Autoevaluación:

Lee un cuento, escoje un personaje del mismo, plantea las siguientes preguntas sobre el personaje:

- ¿Cómo piensa?
- ¿Cómo mira?
- ¿Tiene algún tic?
- ¿Cómo siente?
- ¿Cómo camina?
- ¿Tiene defectos físicos?
- ¿Qué edad tiene?
- ¿En qué estrato social se encuentra?

Las respuestas las escribes en un archivo Word y se envían a través de la plataforma educativa.
También debes grabar un pequeño video con la improvisación que has creado. Puedes utilizar vestuarios, maquillaje, máscaras, entre otras para representar tu improvisación.
Subes el video a tu canal de You Tube y envías el link de tu ejercicio a través de la plataforma.

En casa:

La imaginación es un reino mágico que tenemos en nuestra cabecita. Camino por el espacio en diferentes direcciones; represento que estoy en una playa y empieza hacer mucho calor, mucho calor, mucho calor, pero mucho calor, luego se está en el frio, muy frio.

UNIDAD 2

TRANSFORMO MI CUERPO EXPRESIVO

Para esta segunda unidad: Transformo mi cuerpo expresivo, profundizarás en el desarrollo de capacidades: imaginativa, simbólica, reflexiva y valorativa, así como de habilidades creativas y expresivas, a través de cuatro experiencias de aprendizaje diseñadas entorno a lo corporal, vocal sensorial y emocional: 1. Sensibilización Imaginativa, a través de acciones en clave desarrollarás la escucha. Con dibujarte sensibilizarás el sentido del tacto. Aparatos grupales, te permitirán proyectar la imaginación por medio de la representación de aparatos de la cotidianidad. 2. Exploración Simbólica, con el juego simbólico con animales entrenarás tanto la voz, el cuerpo, como activarás los sentidos y la ubicación espacial. Al representar acciones cotidianas entrenarás la memoria corporal. Al contar una historia con mímica activarás el gesto, forma de expresión de las emociones. 3. Creación Reflexiva, los niveles de trabajo corporal te permitirán tener más herramientas para la representación y la improvisación. Representar una noticia te activará la reflexión y la valoración de una idea frente a otra. Con el canto en coro reconocerás conceptos de volumen, ritmo y tono. 4. Expresión Valoración, el juego expresivo te posibilitará que explores la intención con que dices las frases. Jugar a poner voz a animales desarrollará tu imaginación y tú expresión, al mismo tiempo reflexionarás y valorarás tanto la práctica propia como la de tus compañeros. La narración de cuentos en otro idioma te permitirá perfeccionar tú imaginación, tú creatividad, tú emotividad y tú pensamiento reflexivo y crítico.

TRANSFORMO MI CUERPO EXPRESIVO

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 1

"Sensibilización Imaginativa"

¡Hora de empezar esta nueva aventura juntos!

¿Qué aprenderé?

Hola, amigos. Continuando con nuestra interesante aventura por el mundo del teatro vamos a transformar nuestro cuerpo en una herramienta comunicativa para que nos permita explorar las posibilidades expresivas corporales y vocales. Contrastaremos y significaremos los estados de reposo - movimiento; sonido - silencio. Desarrollaremos la percepción de las evocaciones y fantasías propias, de la naturaleza, de los otros, y de las cosas. Identificaremos el esquema corporal al representar un personaje.

Actividad 1

¿Qué harás?

- Para comenzar, debes activar tu cuerpo, (calentamiento corporal - vocal) y estar muy atento a las indicaciones de tu formador. Saber escuchar y observar son dos habilidades importante para practicar teatro.

Debes tener cerca:

Ropa cómoda; sudadera, licra, pantaloneta, camiseta, preferiblemente de color neutro; negro o blanco. Espacio amplio. Reproductor de música.

Actividad 2

¿Qué harás?

- Vamos a jugar a realizar acciones atendiendo a las claves que tu formador te comunica. Por ejemplo:

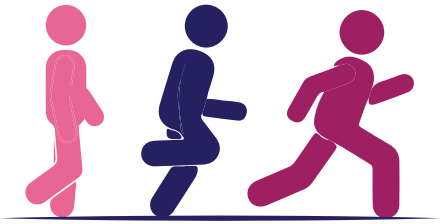
 # 1 saltar.

 # 2 acostarse en el suelo.

 # 3 rodar.

 # 4 caminar.

- A la voz de acción debes desplazarte por el espacio de forma normal y libre, a ritmo; (Lento, normal, rápido.) marcado por tu formador.

- Cada vez que él diga a viva voz algún número, las personas participantes deberán ejecutar la acción que corresponde a ese número y luego seguir caminando.
Tu formador podrá ir variando el ritmo de la marcha.
A La voz de stop, debes quedarte congelado.

Los # 2

Los dibujantes deberán situarse detrás de las pizarras.

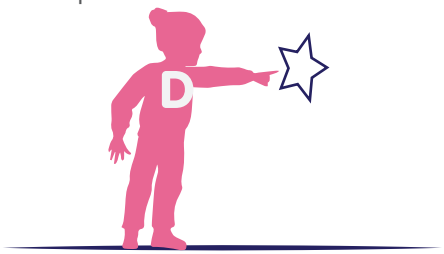

- Para que este momento sea divertido, deberás seguir las indicaciones de tu formador que te orientará sobre lo que harás en cada parte del juego. Así podremos reconocer y evocar en nuestra mente imágenes simples.

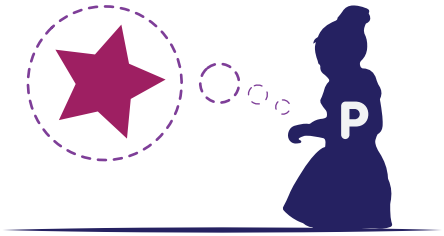
- Buscas un compañero para jugar en pareja. Tu formador indicará que uno será "dibujante" y otro "pizarra".

- Si decides ser dibujante, tu formador te indicará en secreto que deben pensar en una imagen simple y/o reconocible, como por ejemplo: un corazón, una flor, un sol, una nube. Entonces, deberás trazar de forma clara y pausada la imagen escogida con tu dedo índice sobre la espalda de tu compañero.

- Tu compañero (pizarra) con toda la atención en dicho trazo deberá adivinar de qué imagen se trata. Una vez que acierte, se realizará el cambio de roles y continuará la dinámica.

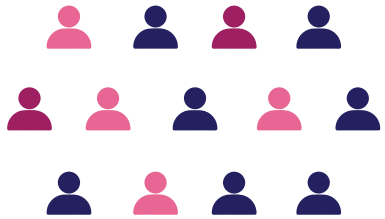
- El participante que cumple el rol de pizarra, podrá pedirle al dibujante que repita la imagen las veces que sea necesario para poder distinguirla. La actividad finalizará cuando ambos participantes hayan adivinado la imagen proyectada en su espalda o cuando el facilitador lo estime conveniente.

Actividad 3

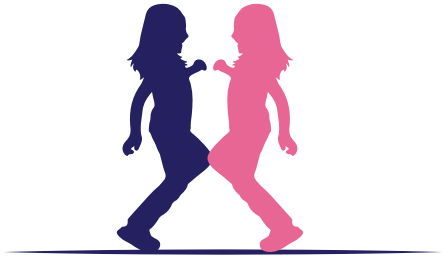
¿Qué harás?

- Ahora el juego consiste en caminar por el espacio a un ritmo conjunto. Tu formador dirá en voz alta un número y una parte del cuerpo.

- Rápidamente debes reunirte en grupo con tus compañeros de acuerdo al número planteado, uniéndose por la parte del cuerpo que tu formador indicó. En esa posición se imaginarán qué tipo de aparato son y lo pondrán a funcionar.
  Por ejemplo, la instrucción "¡tres, rodillas!" indicará que tres participantes deberán reunirse pegados por las rodillas.

- Cuando un participante no logre incluirse en los grupos, deberá retirarse de la actividad, hasta que solo queden uno o dos participantes. Sin embargo, no terminará el juego, los que van saliendo también adivinan que aparato es.

Recuerda:

En la actividad 2, si la formación es en modalidad virtual; es necesario que integres a un familiar de tu casa para que te ayude en este ejercicio.

Autoevaluación:

Compartir lo que aprendemos es muy importante. En casa o en el barrio, observar detalladamente a una persona; realizar anotaciones sobre su postura corporal, si puedes realizar un dibujo mejor. Observar su tiempo ritmo (velocidad) de las acciones que realiza.

Debes recordar los conceptos de tempo ritmo (Lento, normal, rápido) y planos vistos en la unidad 1 (Bajo, medio y alto).

Así mismo, debes preparar, ensayar y representar el rol que desempeña la persona elegida. Cuando sientas que es adecuada tu representación lo grabas en video; (tiempo aproximado, 2 minutos) y lo envías, según el medio, a tu formador.

En casa:

Tengo disponible una hoja de papel, un lápiz o lapicero y una venda para los ojos.
Observo detalladamente un objeto, luego, me vendo los ojos y dibujo el objeto escogido sobre la hoja de papel. Al terminarlo le pido a un familiar que descifre qué objeto representa el dibujo.
No se sabe que figura quede dibujada, pero si te aseguro que será muy divertido jugar con la imaginación.

Objeto

TRANSFORMO MI CUERPO EXPRESIVO

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 2

"Exploración Simbólica"

¿Estás listo para la diversión?

¿Qué aprenderé?

En la experiencia anterior pudimos acercarnos a la imagiación con ayuda de nuestros sentidos. En esta ocasión aprenderemos a desarrollar la expresión de sensaciones, sentimientos e ideas, a través de metáforas y símbolos. Inventaremos diálogos gestuales o verbales con nuestro cuerpo. Emplearemos la mímica como factor de expresión.

Debes tener cerca:

Ropa cómoda; sudadera, licra, pantaloneta, camiseta, preferiblemente de color neutro; negro o blanco. Espacio amplio. Venda para cubrir los ojos.

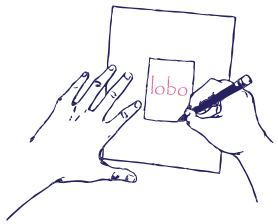
Actividad 1

¿Qué harás?

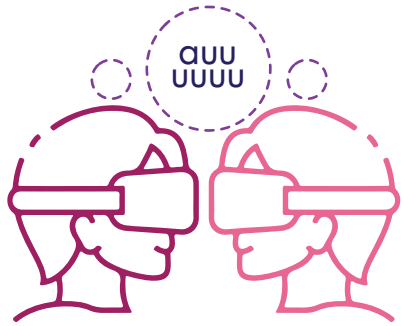
- No se te olvide que para comenzar la actividad teatral siempre debes realizar una rutina de calentamiento físico y vocal.

- Tu formador te dará un papel que tiene escrito un nombre de animal. Cada nombre está repetido una vez. Ten en cuenta que nadie debe saber qué animal tienes asignado.

- Luego, te vendan los ojos y te ubicarás libremente en el espacio. Cuando tu formador te dé la señal convenida, deberás imitar el movimiento y el sonido del animal que te ha correspondido, entre tanto, buscas cuidadosamente por el espacio, al otro participante que emite el sonido que corresponda tu animal.

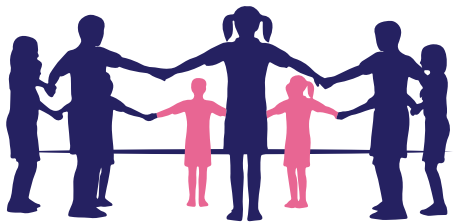
Importante

Una vez que hayas encontrado a tu pareja te quedas en silencio sin moverte. La actividad finaliza cuando cada pareja de animales se haya encontrado.

Actividad 2

¿Qué harás?

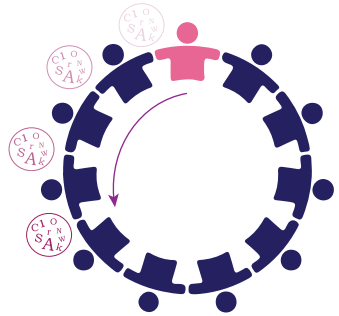
- Seguro ya sabías que la esencia del teatro es la acción. Entonces manos a la obra, a formar un círculo junto con tus compañeros.

- Tu formador comienza la actividad dicendo una frase sumada a un gesto particular que debes repetir.
  La frase es: "La abuela fue a la feria y compró un molinillo de café". El gesto en ese caso será girar la mano izquierda. Entonces debes repetir la frase más el gesto.

- Luego, quien se encuentre a tu lado derecho, debe decir la misma frase incluyendo el gesto, sumado a una nueva frase con el mismo enunciado, como por ejemplo: "La abuela fue a la feria y compró un abanico" y deberá inventar un gesto particular como mover la mano derecha hacia adelante y atrás como un abanico.
  Un tercer compañero debe repetir ambas frases y gestos correspondientes y así continua la dinámica siempre hacia el lado derecho. Al quien le corresponda el turno, siempre debe comenzar repitiendo todas las frases anteriores antes de sumar el nuevo enunciado.

Importante

En caso que tú o algún compañero se equivoque debe salir. La actividad finaliza cuando quede un solo participante en el círculo.

Actividad 3

¿Qué harás?

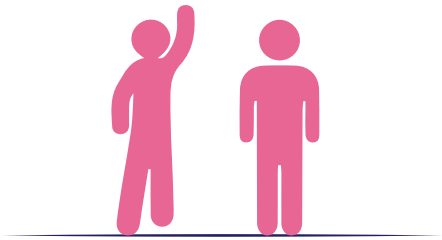
- Junto a dos compañeros más integras un trío, deben formarse en hilera frente al resto de los compañeros, los que cumplen el rol de público; tu formador se situa en la hilera como un cuarto participante.

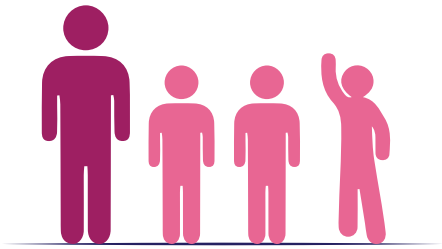
- Los dos primeros compañeros de la hilera deberán dar medio giro, de modo que te den la espalda, con el fin de no mirar lo que tu formador representará frente a ti. Tu formador deberá contarte una breve historia pero solo mediante mímica.

- Cuando finalice, debes tocar el hombro del segundo participante para que gire y quede frente a frente contigo para luego le representes, también con mímica, lo que lograste comprender de la historia que acaba de representarte tu formador.

- Luego, el segundo compañero tocará el hombro del primero para repetir la secuencia que acaba de observar. El último será el encargado de repetir la escenificación que acaba de observar, relatándola frente al público.

Importante

Podrás intercambiar con tus compañeros el orden de los roles para que a todos les toque relatar la historia al final de la cadena de mímica.

Recuerda:

Tienes la capacidad de percibir, escuchar, comunicar e imitar lo que veas a tu alrededor mediante el dibujo, el juego de imitación o la personificación.

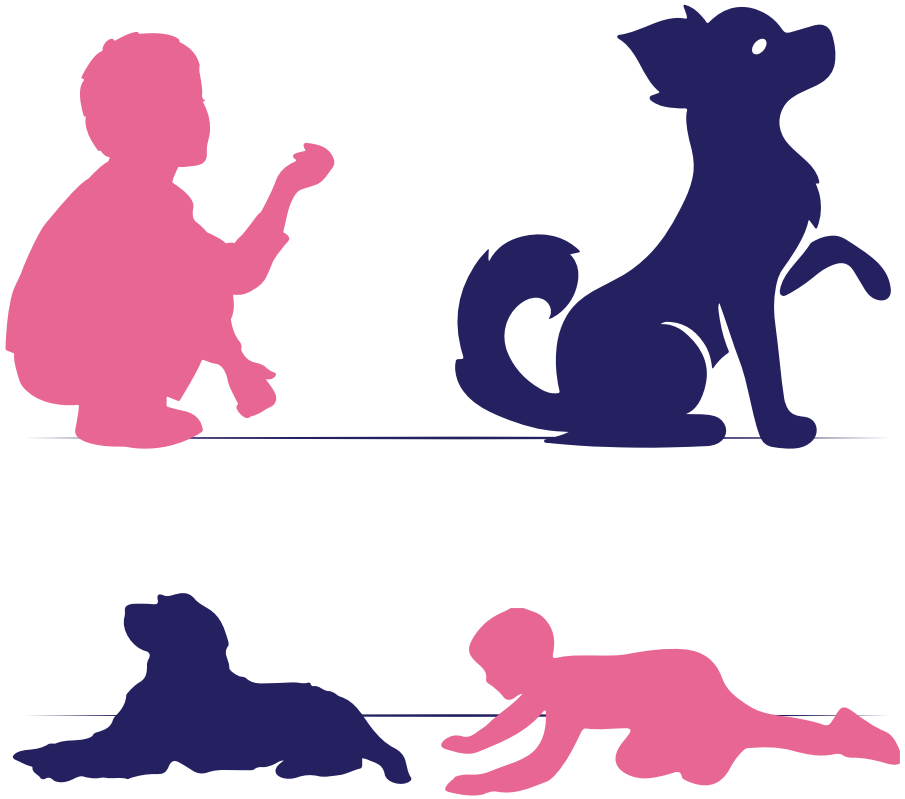
Autoevaluación:

Reproduzco acciones cotidianas de alguno de los miembros de mi familia.
Observo su tiempo ritmo.
Narro un cuento haciendo gestos y onomatopeyas, (sonidos de objetos, animales o ambiente), partiendo de un programa de televisión que me guste.

En casa:

Imito las acciones de la mascota de mi casa, caminar, correr, sentarse, acostarse, cómo come, orina, ladra, aúlla, entre otras.

Imitación

TRANSFORMO MI CUERPO EXPRESIVO

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 3

"Creación Reflexiva"

¡Hola amigos, a divertirnos!

¿Qué aprenderé?

Hoy reconocemos por medio del juego de representación, elementos propios del lenguaje teatral. Aplicaremos categorías como: Tiempo, espacio, ritmo, volumen y tono en nuestras representaciones. Transformaremos elementos de la realidad en imaginarios a través de nuestro lenguaje corporal y vocal.

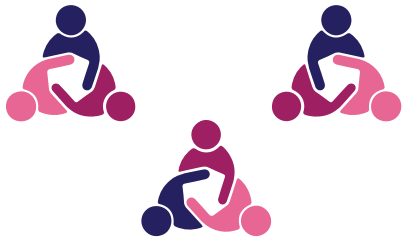
Debes tener cerca:

Ropa cómoda; sudadera, licra, pantaloneta, camiseta, preferiblemente de color neutro; negro o blanco. Espacio amplio. Periódicos. Una mesa o silla.

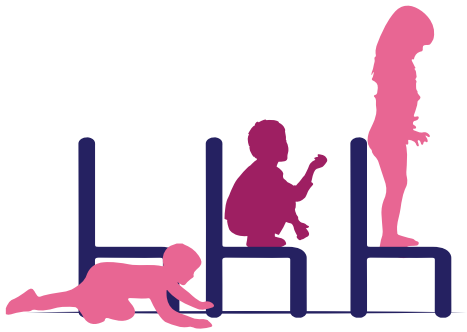
Actividad 1

¿Qué harás?

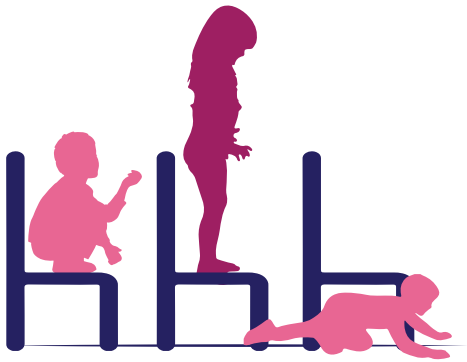
- Bueno, ya has avanzado un poco más en el entrenamiento de tus habilidades y destrezas, llegó el momento de crear situaciones dramáticas a partir de los pre saberes adquiridos en este curso. Así que prepárate para conocer los niveles de trabajo corporal. Para esto, junto con dos compañeros debes conformar un trío. Tu trío se situará en un lugar del espacio. Deberás tener al alcance una silla.

- Cada integrante se ubicará en un nivel diferente: bajo (a ras de suelo), medio (con las rodillas flexionadas sentada sobre una silla) y alto (sobre una mesa o silla). Los tres participantes deben improvisar una historia, con la dificultad que nunca deben encontrarse en un mismo nivel.

- Cada vez que un participante, de acuerdo con la historia, cambie su nivel, los otros dos compañeros deben cambiar el nivel en el que se encuentran, prestando especial atención para que no coincidan en un mismo nivel, debiendo justificar en la improvisación su cambio de posición. Por ejemplo: uno de los participantes dice: "me sentaré para hablar por teléfono", ubicándose en el nivel medio.
  El participante que se encontraba en esa posición se levanta y reacciona preguntando: "¿Están golpeando la puerta?", asumiendo el nivel alto.
  Mientras que el tercer participante que estaba en ese nivel, se agacha y dice: "yo miraré por debajo de la puerta", asumiendo el nivel bajo, continuando con la historia improvisada.

- Cada vez que tu formador lo indique a través de un sonido, el cambio de nivel será obligatorio. La dinámica continuará hasta que la historia improvisada llegue a un final o cuando tu formador así lo estime conveniente.

Actividad 2

¿Qué harás?

- No olvides realizar la rutina de calentamiento físico y vocal. También debes conseguirte un periódico para realizar esta actividad.

- Para comenzar, debes revisar el periódico hasta encontrar una noticia que sea de tu interés. Una vez escogida la noticia tu formador te indicará que debes separarla en cinco momentos los cuales serán "fotos", es decir, cuadros estáticos a través de los cuales contarás la historia.

- Cuando te encuentres listo, tu formador indica que los espectadores (el resto de tus compañeros) que deben permanecer con los ojos cerrados hasta que él dé la indicación de "acción". En ese momento los espectadores abrirán los ojos durante siete segundos y luego los volverán a cerrar durante cinco segundos para que cambies de posición para el siguiente cuadro. Así continuarás la dinámica hasta que termines la historia.

Debes estar muy atento a la palabra "Acción"

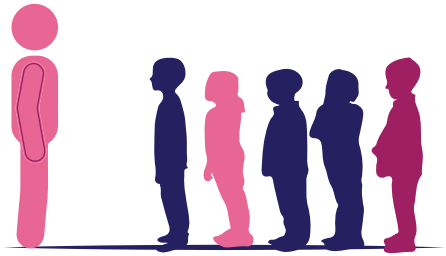
Actividad 3

¿Qué harás?

- Junto con tus compañeros y tu tutor escogerán una canción conocida por todos. Luego, debes elegir el sonido de un animal.

- Después, te formarás en hilera frente al formador quien representará al director del coro. Este será el encargado de dar inicio a la melodía que primero entonarán todos juntos, siempre con los sonidos de los animales elegidos.
- Luego, solo la interpretarán aquellos que el director señale, mientras el resto del grupo guardará silencio.

- Tu formador jugará con el volumen, el ritmo y tono, características importantes en la emisión de la voz. Escucha e imita.

Recuerda:

No olvides que la voz tiene características: volumen, ritmo y tono.

Volumen

El volumen o intensidad de la voz equivale a la fuerza en que se emite el sonido. De acuerdo a este componente podemos encontrar una voz alta, baja o intermedia.

Ritmo

El ritmo o número de palabras por emisión de voz puede identificarse con la velocidad con la que se habla, pudiéndose hablar de ritmos rápidos, pausados o lentos.

Tono

La entonación puede definirse como la modulación de la voz en la secuencia de sonidos del habla que puede reflejar diferencias de sentido, de intención, de emoción y de origen del hablante.

Importante

Siempre que escuches una hablar debes estar atento para saber si los sonidos suben o bajan. Así, entenderás el sentido de las frases y será más entretenido.

Autoevaluación:

Ahora que has aprendido a distinguir las características de la voz, vamos a practicarlas con la tonada:

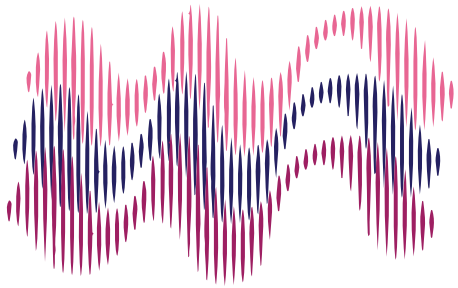
"Pinochito y su mujer, se sentaron a comer.
Pinochito no comió, de la rabia que le dio.
Sale la luna, sale el sol, sale pinocho con su tambor."

Prepararla en diferentes ritmos, incluyendo tonos y volumen. Si la formación es virtual enviar un video con la grabación de la tonada.

En casa:

Con los números 1, 2 y 3, creo una tonada (Canción corta) y juego con el volumen, el ritmo y tono. Los números pueden ir en cualquier orden. Por ejemplo:

1 = Tono grave. La voz baja al final de la frase.
2 = Tono medio. La voz sigue igual.
3 = Tono alto. La voz sube al final de la frase.

FOLCLOR COLOMBIANO

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 4

"Improviso con mi cuerpo y voz"

¡Vamos a divertirnos!

¿Qué aprenderé?

Hola amigos, en este momento nos expresaremos gustos y preferencias respecto a nuestras creaciones y hacia las de los otros. Escucharemos con atención a los compañeros. Con actitud abierta en actividades de intercambio. Mostraremos una permanente disposición para el juego colectivo.

Debes tener cerca:

Ropa cómoda; sudadera, licra, pantaloneta, camiseta, preferiblemente de color neutro; negro o blanco. Espacio amplio. Set de láminas con "animales silenciosos".

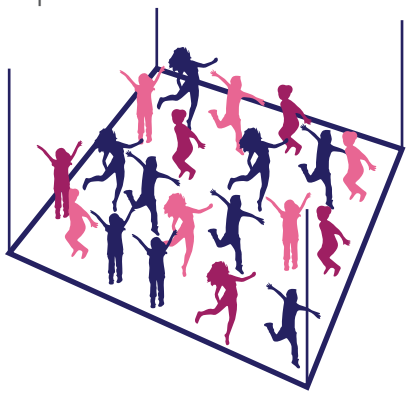
Actividad 1

¿Qué harás?

- Como ya es costumbre realizamos una rutina de calentamiento físico y vocal. Enseguida nos desplazaremos por el espacio, caminando sin tener una ruta establecida.

En un momento dado, tu formador se acercará e iniciará el siguiente diálogo: "¿Sabes que Juanita se casa? ".
A lo que debes responder: "¿Qué? ¿Se casa?".
Luego, tu formador confirmará: "Sí, se casa".
Cada vez que respondas "¿Qué? ¿Se casa?", deberás hacerlo con una entonación y/o emoción distinta (sorpresa, angustia, alegría, etc.).

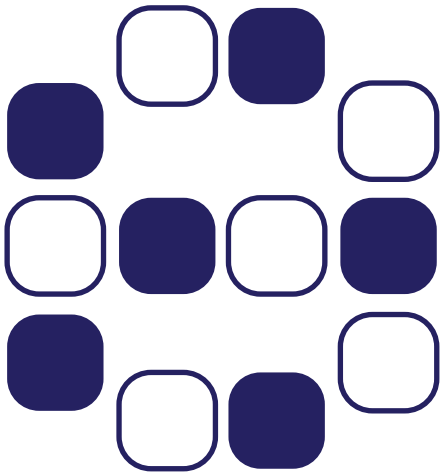
Ahora que ya sabes la dinámica, intenta realizarla junto con tus compañeros.

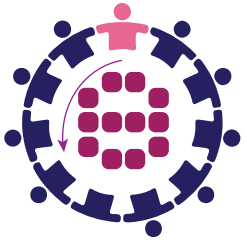
Actividad 2

¿Qué harás?

- Para esta actividad debes formar un círculo junto con los demás compañeros. Tu formador tendrá un set de láminas de "animales silenciosos", es decir, que no poseen un sonido característico natural. Por ejemplo: mariposa, pulpo, jirafa, araña, ornitorrinco, iguana, entre otros.
Distribuye las láminas, boca abajo, en el centro del círculo.

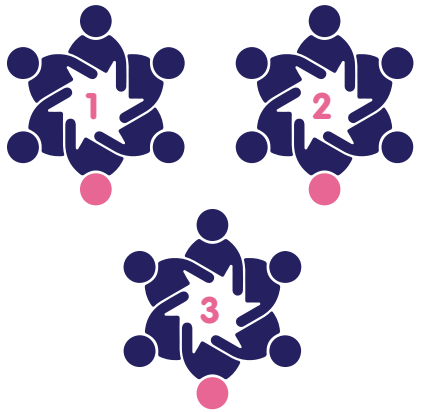
- Al azar un participante dará vuelta una lámina y según la imagen que contenga, tendrá que crear la onomatopeya (reproducción de un sonido natural no discursivo) del animal.
- Luego será el turno del compañero del lado y continuará la dinámica hasta que todo el grupo haya participado o hasta que se agoten las imágenes.

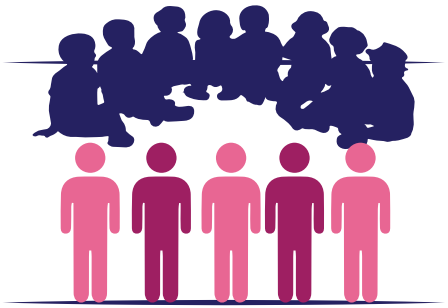
Actividad 3

¿Qué harás?

- Muy bien, ¿Te divertiste con el juego anterior? Pues la diversión no se acaba aquí. Tú puedes narrar un cuento y representar los personajes.
- El grupo se divide en tres equipos. Tu formador entrega a cada equipo un papel que contiene el título de un cuento clásico (La caperucita roja, Pulgarcita, Hansel y Gretel, etc.). Es importante mantener en secreto el cuento que les haya correspondido.

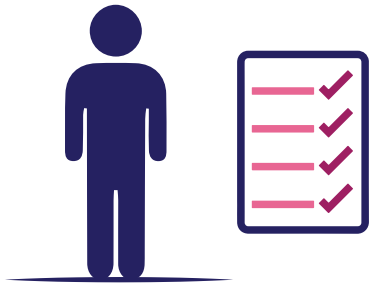

Luego junto a tu grupo, debes inventar un dialecto lo más extraño posible y más adelante narrar, brevemente, tu cuento en ese dialecto. Una vez que cada grupo ya haya creado su dialecto y ensayado el cuento, deben presentarlo frente a sus compañeros. Estos serán los encargados de adivinar de qué cuento se trata.

Importante

Al final de la actividad tendrás la oportunidad de valorar el desempeño de tus compañeros

Recuerda:

Ser respetuoso en tus comentarios hacia el desempeño de tus compañeros. Poner en práctica los conocimientos adquiridos hasta este momento para que tus comentarios sean más técnicos.

Autoevaluación:

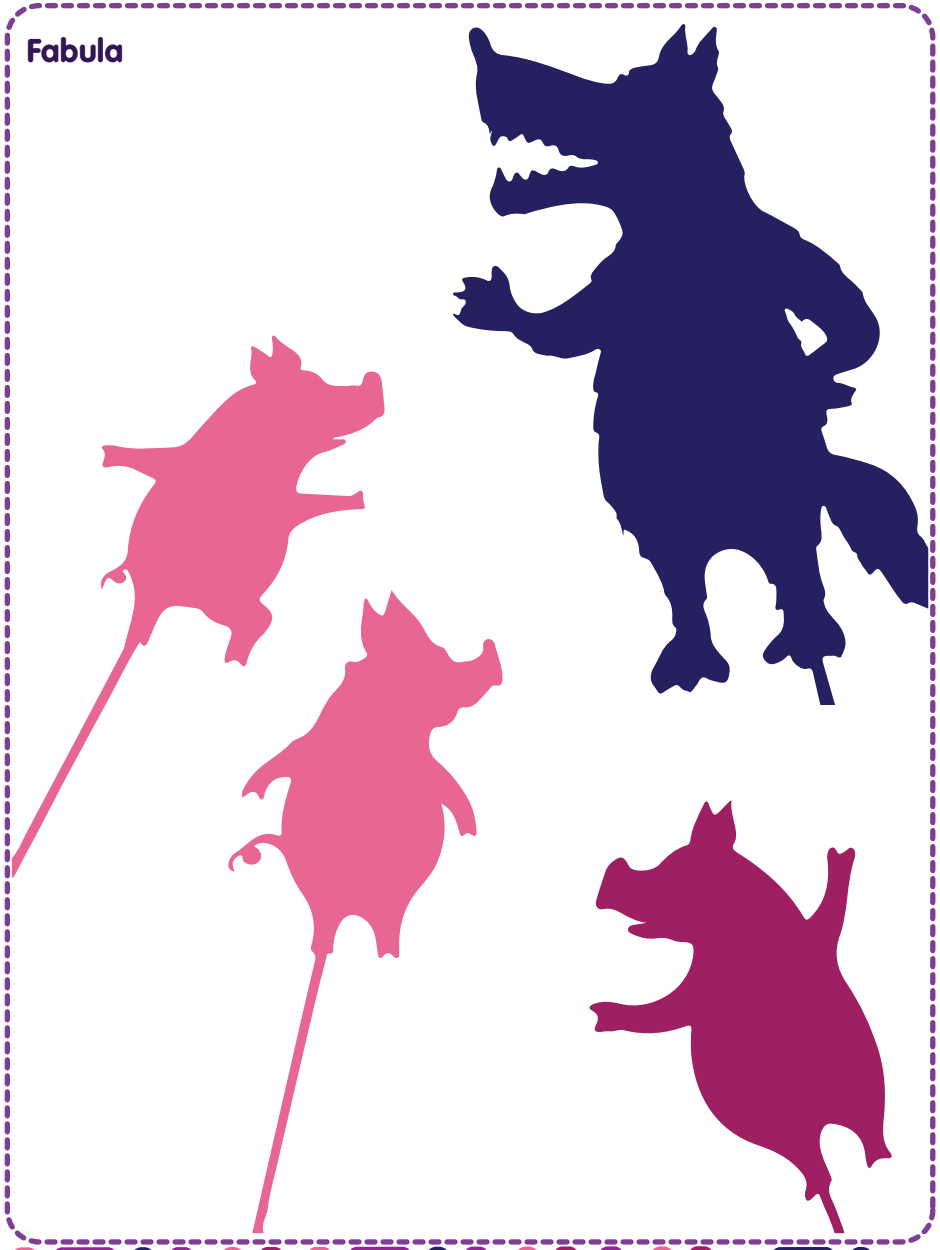
En el teatro se trabaja con el cuerpo y la voz, nuestras herramientas fundamentales. Del mismo modo, cuando un cuerpo está en el escenario entrega una gran cantidad de información. En este sentido el trabajo teatral siempre implica un proceso reflexivo sobre sí mismo. Por lo cual, para crear consciencia sobre nuestro aprendizaje debemos preguntarnos:

¿Qué es lo que quiero transmitir con mi cuerpo?
¿Logro transmitir con las inflexiones, tonos y volumen de la voz; las emociones y expresiones que exactamente quiero?
¿El mensaje corporal que emite mi cuerpo, coincide con lo que quiero que llegue al espectador?
Responde las preguntas y envíalas a tu formador.

En casa:

La imaginación es un reino mágico que tenemos en nuestra cabecita. Recreo con mi cuerpo y narro con mi voz; hablando como alemán, francés, mandarín, inglés, árabe o cualquier otro idioma, la fábula de "Los Tres Cerditos".

Fabula

UNIDAD 3

CREO CON MI CUERPO EXPRESIVO

Con la tercera unidad: Creo Con Mi Cuerpo Expresivo, concluimos el nivel inicial de sensibilización en teatro. Esta tercera unidad posibilita que comprendas el valor de contar con buena capacidad física para poder emprender procesos creativos, de pensamiento reflexivo y crítico, competencias imperativas en este tiempo. Las cuatro experiencias de aprendizaje están diseñadas alrededor de lo corporal, vocal sensorial, emocional e interpretativo: 1. Preparación física, aborda un entrenamiento básico que te permite construir rutinas diarias de acondicionamiento. El estiramiento y flexibilidad te ayuda a mejorar la condición corporal y la respiración. La Percepción sensorial te facilita el reconocimiento de tus sensaciones y emociones. 2. Improvisación, permite que reconozcas tres tipos de esta técnica de interpretación: Libre, a partir de un objeto imaginario. Dirigida, teniendo como base una imagen y colectiva, a través del debate de ideas. 3. Creación de personaje, presenta las tres dimensiones para que construyas un rol creíble: la física, la psicológica y el superobjetivo, es decir la intención. 4. Interpretación de un personaje, te ofrece los conceptos de situación dramática y espacio escénico. Igualmente te permite que demuestres los aprendizajes adquiridos a través de una pequeña representación. De esta forma concluimos nuestra primera fase de formación en este maravilloso mundo de la representación.

CREO CON MI CUERPO EXPRESIVO

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 9

"PREPARACIÓN FÍSICA"

¡Hora de empezar esta nueva aventura juntos!

Actividad 1

¿Qué aprenderé?

En esta tercera parte de nuestra formación en el mundo del teatro vamos a crear un personaje con nuestro cuerpo, voz y emociones para lograr una buena interpretación actoral, de esta manera; comprendo el valor del acondicionamiento físico tanto para nuestra salud como para la creación actoral. Aplico ejercicios de relajación y flexibilidad muscular. Estimulo mi sentido del gusto probando diferentes sabores.

Debes tener cerca:

Ropa cómoda; sudadera, licra, pantaloneta, camiseta, preferiblemente de color neutro; negro o blanco. Espacio amplio. Reproductor de música. Caja de sabores.

¿Qué harás?

- Para comenzar, debes activar tu cuerpo, (calentamiento corporal - vocal) y estar muy atento a las indicaciones de tu formador. Saber realizar una rutina de entrenamiento físico es de suma importante para nuestra salud y para la creación e interpretacón de un personaje teatral.

- En primer lugar, trotamos de diez a quince minutos (10´- 15´). Poco a poco incrementamos la intensidad hasta llegar a correr sobre la punta de los dedos. El cuerpo debe experimentar una sensación de fluidez, de huida, de falta de peso. El impulso para correr sale de los hombros.
Luego, caminamos por el espacio realizando las siguientes acciones:

 # 1

Rítmicamente mientras nuestros brazos y manos rotan.

 # 2

Con nuestras rodillas inclinadas y las manos en las caderas. Luego, tomándonos los tobillos.

 # 3

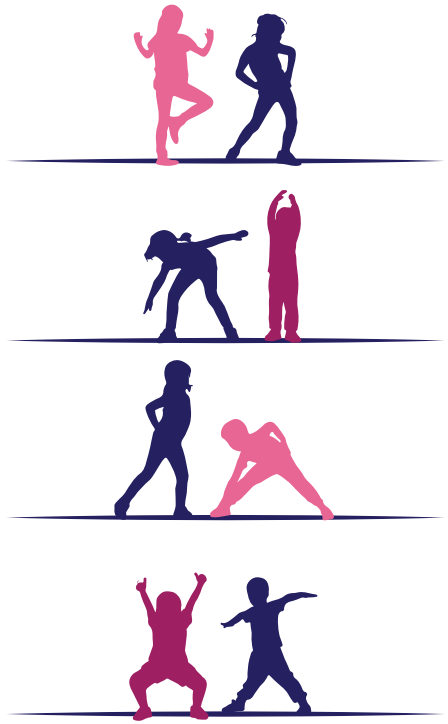
Con nuestras piernas estiradas y rígidas como si las tirásemos con cuerdas imaginarias sostenidas con nuestras manos (los brazos extendidos hacia el frente).

 # 4

Después empezamos en posición encorvada a dar pequeños saltos hacia delante para volver a la posición encorvada con las manos junto a los pies.

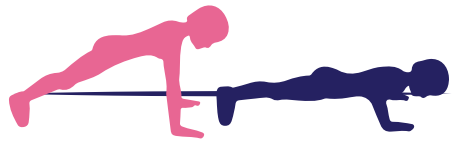
 # 5

En plano medio, con nuestras rodillas ligeramente inclinadas hacia delante, damos saltos para volver a plano medio. En estos saltos elevamos nuestras rodillas a la altura del pecho.

- Para terminar, realizamos series de cinco (5) por tres (3) repeticiones de:

Lagartijas

Abdominales

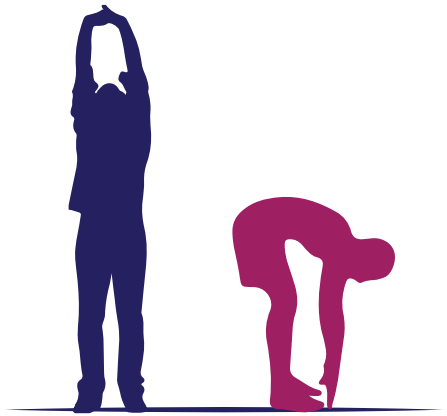
Flexiones de piernas

Actividad 2

¿Qué harás?

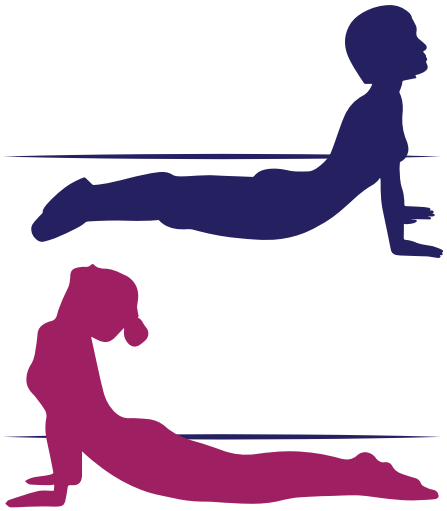
- Para que este momento sea divertido, debes seguir las indicaciones de tu formador que te orientará sobre lo que harás en cada parte del juego. Así podremos reconocer y realizar ejercicios de estiramiento y flexibilidad corporal.
- De pie, levantamos nuestros brazos como si quisiéramos agarrar algo del techo, permanecemos en esa posición por 15 segundos, luego, flexionamos el tronco hacia adelante manteniendo los brazos estirados hasta que nuestras manos toquen el piso, lo empujamos con fuerza por otros 15 segundos. Después, elevamos suavemente el torso a la posición inicial. Repetimos 5 veces.

- Sentados en el piso, abrimos las piernas, respiramos profundo y soltamos el aire mientras con las manos agarramos la planta de los pies, contamos hasta 15, descansamos y repetimos de 3 a 4 veces. Así estiramos todos los músculos de nuestras extremidades.

- Nos tumbamos boca abajo; manteniendo los codos ligeramente doblados a los lados, arqueamos la espalda y miramos hacia el techo. Esto estira nuestra espalda y abre nuestro pecho.

Actividad 3

¿Qué harás?

- Ahora el juego consiste en explorar el sentido del gusto. De antemano tu formador tiene a disposición varios alimentos dentro de los cuatro tipos de sabores: Dulce, salado, agrio y amargo, los mismos que dan lugar a las diferentes gamas de gustos que se diferencian al ingerir un alimento.
- Tu formador te presentará diversos ingredientes en unas vasijas con agua los cuales representarán cada sabor, por ejemplo: Agua con azúcar (dulce), agua con Sal (Salado), agua con té o café molido descafeinado (amargo), agua con zumo de Limón (Ácido).

- Luego te invita a que pruebes y saborees las vasijas con tu pitillo. Después conversamos acerca de lo que sentimos, si fue de nuestro agrado o no, si nos recuerda a alguna situación pasada, etc.

Recuerda:

La actividad teatral debe tener una rutina de entrenamiento físico, pues dispone el cuerpo y sentidos para la representación. Los ejercicios de estiramiento ayudan a relajar los músculos y a mejorar la flexibilidad del cuerpo. La memoria de los sentidos, son legado de los maestros Stanilavsky y Lee Strasberg.

Autoevaluación:

Con los conocimientos adquiridos hasta este momento, creo una rutina propia de ejercicios de entrenamiento corporal. Grabo en video mi rutina y la envío a mi formador.

En casa:

Tengo disponible varios tipos de alimentos y los saboreo, creo consciencia sobre las reacciones de mi cuerpo ante las diferentes clases de sabores. Después de ello, realizo una lista de los alimentos saboreados y al frente de ellos dibujo una carita que representa una emoción: feliz o triste. Si el sabor dulce me recuerda o lo relaciono como algo que me hace feliz, pongo la cara feliz en el sabor dulce. De otro modo, si el sabor me recuerda algo desagradable, dibujo una carita triste.

CREO CON MI CUERPO EXPRESIVO

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 10

"IMPROVISACIÓN"

¿ Estás listo para la diversión?

¿Qué aprenderé?

En la experiencia anterior pudimos acercarnos al acondicionamiento físico y sensorial. En esta ocasión, reconozco los tipos de improvisación. Desarrollo habilidades que me permitan habitar la ficción escénica en presente, en "el aquí y el ahora". Resuelvo situaciones dramáticas carentes de estructura previa.

Debes tener cerca:

Ropa cómoda; sudadera, licra, pantaloneta, camiseta, preferiblemente de color neutro; negro o blanco. Espacio amplio. Cuentos y películas infantiles.

Actividad 1

¿Qué harás?

- ¿Qué tal?, ¡amigo! No se te olvide que para comenzar la actividad teatral siempre debes realizar una rutina de calentamiento físico y vocal.
  Tu formador te dispone junto con tus compañeros en círculo y te indica que se realizará un juego de improvisación libre.

- Él tiene cartas con imágenes de objetos diferentes, te muestra una carta y tú creas y manipulas el objeto imaginario o invisible con tus manos. Ejemplo: una pelota. Empiezas a rebotarla, como si estuvieras jugando con ella. Mientras la rebotas, los demás compañeros te preguntan:

¿De qué color es?

¿De qué material está elaborado?

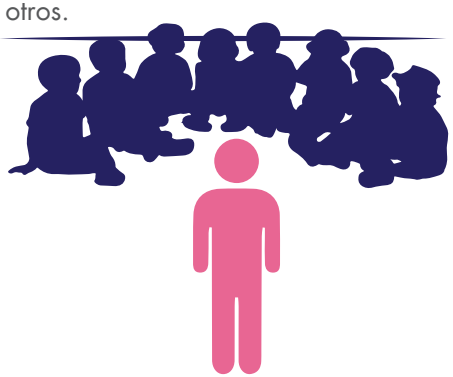
Importante

Puedes darles pistas para que ellos identifiquen el objeto que creaste. Luego otro compañero observa otra carta, pasa al centro del círculo y continúa el juego con su objeto. El juego termina cuando todos hayan pasado.

Actividad 2

¿Qué harás?

- De seguro recuerdas que la esencia del teatro es la acción y que está acompañada de movimientos de tu cuerpo e inflexiones de tu voz. Entonces manos a la obra, a formar una media luna junto con tus compañeros porque vamos a improvisar a partir de un cuento clásico: Caperucita Roja, La Cenicienta, Blanca Nieves, entre otros.

- Para comenzar este juego, debes unirte a un compañero, quien hará equipo contigo en esta actividad.
  Uno de los dos hará el papel de narrador y comenzará a narrar o leer un cuento haciendo pausas. En esas pausas, tu podrás configurar imágenes estáticas a modo de fotografías, de acuerdo a la historia que narra tu compañero. El narrador está en un plano atrás al del intérprete; él ve al intérprete, pero el intérprete a él no.

Importante

El juego finaliza cuando todas las parejas hayan improvisado la historia de cuento.

Actividad 3

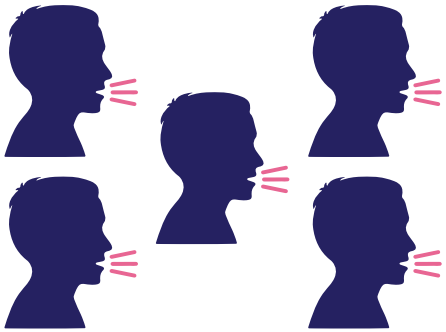
¿Qué harás?

- Este es otro divertido juego de improvisación, por esto, debes tener activados todas tus destrezas motoras, vocales y emocionales. Tu formador dispone el grupo en media luna, y te indica que debes conformar subgrupos de acuerdo al número de personajes de la escena de la película a improvisar.

- Tu formador que de antemano ha escogido escenas de películas, pone a rodar el video. Tú debes conformar un subgrupo de acuerdo al número de personajes que haya en la escena que te corresponde improvisar.

- Junto con tus compañeros deben ubicarse frente a la pantalla para poder observar la escena proyectada y ponerle voz, intentando reproducir los diálogos que dicen los personajes que intervienen en ella.

Importante

El juego termina cuando todos los subgrupos hayan pasado su improvisación. Luego entre todos evaluarán los ejercicios de los demás grupos.

Recuerda:

La improvisación es la generación de ideas para realizar algo de inmediato, en el mismo momento. Consiste en buscar una respuesta creativa y diferente a un problema. Esto requiere una gran capacidad de percepción, atención, análisis, creatividad e ingenio por parte de todos los participantes.

Autoevaluación:

Represento una pequeña improvisación libre en uno de los presentes subgéneros: Drama, comedia, romántico, del oeste, sobre el siguiente tema: La avaricia.

En casa:

Escucho una canción e improviso lo que cuenta la historia de la misma.

CREO CON MI CUERPO EXPRESIVO

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 11

"CREACIÓN DE PERSONAJE"

¡Hola amigos, a divertirnos!

¿Qué aprenderé?

Identifico el argumento, el contexto y las características del personaje. Construyo personajes, utilizando mis habilidades actorales y los recursos aprendidos hasta el momento. Interpreto personajes en situaciones dramáticas por medio de elementos del lenguaje teatral, recursos de la puesta en escena, medios y tecnologías actuales, considerando un público específico.

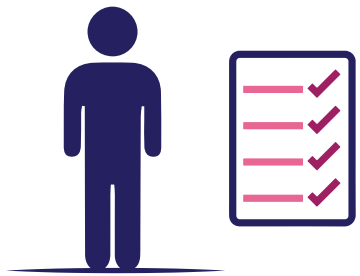
Debes tener cerca:

Ropa cómoda; sudadera, licra, pantaloneta, camiseta, preferiblemente de color neutro; negro o blanco. Espacio amplio con espejos preferiblemente. Equipo de amplificación. Cuentos infantiles. Hojas de papel. Lapiceros

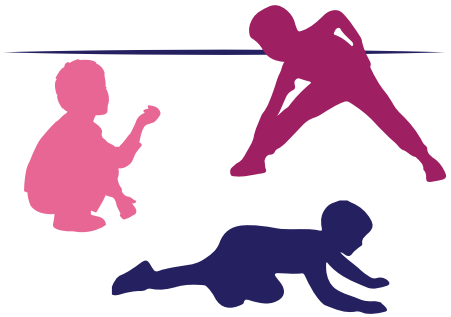
Actividad 1

¿Qué harás?

- Bueno, ya has avanzado un gran camino en el entrenamiento de tus habilidades y destrezas. Llegó el momento de crear personajes en situaciones dramáticas definidas. Así que prepárate para conocer las dimensiones del personaje, propuesto por Stanislavski.
  Para esto tu formador te indica que aprenderás a construir un personaje de acuerdo a la dimensión física. Te entregará un cuestionario sobre el aspecto físico.

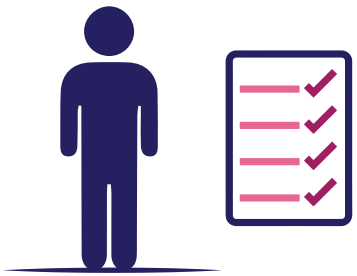
- Debes trabajar sobre el personaje que interpretarás.
- Selecciona un personaje necesario para la situación dramática que propondrás.
- Analiza el personaje en relación con su aspecto físico, de acuerdo al cuestionario entregado por tu formador.
- Elabora un pequeño monólogo de presentación de tu personaje. Léelo.
- Experimenta escénicamente:
  Desplazamientos, posturas y gestos de tu personaje.

Actividad 2

¿Qué harás?

- Ahora aprenderemos a construir un personaje de acuerdo a la dimensión psicológica. Tu formador te entregará un cuestionario sobre el aspecto psicológico
  Debes trabajar sobre el personaje seleccionado:

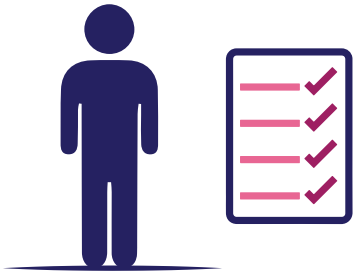
- Analiza el contexto de tu personaje en relación con su ámbito psicológico, de acuerdo a sus conflictos.
- Elabora un pequeño monólogo de desarrollo del conflicto de tu personaje. Léelo.
- Experimenta escénicamente:
  Emociones, sensaciones, valores o antivalores, relación de tu personaje con los otros.
- Integra este análisis al de la dimensión física.

Actividad 3

¿Qué harás?

- En este punto aprenderemos a inferir el superobjetivo de tu personaje dentro de las acciones que realiza. Tu formador te entregará un cuestionario sobre este aspecto.
  Debes trabajar sobre el personaje seleccionado:

- Analiza el personaje en relación con su objetivo, acciones físicas que desarrolla y en qué actividades se materializan.
- Ensaya sobre el análisis desarrollado, integrando las tres dimensiones: Física, psicológica y superobjetivo en las acciones físicas, psicológicas y verbales del personaje que se desarrollan dentro del monologo de presentación.

Interpreta escénicamente el monólogo

Recuerda:

Luego de la presentación, junto con tus compañeros y tu formador analizan la interpretación escénica de cada estudiante en relación con: a) La selección de aspectos físicos y psicológicos del personaje, b) Indagando sobre los objetivos respecto de las acciones y gestos propuestos, con preguntas como: ¿Qué emociones, ideas, experiencias y aspectos culturales inspiraron la creación de mi personaje? ¿Qué recursos escénicos necesito para expresar mis propias ideas y emociones en la interpretación de un monólogo?

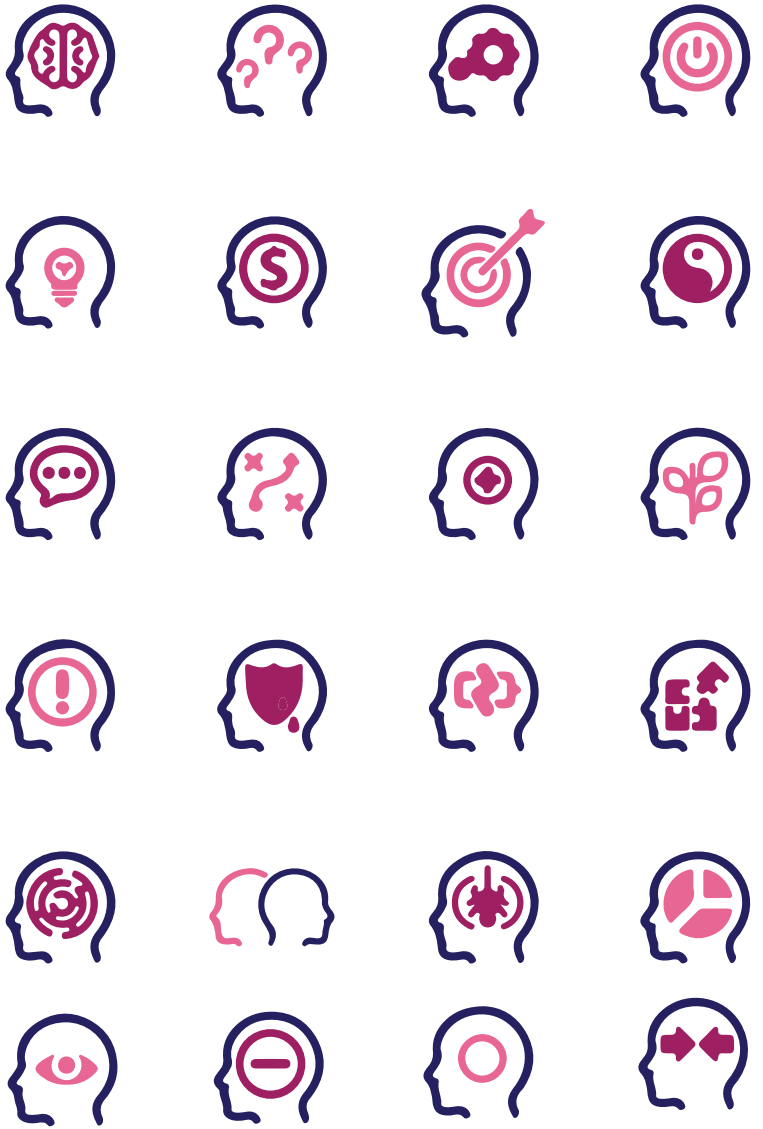
Autoevaluación:

Ahora que has aprendido a distinguir las dimensiones del personaje, enriquece tu creación con los siguientes consejos:

- Dale a tu personaje un rasgo o habilidad que lo haga admirable de alguna manera.
- Haz que tus buenos personajes hagan cosas malas y los malos hagan cosas buenas.
- Dale a tu personaje una voz única.
- Crea personajes activos, dinámicos y que sientan pasión por algún tema.
- Dale una actitud a tu personaje; cómo tu personaje se relaciona con otras personas. Si es desconfiado, si le molesta recibir tratos especiales, etc.

En casa:

El "si" mágico. ¿Qué pasa si...? Es la pregunta a la que todo actor se plantea cuando busca crear verisimilitud en una situación escénica. Es un reconocimiento de la situación que vive el personaje; lo que siente, anhela, vive, desea. Todo sin cuestionamientos, tal cual la condición humana.
Para ello en mis ensayos me pongo en la situación del personaje. Recuerdo y aplico las correcciones de mi formador.

CREO CON MI CUERPO EXPRESIVO

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 12

"CREACIÓN DE PERSONAJE"

¡Vamos a divertirnos !

¿Qué aprenderé?

En este último momento de aprendizaje podré interpretar un personaje dentro de un pequeño juego de representación, para lo cual; reconozco el personaje y sus características físicas, psicológicas y sus objetivos. Comprendo la noción de espacio teatral. Reestructuro las nociones acerca de la función del actor/actriz con el fin de animarme a crear personajes (actuar).

Debes Tener Cerca:

Ropa cómoda; sudadera, licra, pantaloneta, camiseta, preferiblemente de color neutro; negro o blanco. Espacio amplio con espejos preferiblemente. Equipo de amplificación. Reproductor de música. El baúl de vestuario, utilería y maquillaje donde contenga: máscaras, sombreros, palos, algunos trajes, entre otras. Cuentos.

Actividad 1

¿Qué harás?

- Como ya es costumbre realizamos una rutina de calentamiento físico y vocal. Enseguida nos desplazaremos por el espacio, caminando sin tener una ruta establecida.
  Tu formador dispone el grupo en media luna. Luego lee un cuento infantil y entre todos rescatamos las características de los distintos personajes que intervienen en la historia, el tiempo y el espacio donde suceden las acciones.

- Tu formador te pregunta: ¿Qué sucede en la historia? ¿En dónde suceden los hechos? ¿En qué época y en qué tiempo suceden las situaciones? De esta manera, podrás deducir que está sucediendo en la historia.

Importante

De acuerdo a las características encontradas, debes imitar los personajes con todo tu cuerpo. Después se procede a colocarle voz al personaje. ¡Listos para interpretar personajes teatrales!

Actividad 2

¿Qué harás?

- Para esta actividad tu formador hará un cuadro con cinta de enmascarar en el centro del salón que será el escenario, el cual se distingue del mundo real, porque está dividido de la siguiente forma: En ese espacio, podrás explorar movimientos, sonidos, ubicación espacial y entender qué es actuar.

Plano del espacio escénico

g	Zona 3 h	i
d	Zona 2 e	f
a	Zona 1 b	c

Zona 1

a) Proscenio lateral derecho
b) Centro proscenio
c) Proscenio lateral izquierdo

Zona 2

d) Centro lateral derecho
e) Gran centro
f) Centro lateral izquierdo

Zona 3

g) Foro lateral derecho
h) Centro foro
i) Foro lateral izquierdo

Importante

Tu formador dispone al grupo en todo el espacio demarcado. Te indica que caminen libremente por el espacio, concienciando en qué parte del escenario te encuentras. Luego tu formador dice "Stop". Te indica que te desplace por el espacio indicando a viva voz en qué parte del espacio escénico te encuentras.

Actividad 3

¿Qué harás?

- Muy bien, ¿Te divertiste con el juego anterior? Pues la diversión no se acaba aquí. Aunque estamos llegando al final de esta etapa inicial de formación, ahora representaremos un cuento, tendrás que desarrollar tu rol dentro de la historia adaptada; tomando colores, formas, sonidos, vestuario y maquillaje de tu preferencia.

- Después de tantos ensayos llego el momento de interiorizar la definición de actor por medio de la práctica, para ello podrás utilizar todas tus habilidades, destrezas y capacidades para que puedas transitar por el maravilloso mundo de la actuación a través de diferentes posturas corporales, acciones físicas y tonalidades de voz que ayudan a dotar de rasgos propios a tu personaje.
¡Arriba el telón!

Recuerda:

Cuando actuamos dejamos de ser la persona quien somos; prestamos nuestro cuerpo y voz, nuestras capacidades actorales y creativas para representar a otro, apropiando otra identidad; la del personaje que interpretamos.

Autoevaluación:

Después de la presentación, puedes opinar libremente valorando tu propio desempeño y el de tus compañeros.

Tu formador, te preguntará sobre lo bueno: ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sensaciones experimentaste en el escenario al momento de representar tu papel? ¿Cómo sentiste al público?

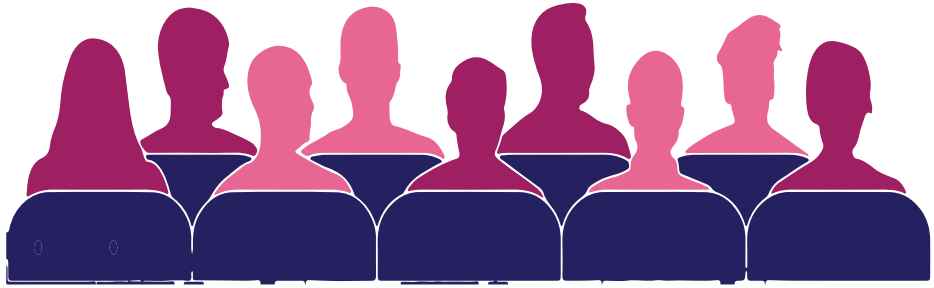
Lo malo: ¿Cómo percibiste el ritmo de la presentación? ¿En qué parte de la representación se cayó el ritmo? ¿Cuál fue la receptividad del público?

Lo feo: ¿Qué errores notaste?
¡Hasta la vista queridos aprendientes, nos encontraremos en el siguiente nivel!

En casa:

Reflexiono más detenidamente sobre lo ocurrido en el escenario y en mi experiencia en particular, Dicha reflexión te servirá para acumular más saberes y ponerlos en práctica en la próxima oportunidad.

Glosario

Acción dramática:
Sucesos determinados por el objeto principal de la obra, enlazados entre sí.//Sistema o conjunto de eventos del drama y su significado. En la literatura se dice de la serie de sucesos reales o imaginarios que constituyen la trama de una novela, una historia, un drama o un poema narrativo.

Acento:
Particular inflexión de la voz. Tono. Énfasis.//En el sentido más amplio y en lenguaje corriente se aplica este nombre al conjunto de todas las modalidades fónicas del lenguaje, o sea la intensidad, el tono, la cantidad o duración y el tiempo de los sonidos, las variaciones de todas las cuales, conjuntamente, caracterizan no sólo a los distintos idiomas, sino a la manera de hablar un mismo idioma en las distintas regiones de un mismo país o de distintas clases sociales, al habla de cada persona o la expresión de distintas situaciones de ánimo.

Actor:
El que representa en el teatro. Personaje de una acción.//El que hace una profesión de representar obras dramáticas. Los nombres histrión, "representante", "comediante", "cómico", también se usan.

Actitud corporal:
Expresión de un conflicto muy intenso mediante la inmovilidad del actor. No se trata en este caso de la pasividad (que está desprovista de contenido y de fuerza emotiva), que es inadmisible en el juego del comediante.

Actuación
Desempeño de los intérpretes o actores.

Alegoría:
El representante encarna una idea, un concepto (personificación); aparece por ejemplo como la Alegría, la Piedad, la Iglesia, la Fama, la Muerte la Fe, etc. //Configuración transmitida de la antigüedad a la Edad Media, muy difundida con la moralidad, y la farsa de la baja Edad Media, altamente apreciada en el Renacimiento y el Barroco (teatro de los jesuitas, "trionfi" italianos). Más o menos excluida del teatro de la Edad Moderna con la principal excepción del Fausto de Goethe (1749-1832). Primera restauración con Hofmannsthal (1874-1929) que se inspira en la moralidad para su Cada cual y en la manera barroca de Calderón (1600-1681) para El gran teatro del mundo.

Animismo:
Creencia de vida en lo animado.

Glosario

Caracterización:
Crear el carácter del personaje, construirlo.//El arte de reproducir el personaje que el actor encarna mediante la utilización de maquillaje e indumentaria.

Construcción del personaje
Caracterización.

Coro:
Conjunto de actores o actrices que hablan, cantan y bailan al unísono. En la tragedia griega , grupo de intérpretes, una de cuyas funciones era cometer la acción principal. El dirigente del coro griego de llamaba "corega" y sus miembros "coreutas".
Hoy en día esta palabra se asocia al grupo que canta y baila, pero en el drama griego el coro se hallaba formado por un grupo de actores que, separados de los protagonistas, completaban la actuación de estos mediante comentarios hablados o cantados, acompañados de danzas. En el teatro Isabelino, el coro estaba encargado de recitar el prólogo. T. S. Elliot (1888-1965) usó el coro a la manera griega en su pieza dramática Asesinato en la Catedral.

Cuento escénico:
Narración breve con atmósfera singular, sucede en un solo ámbito y con reducido número de personajes.

Diálogo:
Fingimiento de una conversación mediante la cual se comunica los contenidos temáticos de un drama. El diálogo de los títeres es conciso, contundente, complementario a la acción. Bello pero parco.//Conversación, parlamentos que intercambian los personajes. En sentido amplio, se aplica al lenguaje total del drama.

Dramatizar:
Dar forma y condiciones dramáticas a un contenido.

Dramaturgia:
Dramática. Arte que enseña la composición de dramas y, por extensión, toda obra de teatro escrita. Dramaturgo es el autor literario teatro.

Dramatización:
(de 15 a 18 años) Definida [por Pavis] como "la interpretación escénica de un texto, utilizando escenario y actores para instalar la situación". La dramatización ha sido superficialmente asociada al concepto de sketch, palabra inglesa que significa "esbozo" y que "es una pieza mínima que presenta una situación generalmente cómica, representada por un pequeño número de actores, sin preocuparse de caracterizar de manera profunda…". Sin embargo, si remplazamos el concepto

Glosario

por dramatización encontramos un tipo de juego que sirve de soporte para que el adolescente experimente nuevos modelos de identificación personal y exponga su permanente sensación de carencia, que no logra identificar como algo propio de la edad. Generalmente busca representar su inconformismo con el sistema que lo rodea, a través de la escenificación de conceptos abstractos, tales como la incomunicación, el amor, el abandono, la traición, el consumismo, la violencia, la libertad, la droga, el aborto entre lo más recurrente. Por esta razón, se siente profundamente interpretado con las formas no realistas abstractas, conceptuales, multimediales y expresionistas. La dramatización es un "marco legal" para conocer, experimentar, expresar y educar las emociones y los afectos contenidos en su personalidad en desarrollo. En esta subetapa se pueden potenciar los grandes ideales, proyectos y preguntas existenciales, y resulta significativo motivarlos a que se refieran especialmente a sus intereses vocacionales.

Emoción:
El conjunto de reaccio-nes orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. Deriva del latín emotio, que significa "movimiento", "impulso". Se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración pero, de mayor intensidad que un sentimiento. Por su parte, los sentimientos son las consecuencias de las emociones, por ello son más duraderas y se pueden verbalizar. Es la causante de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo fisiológico, psicológico o conductual, es decir, son reacciones que pueden ser tanto innatas como estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos.

Emociones primarias o básicas:
Son aquellas que son innatas y que responde a un estímulo. Son: ira, tristeza, alegría, miedo, sorpresa, aversión.
Emociones secundarias:
Son aquellas que se generan luego de una emoción primaria, vergüenza, culpa, orgullo, ansiedad, celos, esperanza.
Emociones positivas y negativas:
Son las que afectan las conductas de las personas, por lo que algunas emociones pueden generar acciones o reacciones

Glosario

positivas como alegría o satisfacción pero, hay otras emociones que provocan sentimientos perjudiciales para el individuo.

Ensayos:
Representaciones previas al debut en público. En los ensayos se aprende y comprende el texto, la canción o la partitura, la obra de teatro, la ópera, ballet, etc., y se ajustan movimientos y acciones. Se realizan todos los días (normalmente durante dos o tres meses) hasta lograr el espectáculo buscado.

Ensayo a la italiana:
Ensayo en que solamente se pasa la letra, sin los movimientos ni los desplazamientos indicados. Se realizan para ejercitar la memoria del texto y sus réplicas.

Ensayos pre generales y generales:
Ensayos finales. Pasada de toda la obra, con todos los elementos (luces, maquinaria, utilería, vestuario, maquillaje, sonido) terminados y montados. Cuando es necesario se realizan ensayos técnicos solamente (cambios de escena, cambios de iluminación).

Escena:
1. Sitio del teatros donde se representa. //2. Conjunto de acciones subsecuentes, que conforman una unidad temática o argumental, donde se exponen una serie de motivos en orden.// 3. "Lleva a escena una obra", es ejecutarla.//Puede significar el lugar donde se realiza la representación, el lugar donde ocurre la acción dramática, las divisiones de la pieza determinadas por entradas o salidas de personajes, y, por extensión, el arte teatral en su totalidad, particularmente referido a un tiempo o lugar.//Disposición física de una obra teatral o de parte de ella en el escenario.//Segmento de acción menor que el acto. Tradicionalmente, en el teatro español e hispanoamericano, la escena estaba determinada por la entrada o salida de uno o más personajes al mismo lugar. Ahora la escena es más bien un núcleo unitario de la acción total. En el teatro griego originario, la escena-"Skene" o "Skenotheke"-era una pequeña choza utilizada por los actores para cambiarse. v. SKENE.

Escenario:
Lugar donde se desarrolla el espectáculo, espacio donde se monta la escenografía, y se actúa. Algunos escenarios cuentan con trampas y trabuquetes, para las apariciones y desapariciones "mágicas". Los hay de diversos tipos:

Glosario

-A la italiana. Frontal a la platea, equipado con hombros, parrillas, etc.
-Isabelino. Tres frentes, sin telón.
-Bifrontal. Entre dos plateas en forma de gradas.
-Giratorio. Con uno o dos discos en el centro.
-Deslizante. Se desliza hacia los hombros por medio de motores, permitiendo cambios rápidos de escenas, escenografías, etc.

Escenografía:
Espacio en el cual se desarrollan las acciones en escena. Puede ser una sola para todo el espectáculo ("escenografía única"), o cambiar para los diversos actos.

Estructura dramática:
Conjunto de elementos teatrales que al ordenarse y disponerse con armonía se subordinan al todo.

Expresión:
Manifestación de una interioridad. Maquillaje facial del títere que refleja emociones humanas.

Expresión corporal:
Para una mejor definición se deslinda cada uno de los aspectos que la componen:
-Gestos: Son la expresión inconsciente de la personalidad individual de cada personaje.
En la dramaturgia no hay "avaros" ni dos "donjuanes" iguales, cada uno de ellos tiene su individualidad distinta, su forma peculiar de expresarse.
-Acciones: son la suma de varios gestos aplicados aun propósito concreto.
-Actitud corporal: Expresión de un conflicto muy intenso mediante la inmovilidad del actor. No se trata en este caso de la pasividad (que está desprovista de contenido y de fuerza emotiva), que es inadmisible en el juego del comediante.

Expresión oral:
El acto o modo de expresarse, de comunicar a otros cuanto se siente, se piensa o se quiere. Por extensión, manifestación, representación exterior. La palabra, la frase, con la que se manifiesta el pensamiento, el sentimiento. En sentido genérico: con particular referencia a la cualidad, a la eficacia del estilo.

Foro:
Espacio detrás o a los dados de la escena donde se almacenan las escenografías y se realizan montajes y cambios de escenografías entre escena y escena. El espectador no debería ver ese espacio; si lo ve, se dice que el objeto o el actor "desfora" y hay que "aforar", es decir, colocar una pata o trasto que tape la visión del foro.

Glosario

Impostación:
Educación de la voz, para cantar o declamar.//Fijación de la voz en el punto adecuado de las cuerdas vocales para que la emisión del sonido se efectúe con la máxima perfección.

Improvisación:
Manifestación de alta técnica o síntesis creativa.//Se llama improvisar el representar sin papeles aprendidos, sobre un tema previamente conocido. Típico de la Commedia dell'arte. Utilizando como factor dramático por Pirandello (1867-1936), especialmente en Esta noche se improvisa. Lo llamaban los cómicos de la Commedia: recitar sobre un argumento, "recitare a soggetto". Fundamento del teatro cómico-mímico de la Commedia dell'arte. Componer en forma espontánea, siendo la creación y la ejecución en forma simultánea.LATERALES –arquitectura del escenario- Laterales del escenario. (de 12 a 15 años) improvisación, definida [por Patrice Pavis, semiólogo teatral] como una "técnica de actuación donde el actor/actriz representa algo imprevisto, no preparado de antemano e "inventado" al calor de una acción". Mediante esta forma de juego el preadolescente experimenta modelos de identificación personal que le permiten construir y afianzar su personalidad.

Así mismo, le facilita potenciar su capacidad creativa profundamente afectada por los cambios sicológicos y corporales propios de la edad. Busca la integración con el sexo complementario a través de creaciones colectivas, lo que le permite reforzar su concepto de teatralidad utilizando escenario, vestuario y maquillaje para denotar en forma categórica la diferencia entre ficción y realidad. Existe una gran atracción por lo coreográfico, por la escritura y particularmente por las formas del teatro realista.

Interpretación:
Es la acción y efecto de interpretar. Este verbo refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un modo personal o ejecutar o representar una obra artística. La interpretación, por lo tanto, puede ser el proceso que consiste en comprender un determinado hecho y su posterior declamación. La performance de un actor en escena también se conoce como interpretación.

Juego de rol:
(del inglés role-playing game) Es un juego en el que uno o más jugadores desempeñan un determinado rol,papel o personalidad.

Glosario

Cuando una persona hace el papel de X significa que está interpretando el papel de un personaje jugador. Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en los que es necesario tomar diferentes posiciones para su mejor comprensión.

Juego personal:
(de 0 a 3 años) Se reconoce porque el niño está completamente absorto en lo que está haciendo. Se trata de una vigorosa forma de concentración infantil que sustenta sus primeras manifestaciones expresivas. Es una actitud creativa individual, solitaria y ensimismada que excluye la necesidad de público.

Juego proyectado
(de 3 a 5 años) Se reconoce porque el niño experimenta la necesidad emocional de comunicarse y compartir con otro para jugar. Potencia la concientización social a través del juego y persigue desarrollar la distinción entre ritmo y compás tanto a nivel físico como verbal. Resulta medular señalar el beneficio que la actividad lúdica se realice en círculo, ya que a esta edad los niños simplemente son lo que juegan y por ello, aún no son capaces de reconocer y articular, en forma consciente y creativa, el sentido de frontalidad escénica.

Juego dirigido:
(de 5 a 7 años) Se reconoce porque el niño acepta la interacción de un tercero que orienta el sentido del juego, con el fin de desarrollar habilidades y destrezas específicas. Es positivo potenciar la imitación como referente básico, mediante la introducción de experiencias personales en la actividad lúdica con el fin de volver consiente la diferencia entre realidad y fantasía. Es importante que el juego dirigido mantenga un equilibrio entre acción y el desarrollo del lenguaje. Asimismo, resulta fundamental entender que la economía y sencillez de recursos materiales de esta subetapa es decisiva para desarrollar la capacidad creativa.

Juego dramático:
(de 7 a 9 años) Se define como la práctica colectiva que reúne a un grupo que improvisa a partir de un lugar y/o tema. La actividad escénica apunta a tomar conciencia y practicar el concepto de personificación o rol, buscando provocar una liberación corporal y emotiva tanto en el juego como en la vida personal de las personas participantes. Debe estimular el uso y el descubrimiento del espacio con el fin de desarrollar los conceptos de trayectoria, equidistancia, profundidad, perspectiva y frontalidad escénica.

Glosario

En esta sub etapa se introducen los grandes temas del inconsciente colectivo, como son, según Carl Gustav Jung: el ser (vida), lo femenino (maternidad), lo heroico (bien), el adversario (mal), el viaje (la muerte) y la transformación (cambio).
(de 9 a 12 años) Apunta, en forma cada vez más evidente, a la toma de conciencia de los mecanismos y conceptos fundamentales del teatro, tales como tema o argumento, personajes, situación, diálogo, conflicto y desenlace. Es importante respetar la pandilla o grupo, generalmente del mismo sexo y estructurado en torno de un líder fuerte de personalidad desarrollada por exceso, que aglutina casi siempre a pares desarrollados por omisión con una enorme necesidad de pertenencia y diferenciación. Los conceptos de unidad y amistad caracterizan esta sub-etapa, anclada en la pubertad y en el trabajo diferenciado por sexos. Es fundamental estimular la sensibilidad y el respeto grupal para equilibrar la naciente capacidad crítica propia de la edad.

Juego simbólico:
Es toda actividad espontanea en la que los pequeños utilizan su capacidad mental para recrear un escenario como entretenimiento. Por ejemplo, podemos observar cómo los niños convierten una caja de cartón en un barco pirata o una escoba en un caballo. También la representación simbólica de actividades más cotidianas como fingir que son padres, madres u otros personajes reales.

Lectura:
Las primeras reuniones de un elenco, donde se comienza a leer y aprender el texto de la obra a representar.

Lúdico:
Todo aquello relativo al juego, recreación, ocio, entretenimiento o diversión. El término lúdico se origina del latín ludus que significa "juego".
-Método lúdico: El juego es visto como un método placentero para impartir educación. Los especialistas en el área de psicología y pedagogía, indican que el juego es una herramienta esencial para explotar y desarrollar todas las áreas de un individuo.

Mímica:
Lenguaje corporal.

Personaje:
Figura dramática. Representación de una persona (real o ficticia, incluso no antropomórfica) que cumple con una función escénica: protagonismo versus antagonismo, afinidad versus rivalidad, personaje del héroe versus bufón.

Glosario

Proscenio:
Parte del escenario que avanza hacia la platea, se lo denominaba antiguamente pescante.

Representación:
Del latín representatïo, es la acción y efecto de representar (hacer presente algo con figuras o palabras, referir, sustituir a alguien, ejecutar una obra en público). La representación, por lo tanto, puede tratarse de la idea o imagen que sustituye a la realidad. En ese sentido, una representación es una puesta en escena, ya sea con motivos estéticos, de entretenimiento o de otro tipo.

Ritmo:
Sucesión de voces y pausas que conforman acciones y escenas, secuencias y tiempos escénicos en armoniosa combinación.//Adaptación de las visiones de que es susceptible un movimiento, una acción, una sucesión de sonido a intervalos regulares de tiempo.//En el lenguaje-"cadencia"-: manera de combinarse las sílabas largas y breves, fuertes y débiles.//Proposición armoniosa, orden acompasado, en la sucesión de las escenas.

Teatro:
Fenómeno artístico compuesto por un escenario, actores, director, dramaturgia, tramoya y público asistente.//Del latín "theatrum", y éste del griego "théatron", de "theáomai", mirar.//Edificio destinado a la representación de dramas. Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una época o de un autor.

Tiempo:
1. La duración temporal de un temporada está sujeta al gusto del público y a un misterio insondable.// 2. A menor edad, menor tiempo deben durar las escenas. Un pequeñín no soporta obras de más de quince minutos. Por lo general el tiempo adecuado de una presentación en escuela primaria es de 55 minutos. Cuando una obra supera la hora de duración, es mejor dividirla en actos.// 3. El tiempo interno de una obra ocurre dentro o fuera de una unidad, una secuencia temporal lógica y cronológica, o un ir y venir del presente al futuro y al ayer.// 4 Ritmo y tiempo van de la mano a la hora de montar las escenas; unas tendrán una duración mayor o menor en función de la curva de tensión emocional. Las escenas muy largas tienden a ser aburridas; todo exceso o prolijidad tiende a ser tedioso. El tiempo de una obra se vincula con la concepción escénica y el estilo, por lo que tiene aspectos subjetivos imposibles de definir. //Velocidad con que se habla.

Glosario

Tiempo dramático:
En contraste con el tiempo físico, alude al espacio del tiempo que pasa en la acción dramática. Estrictamente hablando, puede subdividirse en dos: tiempo de la fábula, que es el lapso que comprende el período total de la historia tratada en el drama (por ejemplo, unos treinta años en el caso de Edipo Rey), y tiempo de la acción y tiempo representado, que es el espacio temporal comprendido desde el principio del conflicto dramático hasta su desenlace.//El período que pasa en la acción de un drama.

Vestuario:
Vestimenta que usa un actor para la interpretación de un personaje.