

Actividad 2: Probando los roles teatrales

PROPÓSITO

En esta actividad, los estudiantes podrán conocer y experimentar las labores de los diversos roles que permiten la creación teatral. Ahondarán en el trabajo de dirección, dramaturgia, diseño integral (iluminación, vestuario, escenografía, maquillaje) y musicalización, mediante experiencias de aprendizaje prácticas que les permitan desarrollar habilidades que les servirán en futuros contextos laborales.

Objetivos de Aprendizaje

OA 2: Expresar emociones y temas de su interés, basados en diversas fuentes de inspiración (relatos, imágenes, sonidos, textos dramáticos, elementos culturales, entre otros) a través del gesto, la voz y recursos de la puesta en escena (utilización del espacio escénico, vestuario, escenografía, iluminación, sonido, recursos multimediales, entre otros).

OA 5: Analizar estéticamente obras teatrales de diferentes épocas y procedencia, relacionando tratamiento del lenguaje teatral, criterios técnicos e interpretativos, propuesta dramática, elementos de la puesta en escena y contextos.

OA 8: Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal.

Actitudes

- Perseverar en torno a metas con miras a la construcción de proyectos de vida y al aporte a la sociedad y al país, con autodeterminación, autoconfianza y respeto por uno mismo y por los demás.
- Interesarse por las posibilidades que ofrece la tecnología para el desarrollo intelectual, personal y social del individuo.

DURACIÓN

18 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Los alumnos conocerán diferentes formas de desarrollar una creación escénica. Comenzarán con un proceso tradicional (donde los artistas y técnicos desarrollan diversos roles) y llegarán hasta modos de creación más contemporáneos, donde los alcances de las tareas se difuminan y lo colectivo y colaborativo adquiere mayor relevancia.

Podrán explorar diversos roles teatrales para conocer sus alcances y posibilidades expresivas, y luego experimentarán una creación más colaborativa.

Guiados por el docente, diferenciarán los roles que se distingue en un espectáculo teatral tradicional; para eso:

- Identifican diversos roles profesionales en el teatro, respondiendo a preguntas como:
Además de actuar, ¿qué labores requiere un proceso de montaje y de puesta en escena?
¿Quién o quiénes las realizan?
- Identifican las labores de cada rol.
- Analizan su importancia y las implicancias prácticas de desempeñar cada rol, enfatizando en las posibilidades de trabajo que representan en el mundo laboral.
- Investigan sobre el trabajo de diversos exponentes de cada uno de estos roles.

Experimentan prácticamente diversos roles, para lo cual:

- Ejecutan variados ejercicios que permitan explorar los trabajos principales que cada artista ejecuta cuando se enfrenta a obras teatrales tradicionales; por ejemplo:
 - Dirección:
 - Se agrupan en parejas, uno frente al otro. Uno es el director y mueve con sus manos a su compañero, como si tuviera imanes, para que exprese una emoción con su cuerpo sin moverse, como si fuese una estatua. Se pide a las estatuas que se sitúen frente a sus compañeros “directores” para que parezcan una exposición. Luego el profesor pide a los directores modificar la estatua, moldeando respetuosamente los cuerpos de los actores o pidiéndoles que los imiten. A continuación, entre los directores identificarán la emoción que expresa cada figura y discutirán sobre qué tan importante y útil es la dirección teatral.
 - Otra actividad para profundizar en este rol es crear una propuesta de dirección para una obra de teatro, en un informe escrito que refleje las decisiones artísticas que el estudiante tomaría. Luego dirigirá la representación de una escena que interpretarán aquellos compañeros interesados en la actuación, según las premisas de dirección que propusieron en el informe.
 - Dramaturgia:
 - *Actividad de adaptación dramática:* Cada estudiante escoge o recibe una escena que deberá adaptar a las condiciones de su grupo de compañeros (género de personajes, época en que se desarrolla la historia, extensión, etc.). Luego, los compañeros interesados en actuar la interpretarán escénicamente.
 - *Actividad de creación dramática:* Se propone diversos estímulos; a partir de ellos, los alumnos deberán sugerir los conceptos o emociones que les evocan. Luego, elaborarán una escaleta que estructure las escenas de una situación dramática que escribirán después. A continuación, se hace una lectura dramatizada del texto.
 - *Actividad de dramaturgismo:* Los estudiantes interesados en actuar improvisan escenas. Aquellos interesados en la dramaturgia las registrarán y después servirán de insumo para crear un texto dramático.

- Actuación: Este es el rol que más se desarrolla a lo largo del programa, por lo que se debe incorporar la exploración de los otros roles teatrales, como:
 - *Apoyo a dirección*: según sus intereses, representan la propuesta de dirección formulada por los alumnos que exploran el rol de director, incluyendo en su actuación las indicaciones que ellos sugieran.
 - *Apoyo a dramaturgia*: los interesados en la actuación realizarán una lectura dramatizada de las propuestas de adaptación o creación dramática de sus compañeros. También improvisarán escenas con situaciones dramáticas dadas por los dramaturgistas, quienes registrarán las situaciones improvisadas para desarrollar una dramaturgia a partir de esas propuestas.
 - *Apoyo al diseño*: algunos estudiantes participan como modelos para construir el diseño integral de la obra y pueden aportar a la creación de sus compañeros, analizando el personaje y la obra.
 - *Apoyo a la musicalización*: hacen una lectura dramatizada y musicalizada del texto a trabajar.

- Diseño:
 - Los jóvenes leen una escena teatral y luego elaboran un collage que muestre cómo imaginan la escena.
 - Leen una escena de teatro y componen una propuesta escenográfica apropiada para esa escena, utilizando una variedad de recursos materiales (telas, mobiliario, utensilios cotidianos, ropa, otros).
 - Se analiza un personaje teatral y, con esa información, diseñan la imagen corporal, vistiendo a un compañero, maniquí o muñeco con ropas, telas y materiales reutilizados.

- Musicalización:
 - Los alumnos realizan una lectura dramatizada de una escena teatral; incorporan entre todos los sonidos, ritmos pulsos y músicas que permitan generar atmósferas en la escena.
 - Ven una escena de película sin sonido. El docente les pide sugerir posibles audios para esa escena (textos, sonoridades, músicas, etc.) Comparten sus sonoridades y las comparan con la musicalización de la escena real.

Escogen un rol teatral; para eso:

- Analizan sus propias habilidades en el desarrollo de cada rol teatral.
- Escogen el rol que trabajarán en profundidad.

Crean escenas en grupos pequeños, organizados de manera que todos los roles teatrales puedan ser desempeñados.

- Se dividen en grupos pequeños.
- Proponen una situación dramática.

- Organizan sus labores según el rol y las necesidades de la escena.
- Presentan sus escenas a sus compañeros.

Evalúan su trabajo escénico y su proceso; para eso:

- Responden preguntas como: ¿En qué medida pude experimentar los recursos teatrales que trabaja cada rol? ¿Qué rol me acomoda más para expresarme escénicamente? ¿Cómo aportó mi trabajo a la creación escénica grupal? ¿Respetamos los aportes de cada compañero a la creación?
- Registran sus apreciaciones personales en su bitácora.

Luego de explorar los roles que tradicionalmente se han desempeñado en el quehacer teatral, se los invita a indagar sobre los procesos creativos de compañías teatrales que desarrollen sus creaciones con nuevas lógicas de organización e inspiración; de ahí surgen nuevas propuestas escénicas interdisciplinarias que combinan elementos de diversas expresiones artísticas y tecnológicas. Por ejemplo: Circo Virtual, Circo del Mundo, Teatro Cinema, el Teatro y su doble, Viaje inmóvil y Los Fi, entre otros. También pueden investigar nuevas dramaturgias fragmentarias, biográficas o históricas a partir de procesos democráticos y colaborativos; por ejemplo: la compañía Laura Palmer, La Patogallina, la Niña Horrible, Antimétodo, Contadores Auditores, Bonobo, Niño proletario, La pieza oscura, el colectivo de dramaturgos Interdram, entre otras. Esta actividad permite conexiones con la asignatura de Lengua y Literatura.

<p>Relaciones Interdisciplinarias Lengua y Literatura 3° medio OA2</p>

Crean una escena en la que usan alguna metodología de las compañías estudiadas e incorporan dramaturgias fragmentarias.

ORIENTACIONES PARA EL DOCENTE

Se puede usar los siguientes indicadores de evaluación, entre otros, para evaluar formativamente:

- Expresan ideas, sensaciones, emociones y temas de su interés en creaciones escénicas propias.
- Utilizan técnicas teatrales y recursos de la puesta en escena en sus creaciones.
- Relacionan el tratamiento escénico de los recursos del lenguaje teatral, con los elementos contextuales de la obra.
- Formulan juicios acerca de obras teatrales, usando criterios estéticos e interpretativos.
- Identifican las posibilidades laborales que ofrece el Teatro.

Esta actividad permite vincular a aquellos estudiantes que están interesados en trabajar en teatro, pero desde roles distintos al del actor. Para eso, es ideal que se dé espacio a la experimentación práctica con las materialidades; por ejemplo: con los focos y la mesa de iluminación, o con equipos de sonido o instrumentos musicales.

A diferencia de la actividad anterior, se espera que puedan conocer la mayor cantidad de roles posible y escojan, al menos, los que consideren imprescindibles para una creación teatral y que les interesen.

Para la etapa de experimentación práctica del rol, se puede realizar las sugerencias de actividad que se propone, pero el nivel de profundidad o especialización con que se trabaje dependerá de las características de los estudiantes y las competencias del docente.

Para la segunda etapa, es probable que los alumnos no conozcan las compañías o estilos propuestos, por lo que el profesor deberá orientar la búsqueda de información; de ser viable, se recomienda que aprecien algún espectáculo de teatro contemporáneo en vivo. Si no, se sugiere presentar escenas en formato audiovisual.

RECURSOS WEB

Videos:

- ****Diseño integral: “Marat-Sade-I de Peter Brook-Castellano”**
<https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/watch?v=4JDOSC7Bkgo>
- Dirección/Podolsky: “17. La dirección como creación y montaje de imágenes”
<https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/watch?v=7EYJOOAYsHA>
- Dirección/Ariane Mnouchkine: Ariane Mnouchkine - Pensamiento Propio 2015
<https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/watch?v=bPV31MbVxhE&t=876s>
- Dramaturgia: “#ytúporquéescribes Capítulo 4: Bosco Cayo”
<https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/watch?v=KZ5NIK2KOU>

Otros:

Música en el teatro chileno:

- <https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-95749.html>

Diseño teatral:

- https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.adtres.cl/files/4714/2543/4799/el_diseño_teatral_vol_1.pdf
- Adtres:
<https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.adtres.cl/index.php/documentos/>

Dramaturgia:

- Bosco Cayo:
<https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.fundacionteatroamil.cl/noticias-2019/bosco-cayo-mis-obras-hablan-del-margen-de-lo-que-no-está-en-el-centro-y-que-muchas-veces-olvidamos/>
- Nona Fernández:
<https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.fundacionteatroamil.cl/noticias-2019/nona-fernández-la-dramaturgia-chilena-siempre-ha-sido-sensible-a-los-demonios-que-nos-acosan/>

- Carla Zúñiga:
<https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.fundacionteatroamil.cl/noticias-2019/carla-z%C3%BA%C3%B1iga-me-cuesta-mucho-pensar-la-dramaturgia-desde-el-poder/>
- Manuela Infante:
<https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.fundacionteatroamil.cl/articulos/el-a%C3%B1o-de-manuela-infante/>
- Guillermo Calderón:
<https://www.curriculumnacional.cl/link/https://teatroamil.tv/entrevistas/entrevista-a-guillermo-calderon/>