

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1er Grado

TEATRO 1

Apuntes

TELEsecundaria

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1er Grado

TEATRO 1

Teatro 1. Apuntes fue coordinado y editado por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, con la colaboración de la Universidad Pedagógica Nacional.

Secretario de Educación Pública
Aurelio Nuño Mayer

Subsecretario de Educación Básica
Javier Treviño Cantú

Dirección General de Materiales Educativos

Coordinación general
María Cristina Martínez Mercado

Coordinación académica
Claudia Elín Garduño Néstor
Adriana Rojas Lima

Revisión de textos
Enrique Núñez Martínez
Alejandra Monserrat Castillo Robledo
Arianna Barriga Gallegos

Ilustración de portada
Marco Tulio Ángel Zárate

Formación y corrección
Dirección Editorial

Universidad Pedagógica Nacional
Coordinación general y pedagógica
Rosa María Torres Hernández

Elaboración de textos
Rubén Castillo Rodríguez

Revisión
María Yolanda Quiroz Arce

Primera edición, 2008
Octava reimpresión, 2016 (ciclo escolar 2016-2017)

D. R. © Secretaría de Educación Pública, 2008
Argentina 28, Centro,
06020, Ciudad de México

ISBN: 978-968-01-1679-9 (obra completa)
ISBN: 978-968-01-1682-9 (Teatro 1)

Impreso en México

DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Índice

Presentación

Bloque 1. ¿Cómo nos expresamos? El cuerpo y la voz

- 9 Secuencia 1. ¿Cómo nos expresamos? El Cuerpo y la voz
- 23 Secuencia 2. ¿Dónde y cómo se inició el teatro?
- 34 Secuencia 3. Narrativas personales no verbales

Bloque 2. ¿Quiénes somos? El personaje y la caracterización

- 43 Secuencia 1. Detección y observación de los personajes representativos de la comunidad
- 47 Secuencia 2. Análisis de las características del personaje en el teatro
- 51 Secuencia 3. Creación y representación de personajes y situaciones de la comunidad
- 68 Secuencia 4. Observación e identificación de los elementos distintivos en los personajes
- 77 Secuencia 5. Comprensión del uso de los personajes en otras formas de expresión artística
- 81 Secuencia 6. Improvisación colectiva de personajes en una situación, utilizando todas las herramientas del cuerpo y voz (movimiento, desplazamiento, gesto facial y corporal, tono e intensidad de voz y características de habla)

Bloque 3. Caracterización y representación teatral

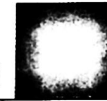
- 95 Secuencia 1. ¿Qué son las emociones de los personajes?
- 110 Secuencia 2. ¿En qué consiste el fenómeno preacción-acción-reacción?
- 119 Secuencia 3. ¿Cuáles son las características de una narración?
- 131 Secuencia 4. Improvisación y representación de narraciones
- 137 Secuencia 5. Elementos narrativos e improvisación en la historia del teatro

Bloque 4. La actuación y el teatro

- 157 Secuencia 1. ¿Cómo se usan el tiempo y el espacio teatrales?
- 168 Secuencia 2. Condiciones internas y externas del personaje: el tiempo y el espacio
- 176 Secuencia 3. Interpretación de narraciones: diversas situaciones y personajes
- 182 Secuencia 4. ¿Cómo ver una obra de teatro?
- 188 Secuencia 5. Elementos narrativos en representaciones preteatrales

Bloque 5. Haciendo el teatro

- 197 Secuencia 1. ¿Qué es una puesta en escena?

La Secretaría de Educación Pública, comprometida con la comunidad de telesecundaria —autoridades, docentes, alumnos, padres de familia—, se dio a la tarea de fortalecer el modelo de enseñanza-aprendizaje de esta modalidad educativa. Este modelo fortalecido ofrece materiales que apoyan de manera significativa la comprensión y dominio de los contenidos de los planes de estudio vigentes.

La serie de Apuntes Bimodales de Telesecundaria está desarrollada para que maestros y alumnos compartan un mismo material a partir del trabajo de proyectos, estudios de caso o resolución de situaciones problemáticas. Con este objetivo se han desarrollado secuencias de aprendizaje que despiertan el interés de los alumnos por la materia, promueven la interacción en el aula y propician la colaboración y la participación reflexiva, además de que emplean una evaluación que orienta las decisiones tanto del docente como del alumno y establecen estrategias claras de vinculación con la comunidad.

Estos materiales, que la SEP pone ahora en manos de alumnos y maestros, expone de manera objetiva los temas, conceptos, actitudes y procedimientos necesarios para un mayor y mejor entendimiento de cada una de las materias que comprende la serie.

El empleo de estos Apuntes Bimodales y las sugerencias que brinde la comunidad de telesecundaria darán la pauta para el enriquecimiento y mejora de cada una de las ediciones de esta obra que busca contribuir a una educación equitativa y de calidad en el país.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

TEATRO

Bloque 1

¿Cómo nos expresamos? El cuerpo y la voz

Secuencia de aprendizaje

1

¿Cómo nos expresamos? El cuerpo y la voz

Propósito

Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y la voz.

Temas

- 1.1. Sensibilización del cuerpo hacia la **actuación teatral**.
- 1.2. Manejo de la respiración en la emisión de la voz: tono e intensidad.
- 1.3. Calidad y **velocidad del movimiento**.
- 1.4. Desplazamiento en el espacio
- 1.5. Apreciación del trabajo propio y del grupo en torno a la **expresividad** y los **mensajes no verbales**.
- 1.6. Observación de la expresividad y los mensajes no verbales en las relaciones personales.
- 1.7. Análisis colectivo sobre la expresividad y los mensajes no verbales

Contenido

Para adentrarnos al teatro hay que conocer cómo se realiza la actuación, para ello es necesario explorar las posibilidades expresivas de nuestro cuerpo, ya que sus movimientos, **posturas**, gestos, tonos y potencia en la voz nos permiten comunicar de manera personal ideas, vivencias y sentimientos. En el teatro actuamos para ser otros y otras personas, animales, situaciones y cosas, por eso es necesario prepararnos.

Comencemos por hacer algunos ejercicios que te permitirán conocer tu cuerpo y sus movimientos.

El desarrollo de la actuación se hace a través de la práctica, por eso es importante que realices la siguiente serie de ejercicios individuales y grupales, los cuales te permitirán experimentar y reconocer diversas sensaciones, emociones y sentimientos. Recuerda que mediante tus sentidos puedes distinguir las cualidades sonoras, táctiles, visuales y de movimiento que enriquecen tu sistema sensorial y tu visión del mundo.

Los ejercicios individuales puedes realizarlos en cualquier lugar que elijas. Te sugerimos hacerlos todos. Para los ejercicios de grupo, es probable que algunos de ellos consuman mayor tiempo, en todo caso, el grupo decide cómo se organiza para llevarlos a cabo.

1.1. Sensibilización del cuerpo hacia la actuación teatral

Relajación, gimnasia facial y concentración

La relajación es un proceso que elimina la tensión, pues todos la experimentamos. La tensión nos aprisiona en nuestro propio cuerpo, mientras que la relajación nos proporciona la oportunidad para que lo controlemos conscientemente. La actuación exige ciertos esfuerzos que requieren de atención, concentración y control. El actor que se entrena en la relajación debe aprender, paralelamente, a detectar sus tensiones personales, a reconocer sus manifestaciones (que muchas veces no se perciben a simple vista) para poder eliminarlas; tarea que, en un principio, es bastante difícil, pero cuyo dominio se desarrolla con la práctica.

Recomendaciones particulares:

- Trabajen con ropa cómoda.
- Los tiempos sugeridos en los ejercicios pueden variar de persona a persona. Toma tu tiempo sin presiones.
- Procura *no dormirte* en los ejercicios, esto suele ocurrir con algunas personas cuando se están iniciando en la práctica de la relajación, poco a poco desaparecerá esa tendencia.
- Es aconsejable realizar estos ejercicios con otra persona que se ocupe de tomar tiempos, poner grabaciones o narrar las instrucciones, para que quienes los realizan puedan *entregarse* a la instrucción respectiva.
- Busquen un espacio tranquilo para realizar estos ejercicios.

EJERCICIOS

Trabajo individual. Ejercicios de relajación del cuerpo.

Ejercicio 1. (Individual. Tiempo libre)

1. Tiéndete boca arriba, con los brazos paralelos al tronco,
2. Las palmas de las manos hacia arriba,
3. Deja que todo el cuerpo se pose sobre el piso;
4. Cierra los ojos y realiza mentalmente un recorrido por el interior de tu cuerpo en forma lenta y minuciosa, desde los pies hasta la cabeza.

La intención es que después del reconocimiento interior de cada parte, y antes de continuar el ascenso a la siguiente, *sueltes* la parte reconocida. Logrado esto, con todas y cada una de las partes de tu cuerpo, tomes nuevamente conciencia del mismo y emprendas, otra vez el recorrido mental, sólo que ahora, para retomar el control sin perder la relajación, realiza movimientos lentos, pequeños, casi imperceptibles, que te prepararán para iniciar la siguiente actividad.

Ejercicio 2. (Individual. Seis a doce minutos)

De pie, en una posición cómoda:

1. Sacude tu cuerpo partiendo de un ligero movimiento de pies, integrando, en forma ascendente y paulatina, todos sus miembros; debe iniciar con lentitud e incrementar velocidad poco a poco;
2. Dobla las piernas, doble la cintura, párate en la punta de tus pies, mueve la cadera de lado a lado, de frente hacia atrás;
3. Disminuye la velocidad paulatinamente, hasta detenerte.

Toma conciencia de *dejar hacer al cuerpo*, para que el movimiento sea como el de una gran gelatina, evitando así que alguna parte del cuerpo permanezca rígida y, por lo tanto, tensa. Realiza este ejercicio entre uno y dos minutos, recuéstate el mismo lapso y repítelo tres ocasiones.

Ejercicio 3. (Individual. Cinco minutos. Material de apoyo: grabaciones de música y poemas que te gusten)

1. Tiéndete boca arriba cómodamente
2. Escucha la música o la poesía.
3. Construye simultáneamente una imagen en donde tu cuerpo se integra a lo que estás oyendo.

Ejercicio 4. (Individual. De tres a cinco minutos. Material de apoyo: grabaciones de música)

1. Acompañado con música suave, ejecuta movimientos libres en cámara lenta.
2. Recuéstate y respira cómodamente.

Ejercicio 5. (Individual. De cinco a siete minutos. Material de apoyo: grabaciones de música)

Escucha música en volumen alto:

1. Realiza movimientos en forma libre, el volumen de la música debe reducirse y, en conjunción con él, el nivel del cuerpo, sin que dejes de ejecutar movimientos continuos.
2. Al llegar a un volumen apenas audible, permanece sobre el piso cómodamente por un minuto.

Ejercicio 6. (Individual. Cuatro veces)

De pie,

1. Ténsate progresivamente de los pies a la cabeza, llegando a la cabeza afloja de la cabeza a los pies en forma lenta, hasta caer sobre el piso,
2. Permanece inmóvil por 30 segundos y repite la operación.

Al incorporarte evita hacer movimientos bruscos o rápidos.
Es recomendable que este ejercicio se haga sobre un pisote madera o un tapete.

Ejercicio 7. (Individual. Tres series de 16 tiempos)

De pie con los pies paralelos y un poco abiertos:

1. Dobla el cuerpo por la cintura, hacia abajo con los brazos sueltos.
2. Mueve todo el cuerpo hacia delante y hacia atrás.
3. Deja que tu cuerpo se mueva libre y pesadamente.

Ejercicio 8. (Individual. Tiempo libre)

Tendido sobre el piso boca arriba:

1. Tensa en forma lenta y paulatina cada parte de tu cuerpo principiando por lo pies, hasta llegar a la cabeza,
2. Afloja en forma lenta y progresiva de la cabeza a los pies; cada repetición del ejercicio implica mayor tensión,
3. Sigue tensando hasta formar un arco con todo el cuerpo, sostenido sobre la nuca y los talones. Toma el tiempo necesario para recuperarte.

Gimnasia facial

Se recomienda la práctica de la gimnasia **facial** para relajar los órganos que intervienen en la fonación y en la articulación.

Ejercicio 9. (Individual. Cuatro minutos máximo)

Tendido sobre el piso, sentado o parado:

1. Mueve tu mandíbula de derecha a izquierda, de atrás hacia delante.
2. Haz lo mismo con los labios, saca y mete la lengua, muévela en todos los sentidos.
3. Inhala y expande las fosas nasales.
4. Abre y cierre los ojos, desorbéalos.
5. Levanta los párpados.
6. Mira hacia arriba y hacia abajo, a la izquierda y a la derecha, frunce el ceño.
7. Busca todas las combinaciones posibles, variando la velocidad de ejecución.

Ejercicio 10. (Individual. Efectuar 16 tiempos por cada punto)

Para relajar los órganos que intervienen en la fonación, realiza las siguientes actividades de pie y con las piernas un poco abiertas:

1. Mueve la cabeza hacia adelante y hacia atrás.
2. Voltea a la derecha y a la izquierda.
3. Lleva también tu cabeza a la derecha y a la izquierda tratando de tocar los hombros.
4. Sobre tus hombros, realiza círculos girándola a la derecha y a la izquierda y viceversa; combina los movimientos circulares con péndulos de cabeza.

Ejercicio 11. (Individual. De tres a cinco minutos)

Simula ser jugador de algún juego de pelota (futbol, beisbol, tenis, basquetbol, etcétera); *juega* a velocidad normal y disminúyela hasta hacer los movimientos en cámara lenta; concluye acostándote sobre el piso, permanece ahí un minuto.

Ejercicio 12. (Individual. De cuatro a seis minutos)

Desplázate por todo el espacio disponible, realiza movimientos y sonidos que evoquen el oleaje, manéjate en forma amplia y con libertad, desciende hasta el piso y descansa plácidamente

Ejercicios de concentración

Ejercicio 13. (Por parejas. Colectivo. De ocho a diez minutos)

Con la ayuda de un narrador que guíe el ejercicio, tiéndanse sobre el piso cómodamente, cierren los ojos y sigan las instrucciones.

Narrador: Frente a usted aparece una enorme pantalla blanca. Todo lo cubre la enorme pantalla blanca. Todo es blanco (se deja un tiempo corto, pero suficiente, para que los participantes acaten la instrucción).

- Blanco... blanco...
- En el centro de la pantalla, aparece un pequeño punto color verde (déjese tiempo razonable para percibir la imagen).
- Lentamente el pequeño punto verde comienza a crecer, a crecer, ocupando paulatinamente toda la pantalla... ahora todo es verde (déjese un lapso de tiempo).
- Verde... verde...
- Al centro aparece un pequeño punto azul claro, obsérvalo.
- Verde y un pequeño punto azul...
- Lentamente el pequeño punto azul comienza a crecer; y mientras crece su tonalidad se va oscureciendo... azul... crece... azul...
- Ahora todo es azul marino... azul.
- En el centro de la inmensidad azul apareces tú, flotando plácidamente, siéntelo... obsérvate... flota... azul. (Al llegar a este punto el narrador debe guardar silencio por un lapso de uno a dos minutos como máximo, para continuar con la instrucción).
- Lentamente comienza a descender plá-ci-da-men-te. Desciende, desciende, hasta tocar tierra.
- Frente a ti un pequeño punto blanco, brillante... que comienza a crecer... a crecer... a crecer hasta ocupar toda la pantalla.
- Sin abrir los ojos recupera la conciencia de tu cuerpo y del espacio donde estás trabajando.
- Al escuchar una señal, abre los ojos. (El narrador da la señal).
- Sin esforzarse, girando sobre uno de sus costados, incorpórate lentamente, sin tensiones inútiles.
- Ahora estás listo para la siguiente actividad.*

1.2. Manejo de la respiración en la emisión de la voz: tono e intensidad

La exploración de la voz significa experimentar las posibilidades de tu voz mediante juegos individuales o grupales. Tono de voz se refiere al nivel grave o agudo que se maneje. Tú debes encontrar tus propios niveles. Intensidad se refiere al volumen. Hay que cuidar de no lastimar las cuerdas vocales cuando se buscan niveles altos de intensidad de la voz.

* SEP, *Antología Teatro*, México, 2006, p. 31.

Tomando en cuenta las indicaciones hechas para el *calentamiento vocal* o *preparación del aparato fonador*, lleven a cabo los siguientes *juegos con la voz*. Se sugiere realizarlos con un moderador o persona que se ocupe de que el grupo siga las consignas.

EJERCICIOS

Apoyados en la *Antología de Teatro*, o cualquier otro material, los integrantes se colocan en círculo para leer el texto uno por uno o en grupo, siguiendo las siguientes instrucciones:

- Leer sólo las vocales del texto.
- Leer sólo las consonantes. Se trata de no decir el nombre de la letra, sino cómo suena ésta.
- Ir del silencio hasta el grito, y viceversa, cambiando continuamente.
- Silabeando.
- Combinando palabras leídas rápidamente y otras extremadamente lentas.
- Enlazando el final de una palabra con el comienzo de otra.
- Combinando palabras fuertes y débiles en la entonación.
- Leyendo el texto en tono grave.
- Leyendo en tono agudo.
- Otras formas.

Trabajo individual. Ejercicios de respiración

Para comprender la naturaleza de este proceso, así como las indicaciones para la realización de los ejercicios 1 al 11, consulta la *Antología. Teatro* de las páginas 31 a la 36.

Trabajo individual. Ejercicios para la preparación del aparato fonador

Para comprender la naturaleza e importancia de este proceso también llamado de *calentamiento vocal*, así como las indicaciones para la realización de los ejercicios 1 al 12, consulta la *Antología. Teatro* de las páginas 36 a la 39.

1.3. Calidad y velocidad del movimiento

EJERCICIOS

Trabajo individual. Ejercicios de calidad corporal

Juego del equilibrista 1

Dibuja con un gis una línea en el piso para que la recorras lenta y suavemente con un pie detrás del otro y tus brazos extendidos hacia los lados. Lo primero que debes hacer es adaptarte a ella, agáchate, camina normalmente, de puntas, hacia atrás.

Trabajo en grupo. Ejercicios de calidad y velocidad corporal

Para la realización de estos ejercicios se requiere de un monitor que dé las instrucciones, marque los tiempos de inicio, cambio y término de cada uno de ellos.

Carrera en cámara lenta

Cuya finalidad es perderla y el que llegue al último gana. Se trata de utilizar todo el cuerpo, que al moverse tendrá que encontrar, a cada centímetro, una nueva postura que le permita guardar el equilibrio. No podrán interrumpir el movimiento (quedarse parados), sino que deberán dar el paso más largo posible de manera que su pie pase por encima de su rodilla.

Carrera de piernas cruzadas

Los participantes forman parejas, se abrazan y trenzan sus piernas (izquierda de uno con la derecha del otro y viceversa). En la carrera se trata de que cada uno actúe como si su pareja fuera su pierna. La *pierna* no salta sola, tiene que ser movida por su pareja.

Baile de espaldas

Los participantes forman parejas, se ponen espalda contra espalda y bailan. Uno dirige el movimiento. El ejercicio puede hacerse con o sin música. Con música, se incluirán ritmos contrastantes: del vals a la salsa, de la marcha al jarabe, del danzón al rock and roll, del blues al reguetón.

Juego del equilibrista 2

Se aprovechan las líneas marcadas en el piso, si el suelo no es de este tipo, habrá que pintar tres líneas largas, paralelas y equidistantes entre sí, suficientemente separadas –30 centímetros por lo menos– con objeto de realizar ejercicios de equilibrio.

Los participantes se ubican a lo largo de una de ellas, con los dos pies juntos sobre la línea, uno detrás de otro. Se le dirá que son equilibristas y que lo primero que tienen que hacer es adaptarse a la línea, que se agachen, salten, bailen, pero procurando no salirse de ella. Tras la primera fase de adaptación, deberán realizar los siguientes ejercicios:

- Andar sobre la línea.
- Saltar todo lo que se pueda cambiando de pie en el aire (tijera).
- Saltar hacia adelante todo lo que se pueda cambiando de pie en el aire.
- Saltar hacia atrás en tijera, lo máximo posible.
- Saltar dos líneas hacia la izquierda de una vez y cambiando de pie.
- Saltar tres líneas hacia la izquierda.

Ronda elástica

Los participantes se dan la mano y forman una rueda, después se alejan y se toman de la mano hasta que sólo se tocan con los dedos, mientras que sus cuerpos siguen alejándose lo más posible. Luego, todos hacen lo contrario y se reúnen en el centro, tratando de ocupar el menor espacio posible. El ejercicio se repite varias veces colocándose en diferentes lugares. Dejan espacio suficiente entre ellos y en cámara lenta depositan su cuerpo sobre uno de sus costados.

1.4. Desplazamiento en el espacio

EJERCICIOS

Trabajo individual o en grupo Explayando cuerpo y voz

Los siguientes ejercicios podrás realizarlos individualmente o en grupo. Te sugerimos que mantengas los ojos cerrados y no pronuncies palabras; después emite sonidos poco a poco y comienza a acompañarlos de movimientos pequeños, luego más amplios, dependiendo de los sonidos que emitas.

Canciones con letra

Los participantes acuerdan, la tonada de alguna canción conocida por todos. La cantarán con la condición de que sólo emitan sonidos de vocales o consonantes (a, e, i, o, u, m, n, ñ, t, etcétera). Todos con la misma letra. Lentamente incorporarán los movimientos que expresen el contenido de las canciones; y al mismo tiempo se desplazarán en distintas direcciones.

La selva

En papelitos se escriben nombres de parejas de animales, después se doblan y depositan en una cajita o bolsa. Cada participante saca uno, cierra los ojos y durante algunos minutos explora su sonido que inicia muy bajo y paulatinamente aumenta su volumen.

Posteriormente el monitor les indica que abran los ojos sin que dejen de emitir sonidos, mientras se desplazan por el espacio acompañando al sonido con movimientos paulatinos.

Después de la exploración personal, cada participante busca su pareja entre los demás. Cuando dos participantes están convencidos de que forman pareja, salen de *escena* y el juego termina cuando todos los participantes han encontrado la que les corresponde.

Este tipo de juego puede variar ampliamente y los papelitos pueden contener, por ejemplo: el bosque, el mercado, la ciudad, el taller mecánico, la oficina, una manifestación, empleados de una fábrica, vecinos de un barrio o región, la era espacial, personal escolar, los personajes de un cuento, todos con la condición de acompañar el sonido de movimientos paulatinos y no verbalizar, es decir, usar palabras.

1.5. Apreciación del trabajo propio y del grupo en torno a la expresividad y los mensajes no verbales

Reunidos en grupo, propongan a un compañero para que modere esta reunión y otro para que elabore un registro por escrito sobre los siguientes aspectos:

- ¿Han observado o identificado cuántos mensajes no verbales ha creado el grupo?
- Qué comentarios pueden hacer sobre ellos.
- Cuál es su opinión sobre:

- las posibilidades de expresión del cuerpo.
- las posibilidades de expresión de la voz.
- la calidad y velocidad de movimiento.
- el desplazamiento en el espacio.
- el tono e intensidad de la voz.

El registro documenta la experiencia del trabajo que el grupo ha realizado sobre su iniciación en la actuación y es importante que se le asigne un lugar donde pueda ser consultado por los integrantes.

1.6. Observación de la expresividad y los mensajes no verbales en las relaciones personales

Trabajo individual

Siempre nos estamos expresando. Seamos conscientes o no de ello, continuamente manifestamos nuestros gustos, satisfacciones, dificultades, alegrías y enojos. A veces acompañados de palabras y tonos altos o bajos de voz, otras sin palabras, en silencio. Los gestos y la postura de nuestro cuerpo dicen también muchas cosas acerca de lo que pensamos y sentimos. Lo mismo pasa con las expresiones faciales que demuestran que estamos a disgusto, contentos, satisfechos, enojados o confundidos.

¿Qué es para ti la expresividad?

¿En qué consisten los mensajes no verbales?

¿Cómo se relacionan el cuerpo, la voz y los gestos en la emisión de mensajes no verbales?

Apóyate en el siguiente cuadro para describir cómo son las diferentes expresiones del cuerpo, el rostro y la voz en distintas relaciones, tuyas o de otras personas:

Relación	Expresiones del cuerpo	Expresiones faciales	Expresiones de la voz
Amigo-amigo			
Padre-hijo			
Profesor-alumno			
Novia-novio			
Abuela-nieto			
Madre-hijo			

1.7. Análisis colectivo sobre la expresividad y los mensajes no verbales

Reunidos en grupo, compartan sus puntos de vista sobre la expresividad y los mensajes no verbales en la vida cotidiana.

- Describe cada uno la información reunida en la observación anterior.
- Identifiquen las similitudes y las diferencias, hagan comparaciones.
- Señalen el papel que tiene la expresividad del cuerpo, el rostro, la voz y los mensajes no verbales en la comunicación en la familia, los amigos, la escuela y la comunidad.

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
<p><i>Secuencia 1. ¿Cómo nos expresamos? El cuerpo y la voz</i></p> <p>1.1. Sensibilización del cuerpo hacia la actuación teatral.</p> <p>1.2. Manejo de la respiración en la emisión de la voz: tono e intensidad.</p> <p>1.3. Calidad y velocidad del movimiento.</p> <p>1.4. Desplazamiento en el espacio.</p> <p>1.5. Apreciación del trabajo propio y del grupo en torno a la expresividad y los mensajes no verbales.</p> <p>1.6. Observación de la expresividad y los mensajes no verbales en las relaciones personales.</p> <p>1.7. Análisis colectivo sobre la expresividad y los mensajes no verbales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ejercicios de relajación, gimnasia facial y concentración. Ejercicios de respiración y vocalización. Ejercicios de calidad y velocidad corporal. Explayando el cuerpo y la voz. Elaboración individual de un registro de la expresividad y los mensajes no verbales en las relaciones personales. Intercambio grupal sobre la información recabada. En grupo, valorarán su propia creación de mensajes no verbales, así como la exploración realizada en torno a la expresión del cuerpo y de la voz.

Autoevaluación

Señala con una X la expresión con la que te identificas:

1. ¿Cómo te reconoces en los mensajes no verbales creados por ti?

- ☐ Muy expresivo
- ☐ Regularmente expresivo
- ☐ Poco expresivo
- ☐ Muy poco expresivo
- ☐ Sin expresión

2. En una escala de 0 a 3 (donde 0 es el mínimo y 3 el máximo) ¿Cómo te calificas en los siguientes aspectos?

- ☐ Las posibilidades de expresión del cuerpo.
- ☐ Las posibilidades de expresión de la voz.
- ☐ La calidad y velocidad del movimiento.
- ☐ Desplazamiento en el espacio.
- ☐ El tono e intensidad de la voz.

Respuestas a la autoevaluación

1. La actuación es un proceso que implica preparación continua. Los actores crean permanentemente mensajes no verbales que deben ser claros y precisos para los demás, pues su trabajo se basa en la construcción continua de mensajes. Cuando tú reconoces tu nivel de desempeño, también identificas qué tienes que hacer para mejorarlo.

2. Evita exagerar en algún sentido. Ya que valoraste el estado en el que se encuentra tu *equipo expresivo*, lo que te queda es mejorar los aspectos particulares, recuerda que el actor practica permanentemente con su equipo.

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p><i>Secuencia 1. ¿Cómo nos expresamos? El cuerpo y la voz</i></p> <p>1.1. Sensibilización del cuerpo hacia la actuación teatral.</p> <p>1.2. Manejo de la respiración en la emisión de la voz: tono e intensidad.</p> <p>1.3. Calidad y velocidad del movimiento.</p>	<p>Realizar la lectura de Cicely Berry, "La voz del actor", en Marcela Ruiz Lugo y Fidel Monroy Bautista, <i>Desarrollo profesional de la voz</i>, México, Gaceta 1994 (Escenología), pp. 331-344.</p>	<p>Consultar los materiales que se pueden utilizar en la clase de ejercicios de fonación.</p>

Glosario

Actuación teatral: Ejecutar una obra de teatro en la que se interviene interpretando algún papel, a estos intérpretes también se les conoce como actor o actriz.

Calidad corporal: Se refiere al calificativo con el que se puede reconocer a cada movimiento ya sea lento, firme, suave, brusco, pausado, etcétera.

Expresividad: Es una tendencia a la exploración de los lenguajes artísticos, ensayando sus principios y técnicas que se concreta o materializa en productos concretos tales como obras teatrales, actuaciones, coreografías, danzas, composiciones musicales, canto, etcétera.

Facial: Relacionada con el rostro y los gestos del mismo.

Mensajes no verbales: Formas de comunicación sin palabras, que se apoyan en diferentes tipos de recursos corporales.

Postura: Colocación física de diferentes partes del cuerpo.

Sensibilización: Experiencia en la que por medio de los sentidos se pone en juego la capacidad de reconocer y experimentar una amplia gama de emociones, sensaciones y sentimientos con el propósito de distinguir cualidades en los fenómenos naturales, socioculturales y artísticos.

Velocidad de movimiento: Es una escala subjetiva que se establece para marcar varios niveles de movimiento entre muy rápido y muy lento.

Bibliografía

Para el desarrollo de este bloque, así como para los relacionados con el manejo de voz en otros grados, te recomendamos la consulta de los siguientes libros:

- Borbolla de la, Òscar, *Las vocales malditas*, México, SEP / Nueva Imagen (Libros del rincón), 2002.
- Cañas, José, *Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula*, Barcelona, Octaedro, 1994, p. 87.
- García Monterrubio, et al, "Expresión corporal y facial", en *Teatro y vida*, México, Oxford University Press-Harla, 1997, p. 102.
- SEP, *Antología. Teatro*, México, 2006.

Para ejercicios de voz y dicción o de caracterización de la voz, también pueden apoyarse en pequeños pasajes de cuentos, en trabalenguas o en libros:

- Ruiz Lugo, Marcela y Fidel Monroy Bautista, *Desarrollo profesional de la voz*, México, Gaceta, 1994 (Escenología).
- SEP, *Libro para el maestro. Educación Artística, Primaria*, México, 2002.

Secuencia de aprendizaje 2

¿Dónde y cómo se inició el teatro?

Propósito

Identificar los inicios rituales del teatro

Temas

- 2.1. Los inicios rituales expresivos del teatro griego
- 2.2. Las manifestaciones escénicas en los ritos prehispánicos
- 2.3. Ritos, manifestaciones escénicas prehispánicas y teatro griego

Contenido

¿Dónde y cómo se inició el arte teatral? Pues hay quienes proponen que el **teatro** nació cuando el hombre primitivo **actuaba** y escenificaba el primer **drama** al cubrir su cuerpo con pieles de diversos animales salvajes, con la intención de distraerlos imitando sus movimientos y así poder cazarlos. Después, reunido con sus compañeros describía con su cuerpo y su voz la escena que antes había actuado. ¿Crees que cuando contamos a nuestros amigos algún suceso que vivimos y recurrimos a la descripción emotiva de los hechos, hacemos *algo* de teatro? ¿Porqué?

Existe otra versión que dice que el teatro tiene su origen en los sentimientos religiosos de la sociedad, como una forma de expresión de sus temores y miedos. Al parecer el ser humano se reconocía como impotente e insignificante frente a las manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza. De esta manera, las primeras representaciones teatrales se integraron a los rituales en los que se invocaba y alaba a las divinidades.

¿Es el teatro una necesidad espiritual?

2.1. Los inicios rituales expresivos del teatro griego

El arte teatral se desarrolló en varias civilizaciones antiguas: en la India, Japón, Egipto y China, pero la griega sentó las bases del teatro que hoy se practica en casi todo el mundo. Hace

aproximadamente 2700 años en diversas regiones de la Grecia antigua se llevaban a cabo diferentes festejos, sacrificios humanos y prácticas de canibalismo. En Atenas sus habitantes, vestidos con pieles de animales, celebraban al dios del vino y la fertilidad llamado Dionisos. Como el dios la tierra y la vida, tenía un periodo de vida, moría y después renacía, así conformaba un ciclo que se renovaba permanentemente. En un principio estas celebraciones dionisiacas se realizaban clandestinamente. Pisistrato, como difusor y promotor de la cultura ateniense, estableció una nueva fiesta para Dionisos, alrededor de su altar un coro danzaba y cantaba acompañándose de cascabeles de bronce y flautas. Estos cantos llamados ditirambos eran himnos al dios de la vida. Había también procesiones de sátiros (seres míticos mitad hombres y mitad machos cabríos), otros personificaban al dios pintándose el rostro con los residuos del vino, cabalgando asnos o saltando, empuñando varas adornadas con hojas de parra a manera de cetros, celebraban la potencia del dios con danzas sensuales y eróticas; la frente coronada de flores, ceñidos con culebras y llevando antorchas encendidas, frenéticos y solemnes a la vez, el coro evocaba las edades primitivas, el horror de los sacrificios humanos y la majestad salvaje de los cultos bárbaros. Se dio el nombre de trágicos a estos coros.

¿Cuáles son las sensaciones que te provoca la descripción de estos rituales?

El relato **recitado** tuvo un lugar más importante. Thespis fue el primero en improvisar la parte principal de las obras, a él se le conoce como el creador de la **tragedia**. Él se trasladaba a través del campo acompañado de un grupo de actores, todos viajaban en un **carro-escenario** en donde se representaban diálogos entre Hipócrates y el pueblo.

El culto dionisiaco reunió todos los elementos que más tarde iba a desarrollar el drama: el canto, la danza y el poema. Con el paso del tiempo, estas **ceremonias** dieron lugar al surgimiento de las primeras tragedias.

De esta manera, sin romper los lazos sagrados, los griegos dieron a su teatro una libertad necesaria para trascender lo estrictamente religioso. Construyeron teatros en las pendientes de las colinas, así el público podía apreciar, ver y oír a los actores, quienes utilizaban **máscaras** y **coturnos** para representar sus personajes, inventaron el disfraz y la mímica. La **liturgia** les llevó al establecimiento del diálogo, la acción y el decorado. El teatro alcanzó así todos sus medios de expresión.

¿Por qué crees que el teatro conmueve?

2.2. Las manifestaciones escénicas en los ritos prehispánicos

Hemos visto que el **animismo** y la danza jugaron un papel principal en las ceremonias que consagraban los actos de la vida pública familiar, desde el fin de las guerras hasta el matrimonio o la muerte, así como los misteriosos **ritos** de las iniciaciones y los encantamientos. Las culturas antiguas creyeron que las fuerzas de la naturaleza eran dioses con grandes poderes a quienes había que mantener satisfechos y complacidos, expresándoles diversos sentimientos de fervor.

En las ceremonias en que los hombres se reunían para rendir culto dramático a los dioses, los asistentes no sólo llevaron su temor y su piedad; llevaban también sus nervios y sus sentidos, lo mismo que sus dolores y sus penas. Mientras participaban en la ceremonia, sentían que algo los envolvía, una fuerza se iba apoderando de ellos hasta la médula de los huesos, para arrebatárselos de sí mismos y fundirlos en su ser colectivo. Mientras duraba la representación se sentían descargados de sus inquietudes y aflicciones personales. Las aventuras del dios ocupaban el lugar de sus pequeños problemas; los espectadores se olvidaban de sí mismos.

Con todo esto, podemos comprender que las manifestaciones escénicas consisten en formas de expresión que conjugan elementos del teatro (como expresión corporal, personaje, anécdota), sin ser propiamente teatro, es decir, que sus propósitos no son únicamente de arte y entretenimiento, sino que pueden ser religiosos, históricos, míticos o rituales. En algunos textos se pueden encontrar que a estas expresiones se les conoce también como manifestaciones **preteatrales**.

En el Cerro de la Estrella, un lugar en el Distrito Federal, se realiza durante la Semana Santa *La pasión de Cristo*.

¿Consideras que *La pasión de Cristo* que se realiza durante la Semana Santa es una manifestación escénica?

¿Por qué?

¿Recuerdas haber participado en alguna manifestación escénica? _____ Menciona alguna:

¿Qué elementos teatrales contenía? _____

Como cultura prehispánica, la azteca alcanzó una alta organización social, política, militar y cultural. Creían que fenómenos como la salida del sol, la lluvia, el surgimiento del maíz y las enfermedades, entre otros, eran ocasionados por los dioses. Por eso había que celebrarlos y alabarlos, manifestándoles respeto y veneración. Manifestaciones como la danza, la música y la poesía y la acción dramática se mezclaban de tal modo que era difícil separar los géneros entre sí.

Entre el pueblo azteca había un ciclo sagrado dedicado a adorar a los dioses, dichas celebraciones duraban varios días; otras se realizaban a lo largo de una semana entera. A dioses tan importantes como Huitzilopochtli o Quetzalcóatl, se les celebraba a lo largo de veinte días. Dentro del calendario azteca, cada uno de los meses del año se dedicaba a una deidad.

De acuerdo con la religión azteca, el Universo fue creado cuatro veces y destruido otras tantas. Por tanto, creían vivir en la Quinta era, lo cual era posible porque los dioses habían ofrecido su propio sacrificio en una ceremonia religiosa. Los sacrificios humanos reproducían, simbólicamente, el de los dioses y hacían aparecer al Sol, en consecuencia, para los mexicas, la esencia del sacrificio humano radicaba en que el hombre debía colaborar con sus dioses.

¿En qué identificarías manifestaciones escénicas por parte de las culturas prehispánicas?

La máscara la utilizaron con un sentido ritual y de culto a los muertos, su significado era mágico-religioso pues con su ayuda, la persona se transformaba en aquél que representaba la máscara, de esta manera todas sus cualidades pasaban a ella. En el caso de los guerreros, ellos se transformaban en jaguares, tigres o águilas. Así, sus cualidades para el combate y la guerra los invadían. Hay que recordar que era un pueblo guerrero y, por lo mismo, dichas cualidades eran muy importantes dentro de su cultura.

¿Has observado alguna máscara prehispánica?

¿Qué ideas te sugiere?

¿Por qué las manifestaciones escénicas son importantes dentro de una cultura?

Probablemente a lo largo de tu vida, tú y tus compañeros han participado en muchas manifestaciones preteatrales aunque no las han llamado con este nombre. En esta secuencia hemos revisado el carácter expresivo de algunas de éstas. En realidad estamos rodeados de múltiples y variadas manifestaciones preteatrales o escénicas. Piensa detenidamente y describe cinco en las que hayas participado o que sepas que se realizan en tu comunidad:

2.3. Ritos, manifestaciones escénicas prehispánicas y teatro griego

Al igual que el teatro griego, egipcio, japonés e hindú, el surgido entre los antiguos mexicas estaba profundamente unido al ciclo agrícola y también tenía un carácter religioso. Diversas investigaciones sostienen que los pueblos prehispánicos hacían grandes y elaboradas manifestaciones escénicas, mientras otros estudiosos reconocen que el teatro fue un arte vital y completo, pues construyeron lugares exclusivos para las representaciones y formaron escuelas para preparar a danzantes y cantores. Sus ceremonias eran suntuosas y llenas de solemnidad. Con mucho tiempo de anticipación, personas de todos los estratos sociales se preparaban para participar en estas grandes ceremonias que incluían ofrendas, juegos, danzas, sacrificios y cantos.

Probablemente hasta este momento has podido identificar semejanzas y diferencias entre las manifestaciones prehispánicas y el teatro griego. Escríbelas en los siguientes cuadros.

Diferencias	
Manifestaciones prehispánicas	Teatro griego

Semejanzas	
Manifestaciones prehispánicas	Teatro griego

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
2.1. Los inicios rituales-expresivos del teatro griego	Para su realización, puedes consultar las siguientes páginas web: http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/ http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm http://www.culturaclasica.com/teatro%20grecolatino/1.1.htm http://www.icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm
2.2. Las manifestaciones escénicas en los ritos prehispánicos	Para su realización, puedes consultar las siguiente página web: http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/
2.3. Ritos, manifestaciones escénicas prehispánicas y teatro griego	Éste y todos los temas de historia del teatro universal que se encuentran en el documento curricular se pueden vincular con la asignatura de Historia. Se recomiendan los siguientes libros para el apoyo del maestro: Macgow, K. y Melnitz, <i>Las edades de oro del teatro</i> , México, FCE, 1987. Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, <i>El teatro como vehículo de comunicación</i> , México, Trillas, 1992. Wright, Edward, <i>Para comprende el teatro actual</i> , México, FCE, 1982. Argudin, Y., <i>Historia del teatro en México. Desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días</i> , México, Panorama Editorial, 1986. <i>El teatro en México</i> , México, Artes de México y del Mundo, 1969. Además, el profesor puede encontrar apoyo audiovisual en los videos: <i>Nuestros historiadores o Virajes decisivos de la Historia</i> . Consultar los temas en: SEP, <i>El video en el aula. Usos didácticos de la videoteca escolar. Segundo Acervo. Educación secundaria</i> , México, 1999. Horcasitas, Fernando, <i>Teatro náhuatl. Época novohispana y moderna</i> , México, UNAM, 1975.

Desarrollo de las actividades sugeridas

Trabajo individual

Ten en cuenta las siguientes preguntas al consultar las páginas web:

¿Por qué Dionisos representa el ciclo interminable de nacimiento-muerte-resurrección?

¿Cuáles son los mitos griegos más importantes?

¿Por qué los dioses griegos tenían forma humana?

http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/

http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm

<http://www.culturaclasica.com/teatro%20grecolatino/1.1.htm>

http://www.icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm

* Además te sugerimos que indagues sobre los inicios rituales del teatro griego en los capítulos 1 y 2 del texto de G. Baty y R. Chavance, *El arte teatral*, México, FCE, 1992.

* Dibuja un ritual que celebre a Dionisos, según te lo imagines.

Trabajo en grupo

* Observación del video *Los inicios del teatro griego* de Rubén Castillo y María Moret.

Trabajo en grupo

Consulta la página web: http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/

* Realiza la indagación con base en las siguientes preguntas:

¿Qué relación hay entre teatro y religión para los antiguos mexicanos?

¿Qué relación hay entre las manifestaciones escénicas y la religión para los mexicanos de la actualidad?

* Comenten sobre los espectáculos que conozcan en los que utilicen máscaras y señalen las diferencias que tienen con los antiguos mexicanos.

* Elaboren máscaras y simulen una manifestación escénica conocida.

Trabajo en grupo

* Consulten estos temas en:

SEP, *El video en el aula. Usos didácticos de la videoteca escolar. Segundo acervo. Educación secundaria*, México, 1999.

Horcasitas, Fernando, *Teatro náhuatl. Época novohispana y moderna*, México, UNAM, 1975.

* Observen el video: "Escenificación de un fragmento de tragedia".

- Dividan al grupo en dos equipos. Despejen el espacio y un equipo realizará manifestaciones escénicas prehispánicas y el otro, manifestaciones del teatro griego.

Materiales de apoyo

Temas	Materiales sugeridos	Sugerencias de uso
<p><i>Secuencia 2 ¿Dónde y cómo se inició el teatro?</i></p> <p>2.1. Los inicios rituales expresivos del teatro griego</p> <p>2.2. Las manifestaciones escénicas en los ritos prehispánicos</p> <p>2.3. Ritos, manifestaciones escénicas prehispánicas y teatro griego</p>	<p>Video <i>Los inicios del teatro griego</i> de Rubén Castillo y María Moret http://www.usuarios.lycos.es/historia_a_teatro/</p> <p>http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm http://www.culturaclasica.com/teatro%20grecolatino/1.1.htm http://www.icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm</p> <p>Horcasitas, Fernando, <i>Teatro náhuatl. Época novohispana y moderna</i>, México, UNAM, 1975. Video: "Escenificación de un fragmento de tragedia".</p>	

Autoevaluación

Responde lo siguiente:

1. Define *Arte teatral* con tus propias palabras.
2. ¿Dónde se inicia el teatro?
3. Describe cómo se inicia el teatro en las culturas antiguas.
4. Señala la importancia de que perduren hasta nuestros días las manifestaciones escénicas de origen prehispánico.
5. ¿Por qué ha perdurado la base que aportó el teatro griego al teatro de nuestros días?

Respuestas a la autoevaluación

1. En tu definición deben explicarse los siguientes elementos: El arte incluye los diferentes modos en que el ser humano expresa sus sentimientos e ideas, los significados que da a lo que vive, así como la creación de productos que causan diferentes sentimientos en el espectador. Drama significa acción que se deriva de un conflicto. Por tanto, arte teatral es aquél que produce obras con este tipo de acción para ser representadas en un escenario. Es sinónimo de arte dramático.
2. En tu respuesta tienes que hacer referencia a: los rituales y ceremonias religiosas de las culturas antiguas, aunque se atribuye su creación a la cultura griega porque ella inventó el drama, generó la estructura teatral y los géneros dramáticos, construyó los primeros teatros, el vestuario y la escenografía.
3. Tu respuesta debe incluir la relación del hombre con la naturaleza y con los dioses.
4. En tu señalamiento tienes que incluir aspectos expresivos y de rescate de tradiciones y valores como la identidad, la relación con la comunidad y la nación.
5. En tu respuesta debes señalar las razones formales, es decir, de orden y forma determinados, así como la comprensión que la sociedad tiene de su pasado, su presente y su visión sobre su futuro.

Glosario

Actuar: En el ámbito del teatro se entiende como ejercer actos o funciones establecidas en un papel o personaje; actuar de médico, madre, rockero, chofer, maestra, vendedor, taquillera, etcétera.

Animismo: Culto de los espíritus entre los pueblos primitivos que considera el alma como el principio de acción de los fenómenos vitales.

Arte teatral: Incluye los diferentes modos en que el ser humano expresa sus sentimientos e ideas, los significados que da a lo que vive, así como a la creación de productos conmovedores. Drama significa acción que se deriva de un conflicto. Por tanto, arte teatral es aquél que produce obras con este tipo de acción para ser representadas en un escenario. Es sinónimo de Arte dramático

Drama: Proviene del griego y significa acción. El filósofo Aristóteles fue el primero en hablar del drama y decía que el drama es la imitación de una acción que comienza, se desarrolla y tiene un desenlace. Imita una acción cotidiana por medio de un texto, que puede ser un cuento, una historia, una novela, un poema, una fábula, etcétera.

Carro-escenario: Especie de vehículo usado en la antigüedad, el cual era jalado por caballos. En él se realizaban las representaciones.

Ceremonia: Rito solemne, acción fundada por la ley o por la tradición que se lleva a cabo en fechas específicas.

Conmover: Generar o sentir inquietud, perturbar, trastornar, revolucionar, es sinónimo de emocionar, agitar y enternecer.

Coturnos: Zapatos con plataformas altas que eran usados por los primeros actores griegos.

Liturgia: Orden y forma determinado por la Iglesia para llevar a cabo los oficios religiosos.

Máscara: Pieza de diferentes materiales que se coloca en el rostro desde los inicios del teatro para disfrazarse o simular que se es un personaje determinado. Una de sus funciones primordiales fue servir como bocinas para amplificar el sonido.

Preteatral: Manifestaciones escénicas que reúnen con un sentido fundamentalmente religioso, varios signos del arte teatral. Es sinónimo de parateatral.

Recitar: Pronunciar una obra que se sabe de memoria, es sinónimo de declamar, pronunciar y salmodiar.

Rito: Celebración que ocurre desde los inicios de la humanidad con la intención de establecer la armonía o el equilibrio con los dioses o con las fuerzas de la naturaleza.

Teatro: Proviene del griego *theatron*, originalmente designaba el lugar donde se representaban obras dramáticas o espectáculos propios de la escena (ejecuciones musicales, danza).

Tragedia: El canto de la cabra. Es un poema dramático que representa una acción importante sucedida entre personajes ilustres, capaz de excitar el terror o la compasión. También se entiende como un acontecimiento funesto o desgraciado.

Bibliografía

http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm

Argudin, Y., *Historia del teatro en México, Desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.

G. Baty y R. Chavance, *El arte teatral*, México, FCE, 1992.

<http://www.culturaclasica.com/teatro%20grecolatino/1.1.htm>

El teatro en México, México, Artes de México y del Mundo, 1969.

http://www.icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm

Macgow, K. y Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.

Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.

Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.

Secuencia de aprendizaje

Narrativas personales no verbales

Propósito

Explorar las posibilidades personales expresivas mediante la creación de narrativas no verbales, utilizando el cuerpo y la voz

Temas

- 3.1. ¿Sabes tú qué es la narrativa?
- 3.2. ¿Para qué sirve la narrativa?
- 3.3. ¿Cómo se utiliza la narrativa personal no verbal?

Contenido

La narrativa es un conjunto de habilidades físicas, corporales y verbales, con las que es posible decir muchas cosas sin palabras, expresar un sinfín de acontecimientos que nos han sucedido o que pertenecen a la historia de otras personas conocidas o imaginarias. Inventar hechos, sucesos y anécdotas apoyados en el movimiento corporal y la voz. Ambos elementos, cuerpo y voz se reconocen como instrumentos para enriquecer nuestra expresión cuando contamos lo que nos pasa a nosotros o a otros; ya sea verdadero o ficticio; en esto consiste la narrativa.

¿Qué entiendes por narrativa?

¿Cuándo haces uso de ella?

¿Cómo la utilizas?

3.1. ¿Sabes tú qué es la narrativa?

En términos literarios, se trata de un **género literario** que incluye al cuento, el relato y la novela. Éstos pueden ser de ficción o no, en ellos predomina la acción de narrar, en ellos no se pretende describir, exponer, explicar, expresar sentimientos, persuadir, o indicar lo que dirán o harán los personajes de una representación teatral.

¿En qué consiste la narrativa?

3.2. ¿Para qué sirve la narrativa?

La narrativa también se entiende como la habilidad para narrar, es decir, la habilidad para relatar, referir, contar algún suceso, una aventura, un acontecimiento real o imaginario, histórico o fantástico, costumbrista o actual, mítico o político, etcétera.

Esto significa que cuando contamos a nuestros amigos la trama de una película, cuando narramos a alguien un cuento, relatamos algún acontecimiento familiar, los sucesos de un paseo, un percance o accidente ¿estamos siendo narradores?, ¿cuál es la razón?

Es posible narrar historias sin hablar, ¿puede existir una narrativa no verbal, es decir, que no incluya la palabra, la verbalización?

Imagínatela y descríbela:

Es importante recordar que comunicamos aunque no hablemos, que no toda comunicación pasa por la oralidad o la *verbalización*. Entonces es posible relatar sin palabras y expresar aquello que es nuestro propósito. De este modo te puedes dar cuenta que a lo largo de tu vida has aprendido a narrar sin **verbalizar**, sobre todo cuando no dominabas el lenguaje todavía. A pesar de esto podías dar a conocer a los demás tus deseos, sentimientos y estados de ánimo, entre otras cosas. En conclusión, es posible relatar, narrar historias y aventuras sin recurrir a la verbalización, solamente haciendo uso del cuerpo y de la voz.

3.3. ¿Cómo se utiliza la narrativa personal no verbal?

Cada uno de nosotros vamos construyendo una historia hecha de acontecimientos de diversos tipos, registrados y depositados en nuestra memoria corporal, además al pertenecer a un género y a un grupo social específico, nos ha heredado una forma de reconocer y usar nuestro cuerpo. Esto tiene mucho que ver con el grado de expresión que cada quien alcanza en sus diversos comportamientos. El cuerpo es el recipiente de una gran cantidad de pensamientos, emociones, sentimientos y tendencias. El cuerpo ha aprendido sin palabras.

¿Reconoces aquellos aprendizajes que ha tenido tu cuerpo sin que hayas usado la palabra?

Descríbelos:

Ahora bien cuando nos preparamos para actuar, debemos reconocer detenidamente el estado en que se encuentran nuestros recursos expresivos fundamentales, que son el cuerpo y la voz y trabajarlos para interpretar algún papel, éste corresponde a un personaje, el cual debe expresar ideas, emociones y sentimientos.

Otro instrumento fundamental y no visible es la **imaginación**, con ella puedes alimentar tu espíritu y el camino para comunicarte con los demás. Ejercitas tu imaginación cuanto más libre eres en la visualización de situaciones con sus elementos particulares, cuando no te censuras ni frenas tus ideas, cuando dejas paso a la espontaneidad antes que al prejuicio, cuando corres el riesgo de pensar y ser diferente. Durante tu infancia te guiabas por los sentimientos, por ello tu fantasía era abundante, libre y sorprendía a los demás. Esa capacidad no se pierde, está en ti y es tu responsabilidad mantenerla activa.

Para representar situaciones protagonizadas por una anciana, una secretaria, un chofer, un dependiente, una chava alternativa, un cura, un escritor, una pintora, un vendedor de frutas, una modista, un peluquero, un estilista y una monja, se requiere observación para recordar las características de cada uno de sus movimientos e imaginación para incorporarlos en un relato, una historia, un cuento o un acontecimiento.

¿Qué recursos emplearías en cada caso? _____

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
<p><i>Secuencia 3. Narrativas personales no verbales</i></p> <p>3.3. ¿Cómo se utiliza la narrativa personal no verbal?</p>	<p>Ejercicios individuales de creación de narrativas no verbales.</p>

Desarrollo de las actividades sugeridas

Trabajo individual. Ejercicios de creación de narrativas no verbales

1. Realiza algunos de los ejercicios de relajación sugeridos en la secuencia 1 y concentra tu atención en algunos de los temas anotados en el apartado 3 para que realices narraciones.
2. Realiza los ejercicios de calentamiento incluidos en la secuencia 1 para preparar tu cuerpo y el aparato fonador.
3. Haz un relato de un baile popular con ritmos diversos. El cuento en cámara lenta de una niña en medio de la oscuridad absoluta y todo lo que le suceda. La historia de amor entre un chochito y una pulga. El desayuno en cámara lenta. El trabajo de un bombero que está apagando un incendio. Canta con la letra M alguna de tus canciones favoritas e incorpora paulatinamente el movimiento de tu cuerpo. El pleito entre un murmullo y un silbato.

Autoevaluación

Valora tu desempeño en la creación de narrativas no verbales, de acuerdo con la siguiente escala de 1 a 5:

1. Insuficiente
2. Suficiente
3. Bueno
4. Muy bueno
5. Excelente

Respuestas a la autoevaluación

Valora tu desempeño narrativo a partir de las historias, relatos y acontecimientos contruidos por tu imaginación y concretados con el apoyo de tu cuerpo y tu voz. Todos los elementos y recursos utilizados son válidos, con excepción de la palabra oral.

Materiales de apoyo

Temas	Materiales sugeridos	Sugerencias de uso
<p>Secuencia 3. Narrativas personales no verbales</p> <p>3.1. ¿Sabes tú qué es la narrativa?</p> <p>3.2. ¿Para qué sirve la narrativa?</p> <p>3.2.1. ¿Existe una narrativa no verbal?</p> <p>3.3. ¿Cómo se utiliza la narrativa personal no verbal?</p>	<p>Ejercicios de relajación y calentamiento del aparato fonador incluidos en la secuencia 1.</p>	<p>Individual en cualquier espacio personal despejado.</p>

Glosario

Género literario: Cada uno de los grupos en los que se pueden clasificar las obras literarias, de tal modo que las reunidas en cada uno poseen características comunes. Son géneros literarios la épica, la lírica, la dramática, la didáctica, etcétera. Dentro de cada género se pueden hacer agrupaciones especializadas llamadas subgéneros. Por ejemplo, la tragedia, la comedia, la farsa, el entremés, el melodrama son subgéneros dramáticos.

Imaginación: Facultad de representar objetos no presentes. También se reconoce como una facultad de inventar o contar.

Imaginar: Representarse una cosa en la imaginación, pensarla, sospecharla.

Verbalizar: Que utiliza el lenguaje verbal o hablado

Bibliografía

Para el desarrollo de este bloque, así como para los relacionados con el manejo de voz en otros grados, te recomendamos la consulta de los siguientes libros:

- Borbolla, Óscar de la, *Las vocales malditas*, México, SEP/ Nueva Imagen (Libros del Rincón), 2002.
- Cañas, José, *Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula*, Barcelona, Octaedro, 1994, p. 87.
- García Monterrubio, et al., "Expresión corporal y facial", en *Teatro y vida*, México, Oxford University Press -Harla, 1997, p. 102.
- SEP, *Antología. Teatro*, México, 2006.

Para ejercicios de voz y dicción o de caracterización de la voz, también pueden apoyarse en pequeños pasajes de cuentos, en trabalenguas o en libros:

- Ruiz Lugo, Marcela y Fidel Monroy Bautista, *Desarrollo profesional de la voz*, México, Gaceta, 1994 (Escenología).
- SEP, *Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria*. México, 2002.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

TEATRO

Bloque 2

¿Quiénes somos? El personaje y la caracterización

Secuencia de aprendizaje **1**

Detección y observación de los personajes representativos de la comunidad

Propósito

El alumno identificará la diferencia entre persona y personaje en la vida cotidiana, así como las características del personaje en el teatro.

Temas

1. Detección y observación de los personajes representativos de la comunidad.
 - 1.1. Análisis de las características que hacen sobresalir a algunos personajes en las situaciones sociales.
 - 1.2. Reflexión en grupo sobre cómo los personajes interactúan y se relacionan en la comunidad.
 - 1.3. Argumentación sobre lo que hace que los personajes de una comunidad sean particulares.

Contenido

1.1. Análisis de las características que hacen sobresalir a algunos personajes en las situaciones sociales.

Fuera del teatro, en la vida cotidiana, un personaje se identifica como una persona *destacable*, porque un número amplio de personas tiene en cuenta las características por las cuales destaca entre los demás.

¿Cuáles son los personajes que destacan en tu comunidad?

Describe con el mayor detalle posible algunas de sus características:

Actividad

Trabajo individual. Observación de las características de personajes sobresalientes en la comunidad. Se recomienda la lectura del libro: Rodolfo Castro (comp.), *Las otras lecturas*, México, SEP/ Paidós, 2003.

Desarrollo

Sal a la calle y observa con detenimiento a una persona que llame tu atención. Debes fijarte en las características particulares de cada personaje que observes, para relatarlo y recrearlo en el salón de clases. Para enriquecer tu observación, te sugerimos la consulta del libro: Rodolfo Castro (comp.), *Las otras lecturas*, México, SEP/ Paidós, 2003.

1.2. Reflexión en grupo sobre cómo los personajes interactúan y se relacionan en la comunidad

Entre las características por las cuales podemos destacar a un personaje está su manera de relacionarse con los demás a través de su manera de hablar o de ciertos modismos, los movimientos de su cuerpo, su **carácter** serio o cómico, sus creencias religiosas o políticas, etcétera. Todas esas características se manifiestan cuando interactúa con los otros.

¿Cómo se relacionan con los demás los personajes que has reconocido?

Actividad

Trabajo en grupo. Puesta en común de los argumentos sobre cómo los personajes interactúan y se relacionan en la comunidad.

Desarrollo

Comenta tus observaciones con tus compañeros del grupo. Argumenta las razones por las que los personajes de la comunidad son particulares.

1.3. Argumentación sobre lo que hace que los personajes de una comunidad sean particulares

En la vida de la comunidad participan cotidianamente muchas personas, sin duda todas son diversas. Es posible distinguirlas, ya sea por sus oficios, profesiones, entretenimientos o aficiones preferidas, e incluso, por sus características físicas. Quizá conoces a muchas de ellas y también identificas a ciertos *personajes*, ellos tienen maneras características de ser, pensar, vestir y hablar. Se distinguen porque poseen alguno o todos los rasgos que se indicaron. Debido a ellas son conocidos por la mayoría de las personas.

¿Recuerdas a algunos personajes? Mencionalos:

Secuencia de aprendizaje

Análisis de las características del personaje en el teatro

Propósito

El alumno identificará los elementos y las características de los personajes en el teatro.

Temas

- 2. Análisis de las características del personaje en el teatro.
- 2.1. Distinción entre persona y personaje.
- 2.2. Diferenciación entre personaje principal y secundario.
- 2.3. Distinción entre personaje complejo y personaje simple.

Contenido

2.1. Distinción entre persona y personaje

En el teatro, un personaje es una persona, cosa o animal que participa en una obra literaria. Los personajes teatrales pueden parecerse a ciertas personas, pero son inventados, **ficticios e imaginarios**, están más allá de la realidad; es decir, pueden ser fantásticos, irreales e **inverosímiles**.

¿Recuerdas algún personaje que hayas visto en una historieta, cuento, novela, película, programa de televisión, o bien obra de teatro?

Describelo:

¿Cuáles son las diferencias que un personaje tiene con una persona?

Actividad

Trabajo individual. Consulta documental

Desarrollo

La consulta documental acerca de las características del personaje en el teatro, puedes hacerla en las siguientes direcciones de Internet:

<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>

http://www.icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm

2.2. Diferenciación entre personaje principal y secundario

En una obra literaria o teatral existe un **reparto**, que es la distribución de **papeles** que **interpretan** en la **escena** los distintos personajes, esta distribución la hace el autor. Los personajes principales son aquellos en los que se concentra o recae el **nudo** del drama, en tanto que los personajes *secundarios* también son importantes porque dan apoyo a la realización de la historia. Así, personajes principales como secundarios forman parte de un todo que es la obra.

¿Recuerdas el reparto de algún drama? Menciónalo:

¿Quiénes son los personajes principales y secundarios?

Actividad

Trabajo individual o en grupo. Observación de una obra de teatro o una película.

2.3. Distinción entre personaje complejo y personaje simple

Es probable que en la representación de un algún drama, en una película o en una obra de teatro, hayas visto que el **carácter** y las **emociones** expresadas por todos los personajes son distintos en intensidad y frecuencia, eso hace la diferencia entre los personajes: son simples aquellos cuyas manifestaciones de carácter y emociones son reducidas; son complejos, cuando éstas aumentan de manera notable.

Identifica ambos tipos de personajes en alguna historia que conozcas:

Actividad

Trabajo individual o en grupo. Observación de una obra de teatro o una película.

Desarrollo

Asiste, de preferencia con tus compañeros, a la representación de alguna obra de teatro, si esto no es posible ve una película. Después conversen e identifica cuáles son los personajes principales y los secundarios, así como los personajes simples y complejos. Anótenlo en el siguiente cuadro:

[illegible]

Secuencia de aprendizaje **3**

Creación y representación de personajes y situaciones de la comunidad

Propósito

El alumno utilizará el cuerpo, el gesto, la voz y el habla en la creación de personajes y situaciones.

Temas

3. Creación y representación de personajes y situaciones de la comunidad.
- 3.1. Caracterización de personajes y creación de situaciones.
- 3.2. Improvisación de personajes y situaciones.
- 3.3. Construcción de personajes a través de las posibilidades de movimiento y desplazamiento personal.
- 3.4. Construcción de personajes a través de las posibilidades de gestualización facial y corporal.
- 3.5. Reconocimiento de las posibilidades de tono e intensidad de la voz; dicción, velocidad y características del habla en distintos personajes.

Contenido

Al caracterizar y representar personajes, comunicamos a través del lenguaje corporal y no sólo con el lenguaje verbal. Por eso es que para caracterizar personajes debes hacerlo apoyándote en la *atención* y la *percepción*, observa de ellos todos los datos externos e internos. En los externos debes atender a

elementos, tales como la fisonomía, el movimiento, la gesticulación, la apariencia o la forma de vestir y la manera de hablar. En la actuación al improvisar descubres elementos internos, su carácter y la expresividad de sus estados de ánimo y emociones. En situaciones imaginadas, experimentas cómo siente y al actuarlo te corresponde dar a conocer quién es el personaje, manifestarlo en espacios específicos donde entra en relación con otros.

¿En qué consiste caracterizar un personaje?

3.1. Caracterización de personajes y creación de situaciones

Los personajes existen en situaciones concretas y particulares, se relacionan con determinadas personas y reaccionan de manera **peculiar**. Elige a dos de los personajes que has caracterizado, o que te gustaría caracterizar, e imagínalos en ciertas situaciones. Escríbelas:

Ahora que has dado vida a estos personajes en tu escrito, a través de situaciones imaginarias, llévalos a la siguiente fase donde su existencia se enriquecerá.

Actividad

Trabajo individual de observación de las características de personajes sobresalientes en la comunidad. Se recomienda la lectura del libro: Rodolfo Castro (comp.), *Las otras lecturas*, México, SEP/ Paidós, 2003.

Desarrollo

Sal a la calle y observa con detenimiento a quienes llaman tu atención. Debes fijarte en las características particulares de cada personaje con el fin de relatarlo y recrearlo en el salón de clases. Para enriquecer tu observación te sugerimos la consulta del libro: Rodolfo Castro (comp.), *Las otras lecturas*, México, SEP/ Paidós, 2003.

Relata las características de los personajes que observaste:

3.2. Improvisación de personajes y situaciones

Al actuar jugamos a representar personajes dentro de **tramas** alegres, de aventuras, problemáticas o desafiantes; para ello creamos ambientes y **acciones** espontáneas, sin ninguna preparación anterior, que los llevan a soluciones, gozos, sueños, tristezas, etcétera. Jugamos improvisando lugares con muebles, ropas, artefactos y toda clase de objetos. Llevamos a cabo estos juegos en un espacio determinado. En la actuación hay que considerar dos tipos de espacio: el real o **escénico** y el **dramático**. El primero señala lo importante que es contar con el lugar adecuado para que los personajes lleven a cabo sus respectivas acciones. El dramático se relaciona con el **espacio imaginario** que abarca del autor de la obra al espectador² de la misma.

Describe cómo es el espacio real en el que ocurren las situaciones de tus personajes:

² José Cañas, *Didáctica de la expresión dramática*, Octaedro, Barcelona, 1994, p. 142.

Actividad

Trabajo individual de imaginación de situaciones imprevistas.

Ejercicio 1.

Ya que has identificado y observado a tus personajes, imagina las siguientes situaciones imprevistas para ellos. Descríbelas.

a) Aprendiendo un oficio típico de la comunidad:

b) Participando en alguna celebración religiosa, familiar o escolar:

c) Viajando en algún transporte desconocido:

d) Conversando con alguna autoridad civil, política o religiosa:

Ejercicios

Trabajo en grupo. En general, los ejercicios expuestos de improvisación para la utilización del espacio imaginario: individuales y grupales, son útiles para el desarrollo de la gestualidad corporal y facial, sólo hay que atender que se realicen con esta finalidad.

Ejercicio 1.

Ubicados en parejas, se propone explorar la *gestualidad*, exagerando lentamente gestos faciales y corporales. La pareja imitará los gestos y después los congelará, permitiendo que el alumno vea sus propios gestos en otro. De esta manera pueden encontrar características en cada gesto para crear, a partir de él, un personaje.

Improvisación para la utilización del espacio imaginario

Ejercicio 2.

Observar una carrera de caballos que pasa ante nosotros.

Ejercicio 3.

Un globo que se infla, se escapa y asciende hasta perderse.

Ejercicio 4.

Un partido de fútbol.

Ejercicio 5.

Contemplar la subida de un cohete espacial que sale de su base de lanzamiento.

Ejercicio 6.

Hacer señas a una persona llamando su atención para que se acerque.

Ejercicio 7.

Hacer gestos de rechazo y miedo para que alguien, a quien se detecta, se aleje.

3.3. Construcción de personajes a través de las posibilidades de movimiento y desplazamiento personal

Cuando creas o construyes un personaje debes **concentrarte** en la gran variedad de aspectos que lo pueden conformar, elementos externos como sus

posibilidades de movimiento y desplazamiento, su gesticulación facial y corporal. El uso de tono e intensidad de su voz; dicción, velocidad y características del habla. De este modo, la construcción de personajes se refiere al proceso de creación que realizas para darle vida en el escenario.

Trabajo en grupo. Puesta en común de las situaciones imprevistas.

Improvisación para la utilización del espacio real³

Te recomendamos que antes de realizar los siguientes ejercicios de improvisación, hagas los que aparecen indicados en el bloque 1. *Relajación del cuerpo, calidad y velocidad del movimiento, desplazamiento en el espacio, gimnasia facial, manejo de la respiración en la emisión de la voz: tono e intensidad, ejercicios para la preparación del aparato fonador.*

Ejercicios

Trabajo individual. Delimita claramente un espacio o área para que lleves a cabo esta serie de ejercicios.

Ejercicio 1.

Busca un alfiler que está perdido en el suelo.

Ejercicio 2.

Persigue mariposas, grillos, luciérnagas... con una red imaginaria, o cualquier artefacto, por todo el espacio.

Ejercicio 3.

Juega al detective, siguiendo de cerca a *alguien*, sin que éste se dé cuenta.

Ejercicio 4.

Busca ramas por todos lados para hacer una fogata en el centro.

³ *Idem.*, pp.143-145

Ejercicio 5.

Haz un ramo de flores silvestres pensando que te encuentras en el campo.

Ejercicio 6.

Camina por todo el espacio, simulando que hablas con una persona a la que quieres convencer de algo.

Ejercicio 7.

Camina por todo el espacio simulando que hablas con alguien a quien quieres venderle *algo*.

Actividad

Trabajo individual. Puedes realizar, además de los ejercicios de improvisación, para la utilización del espacio real los que aparecen a continuación.

El principio es que tienes 64 años y... Tienes que representar las acciones señaladas en los siguientes ejercicios. Por ejemplo: tienes 64 años y (1) vas de un lugar a otro con una olla de chocolate caliente y así sucesivamente. Puedes modificar las edades, los requisitos son que el movimiento y desplazamiento correspondan a tales edades y que te lleven a construir un personaje.

Ejercicio 1.

Vas de un lugar a otro con una olla de chocolate caliente.

Ejercicio 2.

Caminas con un paraguas que se abre y se cierra continuamente.

Ejercicio 3.

Trasladar una pila alta de platos de un lugar a otro.

Ejercicio 4.

Llevar una canasta llena de pan en la cabeza.

Ejercicio 5.

El viento deshoja tu ramo de flores.

Trabajo en grupo. Es necesario nombrar a un compañero que dé las instrucciones y apoye el desarrollo de estos ejercicios.

Desarrollo

Delimiten claramente un espacio o área para que lleven a cabo esta serie de ejercicios.

Ejercicio 1.

La varita mágica.

- Se entrega a un compañero una varita.
- Cuando aparece una señal, la varita se *transforma* en otro objeto.
- El compañero representa qué es y cuál es su uso o utilidad.
- Se repite de acuerdo con el número de integrantes.

Ejercicio 2.

¡Hola, qué tal!

- Formar un círculo con diez participantes máximo y cinco como mínimo.
- Sucesivamente, cada uno saluda al compañero que tiene a su derecha.
- Al terminar, se reinicia la acción a la inversa, saludando por la izquierda.
- La condición es que cada quien responda el saludo con una postura corporal contraria al saludo recibido: alegría-tristeza, cordialidad-agresión, afecto-indiferencia, sorpresa-familiaridad, etcétera.

Ejercicio 3.

De refrán en refrán.

- El grupo en conjunto elabora una lista de refranes.
- Se forman varios equipos.
- Cada equipo elige algún refrán para representar a los personajes sólo con movimientos, sin palabras.
- Mientras cada uno hace su representación, los demás adivinan a cuál corresponde.
- Se realizan tantas representaciones como refranes se lleguen a enlistar.

3.4. Construcción de personajes a través de las posibilidades de gestualización facial y corporal

Nuestra personalidad se expresa a través de los movimientos que hacemos con el cuerpo. Ser *tímido*, *extrovertido*, *rudo*, *enojón* o *bonachón* son calificativos que hacemos comúnmente con la expresión corporal. En nuestro país existe la costumbre de poner *apodos* a las personas en parte por su comportamiento y estructura corporal.

¿Algunos de tus personajes se desplazan con movimientos característicos especiales? Descríbelos: _____

Todos conocemos cuando alguien quiere huir de una determinada situación pero no puede hacerlo, también cuando alguien experimenta el dolor de una despedida o la tristeza de un recuerdo reflejada en su rostro, así como su confusión o

sorpresa. Los estudiosos afirman que la nariz hacia arriba expresa aceptación y bienestar, mientras que la boca hacia abajo, malestar y rechazo.

"En cuanto al espacio imaginario, el espacio creado por el gesto y el movimiento para que los espectadores lo estructuren, delimiten y lo formen en su mente a través de la imaginación es muy importante su dominio [...], supone también un esfuerzo de concentración, coordinación y técnica por parte del aspirante a crear un personaje. Una mirada hacia el infinito, una actitud de atención y escucha, una despedida con la mano, pueden marcar igualmente sensaciones espaciales para el espectador que observa con atención".⁴

¿Cómo son los gestos de la cara y del resto del cuerpo de tus personajes? Descríbelos:

Actividad

Trabajar grupalmente poniendo en común las situaciones imprevistas imaginadas por cada uno.

Descripción:

Establezcan claramente un espacio o área para que lleven a cabo esta serie de ejercicios.

⁴ *Idem*, pp. 144-145.

Ejercicio 1.

Hacer cola para entrar al cine o cualquier otro espectáculo.

Ejercicio 2.

Entrar en el vagón de un tren lleno.

Ejercicio 3.

Viajar en un camión de redilas.

Ejercicio 4.

Caminar por una calle extremadamente concurrida.

Ejercicio 5.

Atravesar una selva llena de peligros.

Ejercicio 6.

Crear composiciones de estatuas.

Ejercicio 7.

Jugar a *policías y ladrones* (uno tiene que perseguir y tocar a alguien para que éste sea el nuevo *policía* que persiga ahora a los demás).

Es importante que al término de los ejercicios, el grupo analice críticamente su desempeño y planteen las siguientes preguntas:

- a) ¿Se aprovechó todo el espacio o el grupo se apiñó sólo en alguna zona determinada?
- b) ¿Se vio claramente la acción desarrollada por cada uno de los integrantes del grupo, o unos y otros se entorpecían el trabajo?
- c) ¿Hubo espacio para todos?

3.5. Reconocimiento de las posibilidades de tono e intensidad de la voz; dicción, velocidad y características del habla en distintos personajes

Hablamos actuando. El tono e intensidad de nuestra voz acompaña nuestro carácter; es decir, está a un lado de las emociones y estados de ánimo que experimentamos, además revelan nuestra edad. La **dicción** denota el estado o región donde nacimos. Por su entonación, ritmo y modismos, reconocemos el origen de las personas.

Describe las características del habla de tus personajes, cómo es su pronunciación, a qué velocidad hablan y cuál es el tono de su voz:

Actividad

Trabajo individual de preparación del aparato fonador. Ejercicios de improvisación.

Desarrollo

Preparación de aparato fonador

"Explicación del término: después de llevar a cabo los ejercicios de relajación necesarios para cualquier sesión de entrenamiento vocal, es también indispensable preparar el aparato fonador.

Esta preparación que en algunas escuelas se denomina 'calentamiento vocal', tiene entre otras, la finalidad de iniciar en el trabajo a los órganos y músculos que intervienen en la emisión de la voz, en forma suave no intensa, con el objeto de eliminar la posibilidad de lesionarse.

El término *Preparación del aparato fonador*, podemos entenderlo comparándolo con el calentamiento al que se somete un motor antes de que inicie su trabajo normal, si lo ponemos a trabajar en frío puede averiarse, de la misma forma, no es recomendable para la voz iniciar su emisión en volumen alto o en tonos agudos, ya que el sobreesfuerzo repentino, al igual que en cualquier máquina, puede dañar al instrumento.

En este sentido, la preparación del aparato fonador consiste en llevar a cabo los ejercicios de menor grado de dificultad de aquellos aspectos vocales que revisten, paradójicamente el mayor esfuerzo, teniendo siempre como base la relajación y respiración correctas".⁵

Ejercicios

Recomendaciones particulares:

- Estos ejercicios deben partir de una relajación y respiración adecuadas.
- No realices nunca esfuerzos físicos innecesarios.
- Adopta una posición cómoda.
- Trabaja progresivamente (de menos a más).

Trabajo individual

Ejercicio 1. (Tres minutos.)

De pie, sentado o acostado, de manera cómoda y **musitando** siempre:

- a) Bosteza ampliamente.
- b) Traga saliva.
- c) Reproduce el murmullo del oleaje.

d) Reproduce el sonido de las olas con cada vocal.

e) Reproduce el ruido del viento.

Ejercicio 2. (Dos veces cada serie).

Emite musitando cada una de las vocales, alargando el sonido.

Ejercicio 3. (Tres minutos. Material de apoyo: frases cortas, trabalenguas).

Por ejemplo: *En un santiamén os santiguasteis.*

Exagerando la pronunciación y musitando, di frases cortas o trabalenguas.

Ejercicio 4. (Tres minutos).

Emite la voz simulando ecos.

Ejercicio 5. (Tres minutos).

Emplea las consonantes *m* y *n* haciendo sonidos con la boca cerrada. Imagínate que una pelota de ping-pong se encuentra entre tu lengua y el paladar.

Ejercicio 6. (Tres minutos. Material de apoyo: fonemas).

Pronuncia fonemas que contengan *m*, *n*, *ñ*, *l*, *ll*, *r*, *rr*. Primero exagera dichas consonantes alargando su sonido, hasta sentir la resonancia, luego deja fluir las palabras.

Ejercicio 7. (Dos veces).

- a) Di cada una de las vocales alargando su sonido. Utiliza un volumen de bajo a medio y a la inversa.
- b) Di cada una de las vocales alargando su sonido. Utiliza un volumen de medio a alto y a la inversa.
- c) Emite cinco veces cada vocal. Emplea un volumen de bajo a alto y a la inversa.
- d) *Clava* las vocales. Di la serie de vocales en volumen alto, contrayendo el abdomen al emitir cada una.

⁵ SEP. *Antología Teatro*, México, 2006, pp. 36-39.

Ejercicio 8. (Dos minutos).

- a) Selecciona un número y repítelo buscando diferentes niveles de volumen.
- b) En volumen bajo, medio y alto, di cinco veces un número. Varía el número.
- c) Cuenta progresivamente manejando el volumen de bajo, alto y a la inversa.

Ejercicio 9. (Tres minutos. Material de apoyo: versos en tercetos o cuartetos).

Lee los versos en tercetos o cuartetos, subiendo el volumen de verso a verso.

Ejercicio 10. (Tres minutos. Material de apoyo: articulación de vocales y consonantes).

En tono medio y volumen medio, articula vocales y consonantes, exagerando la pronunciación.

Ejercicio 11. (Cuatro minutos. Material de apoyo: textos literarios).

Lee en voz alta textos literarios, exagerando la pronunciación.

Trabajo en grupo. Tengan en cuenta las recomendaciones planteadas en los ejercicios individuales. Realicen previamente la serie de ejercicios propuesta.

Ejercicio 1. (Tres a cuatro minutos.)

Con notas sostenidas *canten*, pasando suavemente de la *u* a la *o* y a la *a*, sin cortar. No consuman todo el aire. Hagan lo mismo con las vocales *e*, *i*. Después con toda la serie, inclusive respetando su orden gramatical: *a*, *e*, *i*, *o*, *u*.

Ejercicio 2. (Cuatro minutos. Material de apoyo: textos literarios).

- a) De la siguiente lista de *formas de hablar* elijan alguna: *jarochos, norteros, defeños, mexiquenses, yucatecos, norteamericanos, franceses, españoles, pochos, oaxaqueños* (incorporen a la lista todos los imaginables, siempre tratando con respeto a todos los modos).

- b) Utilicen las variantes planteadas a partir del ejercicio 9 al 11 y aplíquenlas para la realización de subsecuentes ejercicios.

Ejercicio 3.

Formen equipos e improvisen encuentros de personajes, poniendo atención en el tono e intensidad de la voz, dicción, velocidad y características del habla de cada uno de ellos. Mientras unos representan, los demás observan.

Actividad

Trabajo individual y grupal de apreciación del desempeño en los aspectos trabajados en la secuencia

Desarrollo

La actuación requiere de un alto grado de desempeño técnico en lo que hace a la construcción de personajes y situaciones. En este caso valorarán el desempeño que cada uno alcanzó en:

- a) El movimiento y desplazamiento personal.
- b) La gesticulación facial y corporal.
- c) El uso del tono e intensidad de la voz, dicción, velocidad y características del habla.

El grupo comenta la autoevaluación que cada participante hace de su propio desempeño, así como los acuerdos y diferencias de apreciación. Deben considerar que aplicar estos criterios implica sinceridad y ningún tipo de agresión.

Secuencia de aprendizaje

4

Observación e identificación de los elementos distintivos en los personajes

Propósito

El alumno identificará elementos distintivos de los personajes en el teatro y en otras artes.

Temas

- 4. Observación e identificación de los elementos distintivos en los personajes.
- 4.1. Identificación de las características de los personajes en una lectura breve.
- 4.2. Reflexión sobre el trabajo propio y de los compañeros en los contenidos de expresión.
- 4.3. Reconocimiento de las diferencias y particularidades del habla como características del personaje.
- 4.4. Reconocimiento de la importancia del uso del movimiento, el gesto y la voz en la creación de personajes de la improvisación colectiva.

Contenido

El teatro es un espectáculo basado, fundamentalmente, en la acción y el movimiento. Al representar personajes debes tener en cuenta que ellos se expresan en **situación**, utilizan las herramientas del cuerpo y las características del habla: movimiento, desplazamiento, gesto facial y corporal, tono e intensidad de la voz.

4.1. Identificación de las características de los personajes en una lectura breve

Para construir el personaje que vas a interpretar debes *leer* o identificar su *carácter*, entender su *papel* dentro de la obra, así como su finalidad. Al reconocer el carácter considera que existen diferentes tipos de personaje: principal, secundario, complejo y simple. En su *carácter*, el personaje conjuga las posibilidades de movimiento y desplazamiento en el espacio, así como los gestos y las particularidades en el modo de hablar.

Es necesario que te preguntes: ¿cuál es la situación en la que está ubicado el personaje?, ¿cuál es la imagen externa del personaje: austera, informal, heroica, víctima?, ¿cuáles son las acciones físicas que tendería a realizar?, ¿sus gestos serían rígidos, amigables, conflictivos y sus desplazamientos recatados, explosivos?, ¿con qué tono de voz hablaría?, ¿su habla sería pausada, rápida, formal, con acento gracioso; pícaro, provinciano, convencional, elegante, callejero, etcétera? Estas preguntas te sirven también para *leer* o apreciar los elementos *distintivos* que caracterizan a los personajes en un texto teatral, en los ejercicios de improvisación que llevan a cabo tú y tus compañeros, así como en otras artes y otras culturas.

¿Qué distingue o caracteriza a los personajes que has construido hasta ahora?

¿Cómo son las *situaciones* en las que has actuado estos personajes?

En el teatro, una particularidad fundamental es que el personaje requiere de una participación total del actor, como hemos visto, se trata de poner en *juego* pensamiento, cuerpo y sentimiento. Los personajes en el teatro incorporan la totalidad de los actores que los interpretan, sus movimientos y desplazamientos en la escena deben ser **congruentes** con la situación y el carácter, a su vez, con las emociones expresadas tanto en el rostro como en la voz; estos elementos se integran de manera particular, porque un actor no representa igual que otro al mismo personaje.

¿Qué entiendes por congruencia entre la situación, el carácter, el cuerpo, sentimiento y pensamiento al actuar un personaje?

Ejemplo:

Actividad

Trabajo individual. Realiza la siguiente lectura:

Un camino real. Unas rocas. El Narrador, solo en medio de la escena.

NARRADOR.-Hubo un tiempo, hace años, en que el hombre buscaba el sustento, pensando en despoblado. Los caminos eran entonces más largos; eran de piedra y los nombraban camino real. Al hombre no le placía arriesgarse solo por aquellas soledades; y buscaba la compañía del hombre - como debe de ser - para ir de un pueblo a otro. Aquí en este mismo Cerro de la Herradura, que tantas y tantas cosas ha visto tan bien curvado, tan alto, y en donde no se da sino el huizache, sucedió...Dicen las lenguas que era un tres de mayo, ya anocheciendo...

La escena se oscurece, luego vuelve a iluminarse con una luz de crepúsculo. El Narrador ha desaparecido; en su lugar están los tres arrieros: Juventino Juárez, Anselmo Duque y Ramiro Rosas. Los tres vienen cubiertos de polvo, con los labios secos y los sombreros de petate, amarillos de sol, el color de las bridas desvanecido por la luz.

JUVENTINO. - Del hombre ni su sombra... llevamos dos días andados y parece que todos hubieran muerto...

RAMIRO. - Así es. Solo, como Dios manda que sea un paraje solo.

ANSELMO. - (*Sentado desconsolado sobre una piedra*) Dios no manda que uno viva en esta soledad. Más bien es al contrario: Él nos dio la compañía de la

mujer y la del hombre; el goce de los árboles y el agua, así como también el ruido de los animales.

JUVENTINO. - No nos culpes, Anselmo Duque, de estas soledades, que si por nosotros fuera ahora mismo brotarían los ojos de agua, las fuentes, los árboles y los enjambres de pájaros que rodean un pueblo.

ANSELMO. - Ya sé que también ustedes andan con los pies gastados. Igual que yo, igual que los animales ahí echados (*hace un ademán señalando el lugar donde se supone que se encuentran las bestias*), porque ya no tienen fuerzas ni para levantar el rabo.

JUVENTINO. - La fatiga te hace hablar así. Espera a que este resplandor baje, y verás cómo hallamos consuelo en la frescura de las sombras. De noche la fuerza retoña en los tablones.

ANSELMO. - No me consuelo, ¡que a veces las palabras son estorbosas por faltar a la verdad!

RAMIRO. - ¡Cállate muchacho! ¡Tus quejidos no van a acercar al pueblo! Siempre estuvo a ocho leguas de aquí. Nadie se lo ha llevado más lejos para hacernos la maldad.

ANSELMO. - ¡Desde cuándo lo debíamos haber topado! Ya me canso. ¡Anda y anda! Y cada vez se nos aleja más.¹

Describe cuáles son los movimientos, gestos y características del habla de cada uno de los personajes que esta lectura te sugiere:

¹ Elena Garro, "El encanto, tendajón mixto", en Carballido, Emilio, *Teatro para adolescentes. Un repertorio para estudiantes*, México, Editores Mexicanos Unidos, 2003, pp. 15-16.

4.2. Reflexión sobre el trabajo propio y de los compañeros en los contenidos de expresión

Realizar en equipos, una puesta en escena de la lectura de la obra de Elena Garro, "El encanto, tendajón mixto", para posteriormente reflexionar acerca del trabajo expresivo de los equipos.

4.3. Reconocimiento de las diferencias y particularidades del habla como características del personaje

Recuerda que un *personaje* puede ser cualquier *persona, suceso, animal o cosa* que participa dentro de una obra literaria. En este sentido, todo lo que existe como parte de la naturaleza, lo que conocemos, así como lo que imaginamos, tiene la posibilidad de ser incluido como personaje dentro de una obra. En general, este concepto es compartido en las diferentes áreas artísticas.

¿Para ti qué puede ser un personaje y por qué?

Hemos mencionado que los personajes dentro del arte son *ficticios e inventados*. *La Danza del Venado, la Danza de la Pluma, el Lago de los Cisnes y la Danza de la Tortuga*, por mencionar solo algunas, son coreografías que tienen como personajes a animales. Lo mismo sucede con la mayoría de las canciones de Gabilondo Soler, Cri-Cri, en cuyo repertorio incluye obras en las que los personajes son animales que llevan a cabo acciones humanas: *La patita, El ratón vaquero, El chorrillo, Che araña y Los cochinitos dormilones*, entre otras.

¿Recuerdas cómo suenan sus voces? Descríbelas:

¿Recuerdas algunas otras danzas donde los personajes sean animales o seres fantásticos? Anótalas:

¿Recuerdas otros títulos de canciones donde los personajes sean animales? Menciónalos:

Los personajes también pueden ser sucesos, así lo expresan los tradicionales *corridos* mexicanos. ¿Recuerdas la letra de alguno? Escríbela:

Asimismo, se han creado **coreografías** y canciones para seres inexistentes o fantásticos como *La danza de las horas*, *El cascanueces*, *Hadas*, *La flauta mágica*. Anota cualquier otra que recuerdes:

El pintor oaxaqueño Francisco Toledo ha dedicado una buena parte de su obra a plasmar en el lienzo personajes que son variantes del coyote, con una visión fantástica de los mismos. ¿Por qué se considera a éstos como personajes?

Como hemos visto, las *manifestaciones escénicas parateatrales*, cercanas a las celebraciones religiosas que se llevan a cabo en torno a una gran cantidad de personajes *míticos* y *místicos*, dan lugar a una amplia producción de obras artesanales entre las que destacan los *alebrijes* y los *altares*, entre muchas otras.

4.4. Reconocimiento de la importancia del uso del movimiento, el gesto y la voz en la creación de personajes de la improvisación colectiva

Veamos a los griegos:

Atenas fue la ciudad que tuvo la más destacada producción teatral [...] A medida que aumentaba el público se construían más teatros y con mayor capacidad. Esto trajo consigo para los actores dos grandes problemas: tener que ser vistos y escuchados por más personas y desde distancias mayores.

Dado que uno de los propósitos de la tragedia era que los actores semejaran dioses o héroes –seres superiores al común de la humanidad–, utilizaban además de coturnos (zapatos con suela muy alta), grandes peinados y máscaras.

Así aumentaban su estatura y obtenían una apariencia que sobrepasaba la humana. Por otra parte, en la boca de la máscara había un megáfono o amplificador de la voz que proporcionaba a los actores una voz impresionante [...] Las máscaras eran grandes, hechas de madera tallada y pintada, o de corcho. Tenían un gesto invariable, ya fuera trágico o cómico, que servía para borrar la personalidad del actor y dar vida al personaje.²

Ahora veamos como:

"En la danza clásica india llamada *kathakali*, se utilizan formas elaboradas de mímica, con delicados movimientos de los ojos, el cuello y las manos".³

Como puedes observar desde los griegos o en la danza clásica india se caracterizaron a los personajes.

¿Por qué crees que es importante la caracterización externa desde los inicios del teatro?

² Avitia, Antonio, "El teatro griego", en *Teatro para principiantes*, México, Árbol Editorial/SEP (Libros del Rincón), 2003, pp. 17-27.

³ García Monterrubio, *et al.*, *Teatro y vida*, México, Oxford University Press-Harla, 1997, p. 99.

Secuencia de aprendizaje

5

Comprensión del uso de los personajes en otras formas de expresión artística

Propósito

El propósito es identificar el lugar e importancia que los *personajes* tienen en las creaciones de distintos autores y diversas disciplinas.

Temas

- 5. Comprensión del uso de los personajes en otras formas de expresión artística.
- 5.1. Indagación sobre la aparición de personajes en la danza, la literatura, la música y las artes visuales.
- 5.2. ¿De qué formas se usa la figura humana para expresar algo en el arte?

Contenido

5.1. Indagación sobre la aparición de personajes en la danza, la literatura, la música y las artes visuales

La figura humana expresa su experiencia mediante el cuerpo y su movimiento en la *danza*: la *plástica* mediante el moldeamiento y transformación material se manifiesta en la pintura, la escultura y el dibujo; la combinación de sonidos da origen a la *música*, y la representación del drama al *teatro*.

¿Cómo llegarían a expresarse tus personajes en otras artes? Imagina formas posibles dentro de las siguientes áreas artísticas:

Música: _____

Artes visuales: _____

Danza: _____

Literatura: _____

Actividad

Trabajo en grupo. Observar videos de la serie *La palabra nuestra* de la SEP. La finalidad es identificar el lugar e importancia que los *personajes* tienen en otras expresiones artísticas como las artes visuales, la música, la danza y la literatura.

5.2. ¿De qué formas se usa la figura humana para expresar algo en el arte?

Dentro de la historia del arte la *figura humana* ha sido el medio privilegiado para expresar o manifestar pensamientos, sentimientos y deseos. Ahora bien, no todo es posible de expresar mediante las palabras o la verbalización, ahí donde

aparece el límite del lenguaje hablado, surgen los demás lenguajes artísticos que permiten comunicar toda experiencia humana.

Actividad

Trabajo individual. Investigación en las asignaturas de Danza, Artes visuales y Música, el lugar e importancia que los *personajes* tienen en esas expresiones artísticas.

Trabajo en grupo para la observación de obras creadas en diversas áreas artísticas.

Artes visuales

Pintura: Frida Kahlo, Remedios Varo, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Dr. Atl, Rodolfo Morales, Francisco de Goya y Salvador Dalí.

Escultura: Juan Soriano, Augusto Rodin y Sebastián.

Fotografía: Manuel Álvarez Bravo o Mariana Yampolsky.

Música

Película de Milos Forman: *Amadeus*.

Película de Ingmar Bergman: *La flauta mágica*.

Escuchar composiciones de: Agustín Lara, Rubén Fuentes, Armando Manzanero, Marcial Alejandro y José Alfredo Jiménez en la interpretación de Chavela Vargas.

Danza

Video o películas de las siguientes obras: Ballet *El lago de los cisnes*, de la serie Conaculta "Dancing": *Nuevos mundos, nuevas formas, El señor de la danza, El poder de la danza*.

Literatura

Arreola, Juan José, *Confabulario*, México, Joaquín Mortiz/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Ramírez, Castañeda, Elisa (adap.), *Historias de espantos, seres que se transforman, tesoros escondidos y matrimonios engañosos*, México, Conafe/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Juárez, Espinoza, Isabel, *Cuentos y teatro tzeltales*, México, Diana/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Secuencia de aprendizaje 6

Improvisación colectiva de personajes en una situación, utilizando todas las herramientas de cuerpo y voz (movimiento, desplazamiento, gesto facial y corporal, tono e intensidad de voz y características del habla)

Propósito

El alumno identificará elementos distintivos de los personajes en el teatro y en otras artes.

Temas

6. Improvisación colectiva de personajes en una situación, utilizando todas las herramientas de cuerpo y voz (movimiento, desplazamiento, gesto facial y corporal, tono e intensidad de voz y características del habla).

6.1 Improvisación colectiva de personajes en una situación, utilizando todas las herramientas de cuerpo y voz.

Contenido

6.1. Improvisación colectiva de personajes en una situación, utilizando todas las herramientas de cuerpo y voz.

Dentro de una obra teatral, un personaje debe estar en *situación*. La situación señala la condición y estado característico que el personaje debe expresar y manifestar en el transcurso de la obra, es decir, carácter, emociones y pensamientos. Dicha situación no se puede alterar a menos que la obra así

señale, por eso la concentración es fundamental para el actor, pues podríamos decir que el personaje sólo tiene razón de ser mientras está *en situación*.

La *situación dramática* entonces, señala al actor cuáles deben ser sus movimientos y desplazamientos corporales. Cuáles deben ser las características del habla, tono e intensidad de la voz y los gestos de su cara que han de traslucir las emociones y estados de ánimo experimentados, poniendo todos estos recursos al servicio del personaje.

¿Cómo entiendes la situación dramática dentro de una improvisación?

Actividad

Trabajo en grupo. Ejercicios de relajación y respiración.

Trabajo individual. Preparación del aparato fonador.

Trabajo en grupo. Improvisación colectiva.

La finalidad de estas improvisaciones es que los participantes utilicen todas las herramientas de *cuerpo y voz: movimiento, desplazamiento, gesto facial y corporal, tono e intensidad de voz y características del habla*, en la creación de personajes y situaciones.

La improvisación puede ser libre, o bien el profesor, o el grupo, sugerirán un punto de comienzo, una situación por ejemplo. La participación de todos los integrantes es imprescindible.

Trabajo individual y grupal. Reconocimiento personal y grupal acerca de la importancia del uso del movimiento, el gesto y la voz en la creación de personajes de la improvisación colectiva.

Autoevaluación

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la diferencia entre una persona y un personaje en la vida cotidiana? _____

2. ¿Cuáles son las características de un personaje teatral? _____

3. ¿Cuál es la clasificación de personajes en el teatro? _____

4. ¿Qué distingue a un personaje simple de uno complejo? _____

Respuestas a la autoevaluación

1. En la vida cotidiana las personas y los personajes se distinguen en que las personas comunes presentan características generales que son compartidas con la mayoría, mientras que los personajes sobresalen por aspectos tales como su carácter, manera de expresarse, su estructura física, sus ideas políticas o religiosas, su forma de vestir o conversar, en fin, porque en su modo de vida hay algo que los hace particulares, fuera de lo común.
2. Son inventados, ficticios, imaginarios o fantásticos y que forman parte de una obra literaria.

3. Personajes principales y secundarios.

4. En los personajes simples no recae la responsabilidad de resolver el conflicto dramático, sino en aquellos que expresan mayor intensidad y número de emociones.

Utiliza la siguiente escala de 1 a 5 para valorar tu desempeño.

1. Insuficiente
2. Suficiente
3. Bueno
4. Muy bueno
5. Excelente

Desempeño en:

- a) El movimiento y desplazamiento personal ()
- b) La gesticulación facial y corporal ()
- c) El uso del tono e intensidad de la voz; dicción, velocidad y características del habla ()

Respuestas a la autoevaluación

Comenta con tus compañeros tu autoevaluación. Discute los acuerdos y diferencias de apreciación. Debes considerar que aplicar estos criterios implica respeto al proceso de formación que cada uno está llevando. Te sugerimos el manejo cuidadoso de los comentarios. De hecho, la confianza que genere el grupo es fundamental para alcanzar siempre mejores desempeños.

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es un personaje?
2. ¿En qué se diferencia una persona de un personaje?

3. ¿Cuál es el papel que el personaje ha desempeñado en la creación de diferentes expresiones artísticas como la música, las artes plásticas y la danza?
4. ¿Por qué la figura humana ha sido fundamental para la creación de personajes en todas las artes?
5. ¿Cuáles son las particularidades de un personaje en el teatro?
6. ¿Qué significa que un personaje esté en situación?
7. ¿Por qué es importante la caracterización externa del personaje?
8. ¿En qué consiste una improvisación colectiva?

Utiliza la siguiente escala del 1 al 5 para valorar tu desempeño en la improvisación.

1. Insuficiente
2. Suficiente
3. Bueno
4. Muy bueno
5. Excelente

Respuestas a la autoevaluación

En tus respuestas incluye aspectos en torno a la siguiente información:

1. El personaje es una creación, una invención, es ficticio y creado para una obra literaria, puede ser una persona, una cosa o un acontecimiento.
2. Una persona es un ser real, cotidiano, un personaje es imaginado.
3. Un papel muy importante porque incluye lo real, lo imaginario y lo posible; todo lo que el ser humano es capaz de sentir, crear y pensar.
4. Porque ha echado mano de todos sus recursos para expresar y comunicar más allá de la palabra hablada, ha buscado en otras esferas de su propio cuerpo y de su mente, así es como ha creado las artes, para dar cuenta de la experiencia del ser humano.

5. Que actúa como totalidad, como un ser integral, que es coherente el pensamiento con el movimiento, las maneras de desplazarse, la manera de hablar y el modo de gesticular. Que es una unidad y no se divide ni fracciona.
6. Que corresponde al carácter que le fue asignado por la obra, el texto o la situación improvisada y no se *despega* de él. El actor lo logra mediante la concentración.
7. Históricamente este recurso ha sido utilizado para comunicar y dar una impresión acerca de quién es el personaje y lo que pretende.
8. En adecuar todas las posibilidades y todos los recursos personales de voz, cuerpo y gesto, así como los recursos materiales disponibles para enfrentar una situación sin antecedentes, ni conocimiento previo.

La confianza que el grupo genere es fundamental para alcanzar siempre mejores desempeños, a mayor confianza grupal, mayor creación y mejores trabajos. Comenta con tu grupo cada una de las autoevaluaciones, así como los acuerdos y diferencias de apreciación. Recuerda que deben considerar el respeto al proceso de formación que cada uno está llevando. En este aspecto les sugerimos manejarse con cuidado.

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido
<p>Secuencia 1. El personaje y su caracterización</p> <p>1.1. Análisis de las características que hacen a algunos personajes sobresalir en las situaciones sociales.</p> <p>1.2. Reflexión en grupo sobre cómo los personajes interactúan y se relacionan en la comunidad.</p> <p>1.3. Argumentación sobre lo que hace que los personajes de una comunidad sean particulares.</p>	<p>Castro, Rodolfo (comp.), <i>Las otras lecturas</i>, México, SEP/ Paidós, 2003.</p> <p>http://www.lanzadera.com/puroteatro/ http://www.icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm</p> <p>Video: "La obra de teatro". Cualquier película. Cualquier obra de teatro o película en cartelera.</p>
<p>Secuencia 2. Análisis de las características del personaje en el teatro</p> <p>2.1. Distinción entre persona y personaje.</p> <p>2.2. Diferenciación entre personaje principal y secundario.</p> <p>2.3. Distinción entre personaje complejo y personaje simple.</p>	<p>Video: "La obra de teatro". Cualquier obra de teatro o película en cartelera.</p> <p>Castro, Rodolfo (comp.), <i>Las otras lecturas</i>, México, SEP/ Paidós, 2003.</p> <p>Cañas, José, <i>Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula</i>, Barcelona, Octaedro, 1994, pp.142-145.</p> <p>Realizar la lectura de Cicely Berry, "La voz del actor", en Marcela Ruiz Lugo y Fidel Monroy Bautista, <i>Desarrollo profesional de la voz</i>, México, Gaceta 1994 (Escenología), pp. 331-344.</p>

Secuencia 3. Creación y representación y situaciones de la comunidad	
3.1. Caracterización de personajes y creación de situaciones.	SEP, <i>Antología. Teatro</i> , México, 2006, pp.36-39.
3.2. Improvisación de personajes y situaciones.	
3.3. Construcción de personajes a través de las posibilidades de movimiento y desplazamiento personal.	SEP, <i>Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria</i> . México, 2002.
3.4. Construcción de personajes a través de las posibilidades de gestualización facial y corporal.	Castro, Rodolfo (comp.), <i>Las otras lecturas</i> , México, SEP/ Paidós, 2003.
3.5. Reconocimiento de las posibilidades de tono e intensidad de la voz; dicción, velocidad y características del habla en distintos personajes	Cañas, José, <i>Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula</i> , Barcelona, Octaedro, 1994. <i>Música:</i> Video o películas de las siguientes obras: Ballet <i>El Lago de los Cisnes</i> . Película de Millos Forman: <i>Amadeus</i> . Película de Ingmar Bergman: <i>La flauta mágica</i> . Realizar la lectura de Cicely Berry, "La voz del actor", en Marcela Ruiz Lugo y Fidel Monroy Bautista, <i>Desarrollo profesional de la voz</i> , México Gaceta 1994 (Escenología), pp. 331-344.
Secuencia 4. Observación e identificación de los elementos distintivos de los personajes	
4.1. Identificación de las características de los personajes en una lectura	SEP, <i>Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria</i> . México, 2002. SEP. <i>Antología. Teatro</i> , México, 2006.

breve.	
4.2. Reflexión sobre el trabajo propio y de los compañeros en los contenidos de expresión.	
4.3. Reconocimiento de las diferencias y particularidades del habla como características del personaje.	
4.4. Reconocimiento de la importancia del uso del movimiento, el gesto y la voz en la creación de personajes de la improvisación colectiva.	
Secuencia 5. Comprensión del uso de los personajes en otras formas de expresión artística.	<i>Artes visuales:</i> Pintura: Frida Kalho, Remedios Varo, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Martha Chapa, Salvador Dalí, <i>Dr. Atl</i> , Rodolfo Morales o Francisco de Goya. Escultura: Augusto Rodin, Juan Soriano o Sebastián.
5.1. Indagación sobre la aparición de personajes en la danza, la literatura, la música y las artes visuales.	<i>Danza:</i> Video o películas de las siguientes obras: Ballet <i>El lago de los cisnes</i> , de la serie Conaculta "Dancing": <i>Nuevos mundos, nuevas formas, El señor de la danza, El poder de la danza</i> .
5.2. ¿De qué formas se usa la figura humana para expresar algo en el arte?	
Secuencia 6. Improvisación colectiva de personajes en una situación, utilizando todas las herramientas de cuerpo y voz.	
6.1 Improvisación colectiva de personajes en una situación, utilizando todas las herramientas de cuerpo y voz .	Realizar la lectura de Cicely Berry, "La voz del actor", en Marcela Ruiz Lugo y Fidel Monroy Bautista, <i>Desarrollo profesional de la voz</i> , México, Gaceta, 1994 (Escenología), pp. 331-344.

Glosario

Acciones. Gestos, ademanes; unir la acción a la palabra.

Carácter. Conjunto de rasgos que distinguen a una persona.

Concentración. Tender hacia un objetivo único.

Congruente. Acorde, conveniente, oportuno.

Coreografía. Conjunto de pasos y evoluciones de un ballet o una danza.

Dicción. Modo de pronunciar las palabras.

Emociones. Alteraciones intensas del ánimo.

Escena. Parte del teatro donde representan los actores. También se llama así a la parte de una obra de teatro en que intervienen los mismos personajes.

Espacio imaginario. También llamado espacio dramático, consiste en un espacio creado por el espectador para fijar el marco de la evolución de la acción y de los personajes, pertenece al texto dramático.

Espacio real. También llamado espacio escénico, es el área física donde se desarrolla la historia que se desea contar.

Expresiones artísticas Manifestaciones de los deseos, los pensamientos y las ideas a través de las artes. También llamadas manifestaciones artísticas.

Ficticios. Personajes, acciones o situaciones inventadas, opuestas a la realidad.

Fisonomía. Cara, rostro, semblante. Carácter que distingue a una cosa de otra.

Imaginario. Personajes, acciones o situaciones que sólo existen en la imaginación.

Improvisación. Hacer las cosas de pronto sin ninguna preparación anterior.

Interpretación. Representación de un papel en una obra teatral.

Inverosímiles. Personajes, acciones o situaciones que no tienen apariencia verdadera.

Musitando. Susurrando o hablando entre dientes.

Nudo. Momento de una obra literaria, narración u obra de teatro en el que se concentra el interés, antes de llegar al desenlace. También se le llama *clímax*.

Papel. Parte de la obra dramática que representa cada actor. Personaje representado por el actor.

Peculiar. Propio o privativo de cada persona.

Personaje. Persona, animal o cosa que se representa en una obra teatral o película.

Reperto. Distribución de papeles en una obra teatral o en una película.

Situación. Estado característico de los personajes en una obra: situación dramática.

Trama. Intriga o enredo planteado en una obra literaria.

Bibliografía

Arreola, Juan José, *Confabulario*, México, Joaquín Mortiz/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Avitia, Antonio, "El teatro griego", en *Teatro para principiantes*, México, Árbol Editorial/SEP (Libros del Rincón), 2003, pp. 17-27.

Cañas, José, *Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula*, Barcelona, Octaedro, 1994.

Castro, Rodolfo (comp.), *Las otras lecturas*, México, SEP/ Paidós, 2003.

García Monterrubio, et al., *Teatro y vida*, México, Oxford University Press-Harla, 1997, p. 99.

Garro, Elena, "El encanto, tendajón mixto", en: Carballido, Emilio, *Teatro para adolescentes. Un repertorio para estudiantes*, México, Editores Mexicanos Unidos, 2003, pp. 15-16.

http://www.icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm

<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>

Juárez, Espinoza, Isabel, *Cuentos y teatro tzeltales*, México, Diana/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Ramírez, Castañeda, Elisa (adap.), *Historias de espantos, seres que se transforman, tesoros escondidos y matrimonios engañosos*, México, Conafe/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Ruiz Lugo, Marcela y Fidel Monroy Bautista, *Desarrollo profesional de la voz*, México, Gaceta, 1994 (Escenología).

SEP, *Antología. Teatro*, México, 2006.

____, *Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria*, México, 2002.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

TEATRO 1

Bloque 3

Caracterización y representación teatral

Secuencia de aprendizaje

¿Qué son las emociones de los personajes?

Propósito

El alumno representará situaciones de su vida cotidiana y de la comunidad utilizando el cuerpo, la voz y el habla.

Temas

1. ¿Qué son las emociones de los personajes?
- 1.1. Improvisación de situaciones de la vida cotidiana.
- 1.2. Recreación de emociones generadas en una situación.
- 1.3. Posibilidades de movimiento, gesto, voz y habla para reaccionar ante una emoción o situación.

Contenido

Dentro de la actuación, la improvisación es un *estímulo* que favorece la concentración y la imaginación. Además, la improvisación genera *emociones* que son elementos fundamentales con los que el actor *maneja* su personaje.

¿Cuándo improvisas has sentido estimulada tu concentración y tu imaginación?

¿De qué manera?

Con la improvisación se descubren detalles y actitudes que enriquecen la caracterización del personaje, no sólo en los aspectos externos: movimiento, gesto, voz y habla; sino también en su *interior* al identificar formas de *sentir*; acciones y reacciones ante las situaciones que se experimentan.

¿Has descubierto detalles, formas de *sentir*; acciones y reacciones? Descríbelas:

1.1. Improvisación de situaciones de la vida cotidiana

Todos los días enfrentamos situaciones imprevistas de mayor o menor trascendencia. Es decir, debemos actuar ante ellas sin estar preparados, sin haber realizado algún plan previo.

En apariencia, *improvisar* es una tarea fácil, sin embargo, si lo pensamos detenidamente, concentrarnos en la situación y echar mano de toda nuestra experiencia para enfrentar los desafíos que conlleva.

Con base en tu experiencia, describe las diferencias que encuentras entre la improvisación de la vida cotidiana y la teatral:

Vida cotidiana	Teatral
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

1.2. Recreación de emociones generadas en una situación

Las emociones se conocen como alteraciones del ánimo, del alma, del espíritu, y son provocadas por la alegría, el miedo, la sorpresa, etcétera. Las emociones *envuelven* todas nuestras acciones y nuestros pensamientos, forman parte de nuestra personalidad.

Mientras que las emociones ante una situación pueden ser tantas como personas la enfrentan, las emociones que debes reconocer cuando te preparas para la actuación son las tuyas, para después poderlas **recrear**, lo que significa que las creas de nuevo, buscando en tu **memoria emotiva** con el control de tu voluntad, las traes al presente. De la misma manera que evocas o recuerdas una imagen o una situación.

Recuerda distintas emociones relacionadas con el fin de cursos.

Recuerda ahora emociones relacionadas con el inicio de clases.

¿Cuáles son las cosas que te hacen recordar emociones muy intensas?

La memoria emotiva es un instrumento muy importante en la actuación, ya que a través de ella:

- El actor recuerda intensamente algún momento de su vida.
- Cuya emoción corra paralela a la que exige la situación teatral.
- Aplica este recuerdo emotivo a su actuación.

Igual que una memoria visual —dice Stanislawski— puede reconstruir la imagen interior de una cosa, algún lugar o alguna persona ya olvidados, la memoria emocional puede hacer que vuelvan los sentimientos que ya se han experimentado antes... Esos sentimientos pueden parecer fuera del recuerdo, hasta que, de pronto, una sugerencia, un pensamiento a la vista de un objeto familiar los hará resurgir con toda su fuerza¹.

¿Cómo funciona la memoria emotiva en la actuación?

¹ C. Stanislawski, *Preparación del actor*, Buenos Aires, Pléyade, 1979

¿Por qué en la actuación es insuficiente sólo recordar?

1.3. Posibilidades de movimiento, gesto, voz y habla para reaccionar ante una emoción o situación

Hemos visto que los personajes en el teatro actúan de manera integral, es decir, incorporan y gradúan elementos externos tales como gesto facial y corporal, voz, además de las particularidades del habla. Asimismo, las emociones constituyen elementos internos fundamentales que se integran a los recursos de la actuación. Por eso es necesario reconocer las propias *posibilidades de manejo* de todos ellos mediante prácticas y ejercicios de improvisación.

La improvisación también estimula el proceso de construcción de un personaje. En cada una de las acciones donde aparece un actor representando a un personaje, éste debe preguntarse:

- ¿Quién soy yo aquí y ahora?
- ¿Quién es la persona que me está hablando?
- ¿Cómo es esta persona?
- ¿Qué es lo que ella pretende?
- ¿Cuál es su carácter y actitud?

¿Cómo apoyan estas preguntas la improvisación?

El teatro es una labor creativa de conjunto. Las prácticas de improvisación tienen como punto de partida la *iniciativa* de los participantes. Para una auténtica exploración de las posibilidades de cada uno, es condición imprescindible el respeto a todas las iniciativas que tengan como propósito colaborar en situaciones específicas.

¿Por qué es importante la iniciativa de cada uno dentro de la improvisación?

Así, cuando algún participante interviene *diciendo* o *haciendo* algo: está aportando una acción que los demás asumirán con lógica, apertura y sin *simulaciones*, respetando la situación y al compañero. Tales estímulos son las *partes* que integran un *todo* y deben proponerse para enriquecer el trabajo colectivo.

¿Qué significa asumir la acción de otro sin simulaciones en la improvisación?

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
Secuencia 1. ¿Qué son las emociones de los personajes?	
1.1. Improvisación de situaciones de la vida cotidiana.	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo individual de lectura. • Trabajo grupal de puesta en común de lecturas individuales.
1.2. Recreación de emociones generadas en una situación.	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo individual. • Trabajo en grupo. Ejercicios de relajación y respiración. • Trabajo individual de preparación del aparato fonador. • Trabajo en grupo. Ejercicios de improvisación.
1.3. Posibilidades de movimiento, gesto, voz y habla para reaccionar ante una emoción o situación.	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo en grupo. Ejercicios de improvisación colectiva. <p>Reconocimiento personal y grupal acerca de la importancia del uso del movimiento, el gesto y la voz.</p> <p>Reconocimiento personal y grupal del uso de las preguntas para crear personajes.</p>

Desarrollo de las actividades sugeridas

1.1. Improvisación de situaciones de la vida cotidiana

Trabajo individual

Lee el siguiente texto:

Hay quienes entienden por improvisar el hecho de realizar una actividad determinada sin estar preparado para ello: hacerlo sin un procedimiento o un plan previo. Algo hay de eso, pero no es del todo cierto.

La idea de improvisación como ocurrencia o como inspiración es relativamente moderna: parece haber tomado este sentido en la época del romanticismo. En sus textos sobre el teatro, Víctor Hugo y Wolfgang Goethe exigen a los creadores del arte teatral una mejor preparación. Pero antes, la improvisación había sido toda una escuela: en 1628, Pier María Cechini, célebre actor de la *Commedia dell'arte*, escribió y publicó un libro en el que daba diversas enseñanzas sobre el arte de la actuación, y una serie de consejos para quienes quisieran actuar *all' improvviso*. Afirmaba en su obra que sólo podría improvisar quien antes hubiera conocido los secretos más importantes de la profesión del actor. Así, el arte de la improvisación no se deriva de la imaginación y de la fantasía, sino de la práctica y del profesionalismo.²

De manera sencilla podemos entender la improvisación como texto libre pero coherente, a una situación dada, o bien como un reto para sostener un diálogo, un relato o una anécdota. Se entiende también como la capacidad para inventar, sobre la marcha, el desarrollo y el desenlace de la situación.

Elabora dos listas que presenten las diferencias entre esta definición y tus ideas anteriores sobre lo que es la improvisación.

Ideas anteriores	Ideas actuales

² García Monterrubio, *et al.*, *Teatro y vida*, México, Oxford University Press-Harla, 1997, p.109.

Trabajo grupal

Puesta en común de las elaboraciones individuales de la lectura anterior.

1.2. Recreación de emociones generadas en una situación

Trabajo individual

Elabora dos listas, en una de ellas anota todas las emociones y situaciones en las que las experimentaste y en otra, aquellas que desconoces.

Experimentadas	Desconocidas
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

Lleva tus listas a la clase.

Trabajo en grupo

Elijan a un moderador para que dé las instrucciones y el turno a cada equipo. Debe indicar que:

1. Las situaciones representadas sean dinámicas.
2. Si éstas se prolongan, él marcará el corte.
3. Deben tener presentes, para la ejecución de cada ejercicio, las siguientes preguntas:

¿Quién soy yo aquí y ahora?
¿Quién es la persona que me está hablando?
¿Cómo es esta persona?
¿Qué es lo que pretende?
¿Cuál es su carácter y actitud?

EJERCICIOS

Ejercicio 1

Se forman equipos de tres integrantes, pueden retomar alguna de las listas de emociones *experimentadas* para representar. El equipo tiene dos minutos para decidir y acordar la que interpretarán. Cuando un equipo esté actuando, los demás lo observan.

Ejercicio 2

Con base en la lista de emociones *experimentadas*, un integrante relata una de sus situaciones e interpreta a los personajes incluyendo su manera de hablar. Debe atender al modo de ser y de comportarse de cada uno de ellos, la finalidad es que imite tanto sus gestos como sus emociones. La narración y la representación de personajes deben alternarse de manera equilibrada.

Ejercicio 3

Con base en las dos listas, se forman equipos de cuatro personas para representar una situación en la que se expresen sólo con gestos corporales, faciales, desplazamientos y en silencio. Contarán con un minuto para ponerse de acuerdo en la emoción que representarán. La condición es que manifiesten una emoción intensa, *frenética, exaltada, apasionada, ferviente, vehemente, ardiente, entusiasta, de miedo, pánico o terror*.

1.3. Posibilidades de movimiento, gesto, voz y habla para reaccionar ante una emoción o situación

Elijan a un moderador para que dé las instrucciones, señale la finalidad de cada uno de los ejercicios y dé el turno a cada equipo. Debe atender la siguiente secuencia de realización: Ejercicios de relajación y respiración, preparación del aparato fonador e improvisación colectiva.

Trabajo en grupo

Ejercicios de relajación y respiración.

Trabajo individual

Preparación del aparato fonador.

Trabajo en grupo

Improvisación colectiva

La finalidad de las siguientes improvisaciones es que los participantes utilicen todas las herramientas del *cuerpo y la voz: movimiento, desplazamiento, gesto facial y corporal, tono e intensidad de voz y características del habla*, en la creación de personajes y situaciones.

La improvisación puede ser libre, o bien el profesor, o el grupo sugerirán un punto de comienzo, una situación, por ejemplo. La participación de todos los integrantes es imprescindible.

Escenificación de hechos reales

Hay ocasiones en las que nos sentimos abrumados por algún problema, y otras en las que nos consideramos víctimas de una injusticia. Por lo común, es necesario que el tiempo pase para que nuestro estado de ánimo cambie de negativo a positivo, que perdonemos, que olvidemos e incluso que nos demos cuenta de que nuestro sentimiento era infundado, o de que recibimos la reprimenda o el castigo que merecíamos. Pero mientras...

Un ejercicio que te puede ayudar a sobrellevar tus problemas cotidianos es la escenificación de hechos reales, pues a través de ellos tendrás una visión más amplia de la situación, comprenderás el proceder de otras personas y podrás pensar en una solución viable.

En la escenificación de hechos reales, la "víctima" relata a sus compañeros, sin omitir detalles, lo que le ha sucedido. Especifica la línea de conducta y el temperamento de cada personaje, en el momento de la situación, y aclara si se dieron de acuerdo con su personalidad (por ejemplo: "A fue muy agresivo, estaba realmente enojado, pero no me extraña porque siempre es así"). Después del relato y la descripción de los personajes, los participantes eligen un papel, no sin antes aclarar sus posibles dudas. Así, sólo la "víctima" es ella misma en una situación que pasa de la realidad a la escena. Al finalizar la escenificación, el autor-personaje-director-actor expresa lo que descubrió al revivir su problema [...]

Otros juegos de escenificación en los que la improvisación (entendida como creación espontánea) desempeña un papel importante son las que te proponemos a continuación. En cada caso [...] se planteará la situación a los actores voluntarios, quienes la tomarán para darle una secuencia y un final.

** Una pareja de adolescentes se fue de "pinta". Conversan en el parque. De pronto llega hacia ellos nada menos que el maestro asesor y...*

** Una muchacha ha citado a un compañero de clase. Él se entusiasma porque la chica le gusta, así que antes de encontrarse con ella le compra unas flores. Sólo que ignora que ella ha concertado la cita para pedirle a su compañero que le ayude a conquistar a otro muchacho del salón de clases, de modo que cuando se encuentran.*

** Un alumno pone un chicle en la silla del maestro. Su mejor amigo, admirador del maestro, lo ve y decide quitar el chicle. Cuando está a punto de hacerlo, entra el maestro y...*

** Dos compañeros se ayudan mutuamente con las tareas. Están estudiando juntos. A revisa el cuaderno de B y entre las hojas encuentra la foto de la chica que le gusta, dedicada con mucho amor para su amigo. Entonces...*

** Un alumno no entró en su salón de clases. En las escaleras del edificio es sorprendido por un prefecto, quien le pregunta qué hace. El muchacho dice que el maestro X le hizo un encargo, lo cual es falso. En ese momento en que lo nombra, a sus espaldas se acerca el maestro X y entonces...*³

Bajo esta dinámica es posible incluir otras situaciones similares.

Trabajo individual y grupal

Reconocimiento personal y grupal acerca de la importancia del uso:

- a) Del movimiento.
- b) Del gesto.
- c) De la voz.

Reconocimiento personal y grupal del uso de las preguntas para construir personajes:

- ¿Quién soy yo aquí y ahora?
- ¿Quién es la persona que me está hablando?
- ¿Cómo es esta persona?
- ¿Qué es lo que pretende?
- ¿Cuál es su carácter y actitud?

³García Monterrubio, et al., *Teatro y vida*, México, Oxford University Press-Harla, 1997, pp. 107-108.

Autoevaluación

Responde lo siguiente:

1. Menciona tres diferencias entre la improvisación de la vida cotidiana y la teatral.
2. Explica el papel que juegan las emociones en la actuación.
3. Describe las diferencias entre recordar y recrear las emociones.
4. Explica el procedimiento que sigue la memoria emocional.
5. Explica el papel que juega la iniciativa personal en los trabajos de improvisación.
6. Explica en qué consisten las preguntas que se hace el actor en cada acción que realiza durante la improvisación.
7. Utiliza la siguiente escala del 1 al 5 para valorar tu desempeño en improvisación.

1. Insuficiente
2. Suficiente
3. Bueno
4. Muy bueno
5. Excelente

Respuestas a la autoevaluación

Tus respuestas deben referirse a la siguiente información:

1. La improvisación teatral:

- a) Es organizada, tiene un orden y secuencia.
- b) Requiere de una cierta preparación y atención a lo que pueda suceder.
- c) Es una respuesta libre pero coherente.

En la vida cotidiana la improvisación:

- a) Es desorganizada, sin un orden ni secuencia.
- b) No requiere ninguna preparación ni atención a lo que pueda suceder.
- c) Es una respuesta libre, abierta e incoherente.

2. Las emociones requieren de un conocimiento y manejo adecuado para la actuación, ya que forman parte del carácter del personaje, alteran su estado de ánimo y llegan a definirlo.

3. Recrear la emoción implica volverla a vivir, no solamente evocarla por el recuerdo, al recrear emociones se hacen actuales las sensaciones experimentadas en el momento en que se vivieron.

4. La memoria emotiva o emocional sigue el siguiente proceso:

- a) Se recuerda con intensidad algún momento de la vida.
- b) La emoción surgida va paralela a la exigida en la situación teatral.
- c) Este recuerdo emotivo se aplica a la actuación.

5. La iniciativa personal en el proceso de improvisación es determinante para que la situación que se representa tenga una secuencia y desarrollo. Lo que se hace y lo que se dice debe ser recibido con respeto y credulidad por los integrantes del grupo. Todos deben contar con la libertad de intervenir de manera lógica y espontánea; el grupo es responsable de que así suceda.
6. ¿Quién soy yo aquí y ahora?: Cómo es el personaje en lo interno y lo externo, por qué está en esa situación particular, da cuenta de su fisonomía, define su carácter, su estado de ánimo y sus emociones.

¿Quién es la persona que me está hablando?: se refiere al *otro* personaje, que sugiere quién es por la manera en que aparece frente a mí, con su tono de voz y su habla particular.

¿Cómo es esta persona?: se hace toda la posible descripción de los factores que lo caracterizan en lo externo.

¿Qué es lo que ella pretende?: se entiende el *papel* que juega en la situación, su deseo, propósito o finalidad.

¿Cuál es su carácter y actitud?: ayuda a entender la disposición que tiene hacia mí y hacia todos los demás personajes por sus estados de ánimo.

7. Cuando en una cadena de acciones improvisadas se da una propuesta de solución, ésta debe ser aceptada y respetada por todo el equipo. La confianza que el grupo genere es fundamental para alcanzar siempre mejores desempeños, a mayor confianza grupal, mayor creación y mejores trabajos. El grupo comenta cada una de las autoevaluaciones, así como los acuerdos y diferencias de apreciación. Recuerden que deben considerar el respeto al proceso de formación que cada uno está llevando. En este aspecto les sugerimos manejarse con cuidado.

Materiales de apoyo

Temas	Materiales sugeridos	Sugerencias de uso
Secuencia 1. ¿Qué son las emociones de los personajes?		
1.1. Improvisación de situaciones de la vida cotidiana.	Castro, Rodolfo (comp.), <i>Las otras lecturas</i> , México, SEP/ Paidós, 2003. García Monterrubio, et al., <i>Teatro y vida</i> , México, Oxford University Press-Harla, 1997, pp. 107-108.	
1.2. Recreación de emociones generadas en una situación.	Cañas, José, <i>Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula</i> , Barcelona, Octaedro, 1994.	
1.3. Posibilidades de movimiento, gesto, voz y habla para reaccionar ante una emoción o situación.	Ruiz Lugo, Marcela y Fidel Monroy Bautista, <i>Desarrollo profesional de la voz</i> , México, Gaceta, 1994 (Escenología). SEP. <i>Antología. Teatro</i> , México, 2006. SEP, <i>Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria</i> . México, 2002. García Monterrubio, et al., <i>Teatro y vida</i> , México, Oxford University Press-Harla, 1997, p.109.	

Glosario

Commedia dell'arte o Comedia del arte. Variedad italiana de desenlace festivo o placentero que alcanzó su plenitud en el siglo XVII, se refiere a una forma de ficción dramática que suele presentar los errores o vicios de la sociedad con la finalidad de ridiculizarlos o satirizarlos.

Memoria emotiva. Facultad de recordar emociones vividas o aprendidas. También se le llama memoria emocional.

Recrear. Crear de nuevo.

Bibliografía

Castro, Rodolfo (comp.), *Las otras lecturas*, México, SEP/ Paidós, 2003.

Cañas, José, *Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula*, Barcelona, Octaedro, 1994.

García Monterrubio, et al., *Teatro y vida*, México, Oxford University Press-Harla, 1997.

SEP, *Antología. Teatro*, México, 2006.

SEP, *Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria*, México, 2002.

Para ejercicios de voz y caracterización de la voz, también pueden apoyarse en pequeños pasajes de cuentos, en trabalenguas o en los siguientes libros:

Arreola, Juan José, *Confabulario*, México, Joaquín Mortiz/SEP, 2002 (Libros del Rincón).

Juárez, Espinoza, Isabel, *Cuentos y teatro tzeltales*, México, Diana/SEP, 2002 (Libros del Rincón).

Ramírez, Castañeda, Elisa (adap.), *Historias de espantos, seres que se transforman, tesoros escondidos y matrimonios engañosos*, México, Conafe/SEP, 2002 (Libros del Rincón).

Ruiz Lugo, Marcela y Fidel Monroy Bautista, *Desarrollo profesional de la voz*, México, Gaceta, 1994 (Escenología).

Secuencia de aprendizaje **2**

¿En qué consiste el fenómeno preacción- acción- reacción?

Propósito

El alumno reconocerá emociones y reacciones que se generan ante una situación teatral.

Temas

2. ¿En qué consiste el fenómeno preacción – acción- reacción.
- 2.1. El fenómeno preacción- acción - reacción en la situación teatral.
- 2.2. Emociones surgidas a raíz de una situación.
- 2.3. Uso del gesto, movimiento, voz y habla al accionar y reaccionar.

Contenido

Para enriquecer la apreciación de las situaciones que tú y tus compañeros han creado a lo largo del curso, es necesario que comprendas la relación de los personajes a partir del fenómeno preacción-acción-reacción, el cual consiste que en la actuación teatral tiene tanta importancia el que habla o *acciona* como el que escucha o *reacciona*.

En este proceso se parte de la capacidad para *escuchar*, *observar* y *reaccionar* ante la acción de otro compañero. A toda acción hay una reacción, y ésta a su vez, se convertirá en otra acción, haciendo de este fenómeno un proceso **cíclico**.

¿Qué sabes sobre los conceptos *acción* y *reacción*?

¿Cómo entiendes la relación hablar-accionar, escuchar-reaccionar?

¿Cómo ocurre esta relación en la vida cotidiana?

¿Cómo se incluyen en la actuación teatral?

2.1. El fenómeno preacción-acción- reacción en la situación teatral

Antes de *actuar* hay que escuchar, estar predispuesto, es decir, atento, con los sentidos del oído, vista y olfato preparados para intervenir. El fenómeno preacción-acción-reacción es un proceso de comunicación que establece un orden para actuar. Todo lo que pase en la *situación* dramática concierne a los personajes involucrados, *se dicen* y *se hacen* cosas que no pueden pasar inadvertidas; todas tienen un sentido y una finalidad. Son motivos para *reaccionar* con el gesto o el movimiento, que se convierten en razones para *accionar* con la palabra.

¿Qué significa preacción?

¿Por qué se dice que este fenómeno es un proceso que *ordena* la actuación teatral?

¿Cuál es el papel del cuerpo y el gesto en la reacción?

¿Los mensajes no verbales pueden ser una forma de reaccionar, por qué?

¿Por qué quien habla y quien escucha deben tener igual importancia?

2.2. Emociones surgidas a raíz de una situación

Como la vida, el teatro es un intercambio constante de emociones. Hemos mencionado que en la vida cotidiana existen situaciones que nos llevan permanentemente a manifestar acuerdos y diferencias de opinión, creencias y valores. Así como los personajes se caracterizan por un determinado estado de ánimo, a cada uno de nosotros nos caracteriza una determinada forma de reaccionar, estilo, disposición o *talante*. La gama de emociones que surgen de una situación nos dan pie para reaccionar y accionar de diversas maneras.

Describe cómo es tu *talante*:

¿Cuáles son las situaciones que más te molestan?

¿Cuáles son las cosas que haces que generan en los demás reacciones adversas o negativas hacia ti?

¿Cuáles son las situaciones que más te agradan?

¿Cuáles son las cosas que haces que generan en los demás reacciones positivas hacia ti?

2.3. Uso del gesto, movimiento, voz y habla al accionar y reaccionar

La relación entre los actores es un proceso continuo de *acciones* y *reacciones*, de mensajes verbales y no verbales, movimientos gestuales y corporales. La predisposición de los sentidos en el teatro es un factor esencial para que dicho intercambio sea posible. Tanto la palabra como el silencio tienen un sentido al igual que la inmovilidad y el movimiento; además, todos estos elementos tienen una carga emotiva. Todo lo anterior constituye una evidencia más de que la actuación es un proceso integral en el que todos los recursos físicos deben ser coherentes con los estados emotivos.

Imagina una situación incoherente entre una *acción* o manifestación de una emoción y una *reacción* de un gesto facial:

Imagina una situación incoherente entre la *reacción* de una emoción y la *acción* del habla:

Imagina una situación en la que el silencio sea la *acción* y el movimiento la *reacción*:

Escribe un breve relato sobre un cuento, noticia, episodio de una serie o telenovela en el que destagues las acciones y las reacciones de los personajes.

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
Secuencia 2. ¿En qué consiste el fenómeno preacción-acción-reacción?	
2.1. El fenómeno preacción-acción-reacción en la situación teatral.	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo individual de consulta. • Trabajo grupal de puesta en común de consultas individuales. • Trabajo individual de autoapreciación escrita.
2.2. Emociones surgidas a raíz de una situación.	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo en grupo de análisis de las características de las situaciones creadas en el grupo. • Trabajo en grupo. Análisis de los ejercicios de improvisación.
2.3. Uso del gesto, movimiento, voz y habla al accionar y reaccionar.	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento personal y grupal de la coherencia en el uso del movimiento, el gesto y la voz al <i>accionar</i> y <i>reaccionar</i>.

Desarrollo de las actividades sugeridas

2.1. El fenómeno preacción-acción-reacción en la situación teatral

Trabajo individual

Toma en cuenta que para la preacción te puedes apoyar en las preguntas que has utilizado para caracterizar al personaje y sus acciones:

- ¿Quién soy yo aquí y ahora?
- ¿Quién es la persona que me está hablando?

- ¿Cómo es esta persona?
- ¿Qué es lo que pretende?
- ¿Cuál es su carácter y actitud?

Consulta las siguientes páginas:

<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>
http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm

Trabajo grupal

Puesta en común de las consultas individuales.

2.2. Emociones surgidas a raíz de una situación

Trabajo individual de autoapreciación escrita

La finalidad es que valores tus formas de reaccionar, así como lo has hecho en el plano personal reconociendo tu *talante*, revises la manera en cómo han sido tus *reacciones* al actuar, la manera cómo has enfrentado las emociones en las improvisaciones. Llévelo escrito al grupo.

Trabajo en grupo

- a) Organicen una manera de poner en común sus escritos personales.
- b) El propósito es realizar un análisis de las características de las situaciones creadas en el grupo.
- c) Partan del trabajo que cada uno realizó previamente.

2.3. Uso del gesto, movimiento, voz y habla al accionar y reaccionar

Trabajo en grupo

Análisis de los ejercicios de improvisación. La finalidad es reconocer la coherencia en el uso del movimiento, el gesto y la voz al accionar y reaccionar.

Autoevaluación

Responde lo siguiente:

1. Menciona las características del fenómeno preacción-acción-reacción.
2. ¿En qué consiste la preacción?
3. Describe cómo apoya la relación de los personajes el fenómeno preacción-acción-reacción.

4. ¿Cómo se reconocen las emociones y reacciones en una situación teatral?

Respuestas a la autoevaluación

Tus respuestas deben considerar la siguiente información:

1. Es un esquema basado en los principios de la física ("A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en el mismo sentido"). Sus componentes son la escucha, observación y reacción a partir de lo que otra persona manifiesta o expresa.
2. En la preparación y disposición atenta de los sentidos: oído y vista fundamentalmente. Se relaciona con la concentración.
3. Es un proceso que ordena la intervención de cada uno de los personajes, proporciona un marco de comunicación que implica la atención y disposición a lo que se dice y se hace dentro de la situación de manera coherente, y permite:
 - a) Estimular la capacidad para *escuchar, observar y reaccionar* ante una acción de otro compañero.
 - b) Crear un ciclo permanente de interacción en la escena.
 - c) Justificar cada acción y reacción que ocurra en la escena.
4. Por medio del fenómeno preacción-acción-reacción se identifican las características de la comunicación entre los personajes, sus acciones y reacciones.

Materiales de apoyo

Temas	Materiales sugeridos	Sugerencias de uso
Secuencia 2. ¿En qué consiste el fenómeno preacción-acción-reacción?	http://www.lanzadera.com/puroteatro/	
2.1. El fenómeno preacción-reacción-acción en la situación teatral.	http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm	
2.2. Emociones surgidas a raíz de una situación.	Cañas, José, <i>Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula</i> , Barcelona, Octaedro, 1994.	
2.3. Uso del gesto, movimiento, voz y habla al accionar y reaccionar.	SEP, <i>Antología. Teatro</i> , México, 2006. SEP, <i>Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria</i> , México, 2002.	

Glosario

Cíclico. Relativo al periodo en que se cumple una serie de acontecimientos en un orden determinado.

Bibliografía

Cañas, José, *Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula*, Barcelona, Octaedro, 1994.

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm

<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>

SEP, *Antología. Teatro*, México, 2006.

SEP, *Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria*, México, 2002.

Secuencia de aprendizaje

3

¿Cuáles son las características de una narración?

Propósito

El alumno reconocerá los elementos básicos de una narración (personales, situación, anécdota, conflicto, trayectoria del personaje).

Temas

3. ¿Cuáles son las características de una narración?
- 3.1. Situación y narración: diferencias.
- 3.2. Elementos básicos de la narración.
- 3.3. Narrativa en la comunidad: leyendas, cuentos y anécdotas.
- 3.4. Elementos narrativos en leyendas, cuentos y anécdotas de la comunidad.

Contenido

Cuando en la vida cotidiana atravesamos por alguna dificultad o situación de bienestar ya sea en la salud, lo laboral o en lo emocional, reconocemos que nuestra *situación* es difícil, óptima, precaria o que *va viento en popa*. Muchas veces compartimos esta situación con nuestros familiares y parientes e incluso con nuestros amigos; así vamos contando nuestra historia personal.

Desde que éramos niños nos han contado historias, leyendas o anécdotas de personajes de la comunidad o de nuestro país. Las conocemos por la escuela, otras personas o medios, son relatos variados: cómicos unos, trágicos otros, de suspenso y por qué no, también de terror.

Quienes llevan a cabo la acción de relatar o **narrar**, pueden ser ciertos personajes característicos o simplemente, cualquier persona o miembro de la comunidad, ellos han conocido estas historias porque también a ellos *alguien* se las contó una vez.

¿Quiénes te han contado historias, cuentos, anécdotas?

3.1. Situación y narración: diferencias

Una *situación* indica el lugar o *estado* en que se encuentra algo o alguien, por eso puede referirse a lo físico, material e inclusive a su actitud y estado de ánimo. Por ejemplo, una situación física señala dónde se ubica un domicilio, una situación política indica la tendencia de uno u otro partido, y en lo material se da cuenta de una condición *próspera* o *paupérrima*. Las situaciones suceden y no se crean con el propósito de ser relatadas. Continuamente *leemos* diversas situaciones, aunque no las contemos.

Al respecto cabe recordar que una *situación* dramática marca la condición, posición u orientación de cada personaje, de ella se derivan las acciones que éstos deben desarrollar.

¿Desde cuáles aspectos se reconoce una *situación*?

Los diferentes aspectos que constituyen una situación son *narrables*, es decir, *contables*. De esta manera, al decir o describir con detalle una sucesión de acontecimientos que les suceden a unos personajes en un lugar y un tiempo determinados, estamos llevando a cabo la acción de narrar.

¿Por qué se dice que los elementos de una situación son narrables?

¿En qué consiste la acción de *narrar*?

Por su parte, la **narración** se trata de la exposición detallada de una serie de hechos reunidos en una *historia*, *cuento*, *relato* o *anécdota*, en ella se reseñan y describen todos los detalles y *pormenores* de la misma. Es posible que dentro de una narración se describan diferentes situaciones.

¿En qué consiste una narración?

¿Qué distingue a una situación de una narración?

Situación	Narración
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

3.2. Elementos básicos de la narración

En la narración se expone detalladamente una situación o hechos agrupados a manera de *historia*, *cuento* o *relato*, en la que diversos personajes enfrentan algún tipo de conflicto. Se consideran como elementos básicos de la narración: los personajes y su *trayectoria*, la *situación*, la *anécdota* y el *conflicto*.

Anteriormente se explicó que la *situación* indica el lugar o el *estado* en que se encuentra algo o alguien y ésta puede ser material, de estado de ánimo o de actitud.

También se dijo que el personaje puede ser una persona, animal o cosa. La *trayectoria* se refiere al conjunto de sucesos y acciones que vive un personaje durante la obra o narración.

La *anécdota* es la historia que generalmente se relata en orden cronológico. El *conflicto* consiste en el punto central de la historia, es el *lío* o *aprieto* que hay que resolver; también se conoce como un *choque de fuerzas opuestas*.

A los sucesos y cambios en las acciones del personaje se les llama:

Generalmente se relata en orden cronológico, se trata de:

Dentro de la narración, una situación se considera como:

¿Qué hacen los personajes en la narración?

¿Por qué se reconoce al conflicto como un *choque de fuerzas opuestas*?

¿Cuáles son los elementos básicos que comprende una narración?

3.3. Narrativa en la comunidad: leyendas, cuentos y anécdotas

Las comunidades construyen su historia a partir de leyendas, cuentos y anécdotas reales o ficticias, vivenciadas o imaginadas e incluso combinando realidad y fantasía. Estas historias pueden estar escritas o no y han pasado de *boca en boca*, mantenidas por la *tradición oral*. En ellas predomina la acción de narrar, contar y relatar su visión del mundo, sus creencias, valores, mitos, anhelos, etcétera; a esto se le llama **narrativa** en la comunidad.

¿Qué constituye la narrativa en la comunidad?

Las *leyendas* describen ciertos relatos de carácter imaginario en que los hechos reales están deformados por la visión popular o por la *creación poética*. También se le conoce como una invención fabulosa.

¿Cuáles son las características de las leyendas?

Los cuentos son textos dichos o escritos con carácter de ficción, en los que se presenta y resuelve un conflicto.

¿Qué se plantea en un cuento?

Narra alguna historia que se cuente en tu comunidad:

Escribe alguna leyenda que conozcas.

Cuenta algún cuento.

Escribe una anécdota.

¿Cómo llegaron a ti estas historias, quién te las contó?

3. 4. Elementos narrativos en leyendas, cuentos y anécdotas de la comunidad

Las diversas comunidades tienen su propia manera de relatar sus cuentos, leyendas y anécdotas. Tienen una manera particular de *leerse*, es decir, de verse y observarse a sí mismas en todo el conjunto de sus actos cotidianos, creencias y valores.

¿Qué significa que una comunidad tenga su propia manera de *leerse*?

Los elementos narrativos que están presentes en los textos creados por las comunidades a lo largo de su historia, destacan aspectos que se refieren a visiones del mundo, entre las que sobresale un sentido mítico-religioso y un carácter imaginario-poético.

Describe algunos elementos narrativos en alguna leyenda, cuento o anécdota de tu comunidad:

Probablemente también existan dentro de las comunidades ciertas voces que han sido apreciadas como las *principales* o más adecuadas para contar, relatar o narrar estas historias. A estos personajes se les conoce como cronistas, relatores o narradores. Estas voces le dan una importancia particular a los textos y forman parte de la propia vida y mantenimiento de esta tradición comunitaria.

Si conoces a alguno de estos narradores, descríbelo:

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
<p>Secuencia 3. ¿Cuáles son las características de una narración?</p> <p>3.1. Situación y narración: diferencias.</p> <p>3.2. Elementos básicos de la narración.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo individual. Comparación. • Trabajo en grupo. Puesta en común. • Vincularse con la asignatura de Español. • Trabajo individual. Dibujo. • Trabajo en grupo. Observar las series de videos <i>Silencio</i>, <i>maestros leyendo</i> o <i>La palabra nuestra</i>. • Vincularse con la asignatura de Español.

3.3. Narrativa en la comunidad: leyendas, cuentos y anécdotas.	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo individual o en grupo. Investigación. • Vincularse con la asignatura de Español.
3.4. Elementos narrativos en leyendas, cuentos y anécdotas de la comunidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo en grupo. Periódico mural • Vincularse con la materia de Español.

Desarrollo de las actividades sugeridas

3.1. Situación y narración: diferencias

Trabajo individual

Vincularse con la asignatura de Español.

1. Describe diversos tipos de situación: física, material, de estado de ánimo o de actitud.
2. Utiliza como narración un cuento, un artículo de revista, una historieta, una nota periodística, un capítulo de telenovela o una película.
3. Lleva a cabo una comparación entre ambos.

Trabajo en grupo

Vincularse con la asignatura de Español.

Puesta en común de la comparaciones elaboradas.

3.2. Elementos básicos de la narración

Vincularse con la asignatura de Español.

Trabajo individual

Realiza un dibujo que contenga los elementos básicos que comprende una narración.

Trabajo en grupo

Observar las series de videos *Silencio*, *maestros leyendo* o *La palabra nuestra*. Vincularse con la asignatura de Español.

3.3. Narrativa en la comunidad: leyendas, cuentos y anécdotas

Trabajo individual o en grupo

Vincularse con la asignatura de Español.

Realiza una investigación cuyo objetivo es realizar un censo sobre las leyendas, cuentos y anécdotas de la comunidad:

1. Elabora un *registro anecdótico*, éste se elabora anotando en el anverso de una tarjeta tamaño esquila, los siguientes datos:
 - a) Nombre/ tipo de que se trate: leyenda, cuento o anécdota.
 - b) Fecha y lugar de origen.
 - c) Objetivo de la investigación.
 - d) Nombre del alumno.
 - e) Fecha en que se lleva a cabo el censo.

2. Escribe al reverso el contenido de la leyenda, cuento o anécdota de que se trate y el nombre de la persona que te la contó.

3.4. Elementos narrativos en leyendas, cuentos y anécdotas de la comunidad

Vincularse con la asignatura de Español.

Trabajo grupal

Apoyados en todos los recursos posibles, elaboren un periódico mural que describa de manera original:

- a) Los elementos básicos de la narración.
- b) Elementos narrativos en leyendas, cuentos y anécdotas de la comunidad.
- c) Datos sobre las investigaciones individuales
- d) Dibujos y escritos que reseñen algún cuento, anécdota o leyenda significativa para la comunidad.

Bibliografía

Guijosa, Marcela, *Taller de escritura creativa*, México, CROMA, Paidós, 2004.

SEP, *Antología. Teatro*, México, 2006.

SEP, *Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria*, México, 2002.

Secuencia de aprendizaje

4

Improvisación y representación de narraciones

Propósito

El alumno representará narraciones de cuentos, leyendas o anécdotas.

Temas

- 4. Improvisación y representación de narraciones
- 4.1. Preparación gestual, corporal y vocal para la representación.
- 4.2. Utilización de elementos narrativos en improvisaciones.
- 4.3. Representación de narraciones: leyendas, cuentos y anécdotas de la comunidad.
- 4.4. Apreciación personal y grupal sobre el uso de los recursos actorales.

Contenido

La información obtenida en la investigación de los elementos narrativos en leyendas, cuentos y anécdotas de la comunidad, te ha dado, sin duda, un panorama amplio y una serie de ideas interesantes que podrás trabajar en las improvisaciones y representaciones que realizaremos en esta secuencia. Para ello utilizaremos todas las herramientas y los recursos expresivos que hemos aprendido; además, apreciaremos el uso que hagamos de dichos recursos.

4.1. Preparación gestual, corporal y vocal para la representación

En el teatro se utilizan integralmente las herramientas de cuerpo y voz: movimiento, desplazamiento, gesto facial y corporal, tono e intensidad de voz y características del habla, son esenciales al crear personajes y situaciones. Por eso es necesario llevar a cabo ejercicios de relajación y respiración, así como la preparación del aparato fonador. De manera complementaria, el manejo de las emociones se integra a las herramientas de la actuación. Es necesario incrementar las posibilidades de manejo de todas ellas mediante improvisaciones.

4.2. Utilización de elementos narrativos en improvisaciones

Anteriormente vimos que la improvisación es una respuesta libre pero coherente a una situación dada. En ella es imprescindible la imaginación para su desarrollo y el desenlace de la situación. El teatro es una tarea conjunta y creativa, de ahí que las improvisaciones tengan como punto de partida la iniciativa de los participantes, además, es fundamental contar con el respeto a todas las iniciativas que surjan para colaborar creativamente.

Toma en cuenta que en la improvisación colectiva cada una de las acciones donde aparece un actor representando a un personaje debe preguntarse:

- ¿Quién soy yo en este momento?
- ¿Quién es la persona que me habla?
- ¿Qué pretende?
- ¿Cómo es esta persona?
- ¿Cuál es su carácter y actitud?

Las improvisaciones resultan adecuadas para estructurar la narración con base en sus elementos básicos y necesarios, éstos son: los personajes y su trayectoria, la situación, la anécdota y el conflicto. Dichos elementos están presentes en las historias, cuentos o relatos y son expuestos detalladamente en la narración.

4.3. Representación de narraciones: leyendas, cuentos y anécdotas de la comunidad

Representación se refiere a la recreación escénica, es decir, a un trabajo donde se vuelve a crear una situación o narración: en la que los actores *interpretan*, *encarnan* o *imitan* a los personajes involucrados. Para lograrlo, son necesarios los ensayos pues ellos permiten *probar*, *experimentar* y *entrenarnos* en la expresión requerida por la historia elegida.

La representación debe considerar en su estructura el sentido místico-religioso, la imaginación popular y la visión que la comunidad tiene del mundo, de la vida y de todo lo que la integra para incorporarla con los elementos que la distinguen y hacen única.

4.4. Apreciación personal y grupal sobre el uso de los recursos actorales

El propósito es reconocer en qué grado se desempeñan tú y cada uno de los miembros del grupo en el manejo de: los recursos personales de la voz, del cuerpo y el gesto, los elementos narrativos, el manejo del fenómeno preacción-acción-reacción y la recreación de emociones.

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
Secuencia 4. Improvisación y representación de narraciones.	
4.1. Preparación gestual, corporal y vocal para la representación.	<ul style="list-style-type: none">• Trabajo en grupo. Ejercicios de relajación y respiración.• Trabajo individual. Preparación del aparato fonador.
4.2. Utilización de elementos narrativos en improvisaciones.	<ul style="list-style-type: none">• Trabajo en grupo. Improvisaciones.
4.3. Representación de narraciones: leyendas, cuentos y anécdotas de la comunidad.	<ul style="list-style-type: none">• Trabajo en grupo. Ensayos.
4.4. Apreciación personal y grupal sobre el uso de los recursos actorales.	<ul style="list-style-type: none">• Trabajo individual y en grupo.

Desarrollo de las actividades sugeridas

4.1. Preparación gestual, corporal y vocal para la representación

Trabajo en grupo

Ejercicios de relajación y respiración.

Trabajo individual

Preparación del aparato fonador.

4.2. Utilización de elementos narrativos en improvisaciones

Trabajo en grupo

Los elementos narrativos para ser utilizados en improvisaciones son: los personajes y su trayectoria, la situación, la anécdota y el conflicto.

Las improvisaciones pueden ser:

- a) Propuestas por los propios alumnos.
- b) Sugeridas por el profesor.
- c) Retomadas algunas de las planteadas en las diferentes secuencias con la condición de que incorporen los elementos narrativos.

4.3. Representación de nuestras narraciones: leyendas, cuentos y anécdotas de la comunidad

Trabajo en grupo

Llegar a la representación implica:

- a) Considerar en su estructura el sentido místico-religioso, la imaginación popular y la visión que la comunidad tiene del mundo.
- b) Realizar los ensayos necesarios para probar y experimentar la expresión requerida por la narración elegida.

4.4. Apreciación personal y grupal sobre el uso de los recursos actorales

Trabajo individual y en grupo

La actuación requiere de un alto grado de desempeño técnico. En este caso valorarás individualmente y posteriormente en grupo, el desempeño que cada uno alcanza en:

- a) El movimiento y desplazamiento personal.
- b) La gesticulación facial y corporal.
- c) El uso del tono e intensidad de la voz; dicción, velocidad y características del habla.
- d) Los elementos narrativos.
- e) El manejo del fenómeno preacción-acción-reacción.
- f) La recreación de emociones.

El grupo comenta la autoevaluación que cada participante hace de su propio desempeño, así como los acuerdos y diferencias de apreciación.

Autoevaluación

El alumno representará narraciones de cuentos leyendas o anécdotas.

Utiliza la siguiente escala del 1 al 5 para valorar tu desempeño.

- 1. Insuficiente
- 2. Suficiente
- 3. Bueno
- 4. Muy bueno
- 5. Excelente

Desempeño en:

- a) El movimiento y desplazamiento personal. ()
- b) La gesticulación facial y corporal. ()
- c) El uso del tono e intensidad de la voz; dicción, velocidad y características del habla. ()
- d) Los elementos narrativos. ()
- e) El manejo del fenómeno preacción-acción-reacción. ()
- f) La recreación de emociones. ()

Respuestas a la autoevaluación

Tus respuestas deben considerar:

Cabe reiterar que la confianza que el grupo genera es fundamental para alcanzar mejores desempeños, a mayor confianza grupal; mayor creación y mejores trabajos. Cuando el grupo comenta cada una de las autoevaluaciones, es muy importante la escucha para plantear los acuerdos y las diferencias de apreciación. En las apreciaciones hay que fomentar un ambiente de respeto y pedir a todos su colaboración para hacer observaciones pertinentes, cuidadosas y constructivas.

Materiales de apoyo

Temas	Materiales sugeridos	Sugerencias de uso
4. Improvisación y representación de narraciones.		
4.1. Preparación gestual, corporal vocal para la representación.		
4.2. Utilización de elementos narrativos en improvisaciones.	Observar las series de videos: SEP, <i>Silencio, maestros leyendo o La palabra nuestra</i> .	
4.3. Representación de narraciones: leyendas, cuentos y anécdotas de la comunidad.	SEP, <i>Antología. Teatro</i> , México, 2006.	
4.4. Apreciación personal y grupal sobre el uso de los recursos actorales.	SEP, <i>Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria</i> , México, 2002.	

Bibliografía

Guijosa, Marcela, *Taller de escritura creativa*, México, CROMA, Paidós, 2004.

SEP, *Antología. Teatro*, México, 2006.

SEP, *Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria*, México, 2002.

Secuencia de aprendizaje

5

Elementos narrativos e improvisación en la historia del teatro

Propósito

El alumno identificará el uso de algunas formas de improvisación y los personajes, para crear narrativas en momentos claves de la historia del teatro.

Temas

5. Elementos narrativos e improvisación en la historia del teatro.
 - 5.1. Elementos narrativos en el relato teatral a partir del texto dramático.
 - 5.1.1. El conflicto.
 - 5.2. La improvisación de narraciones en distintos momentos de la historia del teatro.
 - 5.2.1. Los juglares en la Europa Medieval.
 - 5.2.2. Las técnicas de la *Comedia dell' Arte*.
 - 5.2.3. Formas de narración en el México Antiguo y en la Colonia.

Contenido

5.1. Elementos narrativos en el relato teatral a partir del texto dramático

El teatro cuenta, relata historias y esto lo hace con base en el texto dramático, que tiene una estructura construida con diferentes elementos narrativos, a partir de los cuales reseña y describe los pormenores de la historia que le interesa contar.

La obra de teatro o texto dramático es un producto artístico formado por elementos internos y externos. Los externos se refieren al momento histórico en el que se sitúa al autor, tales como: su época y el movimiento o tendencia en la que se reconoce su producción. Los elementos intrínsecos son narrativos y se ubican

dentro de la obra misma, éstos son: *el tema, la anécdota, el argumento, el conflicto, los personajes, las atmósferas y el diálogo*.

Define los elementos narrativos que conozcas de alguna historia:

Tema:

Anécdota:

Argumento:

Conflicto:

Personajes:

Atmósferas:

Diálogo:

El *tema* es la cuestión que aborda la obra, por lo general se le menciona brevemente, tal es el caso de: la amistad, la marginación, los celos, la incomunicación, el amor, la fidelidad, etcétera.

La *anécdota* se refiere a los hechos que suceden en la obra. Generalmente se establece de manera breve, aunque en el teatro contemporáneo no se hace de

manera precisa, esto se debe a que el autor da mayor importancia al tema que a la anécdota.

Por su parte el *argumento* relata ordenadamente los sucesos que tienen lugar en la obra, también se le conoce como *trama* que se compone de acciones organizadas en: **planteamiento, desarrollo y desenlace**. Cada una de estas partes necesita cierta extensión para desarrollarse, en el caso de que sea amplia se divide en **actos** o episodios, que son periodos en los que se ubican determinados acontecimientos. El argumento reúne varios *clímax* que son momentos de mayor emoción e intensidad que tienen como finalidad mantener el interés y la atención. El argumento también debe ser *verosímil*, es decir, creíble, así como brindar al espectador la oportunidad para identificarse con la situación planteada; a esta característica se le conoce como *empatía*.

El conflicto se refiere a un problema que hay que resolver. En el apartado 5.1.1 se trata con más profundidad.

Es necesario distinguir las diferentes clases de personajes que participan en la obra, éstos pueden ser *simples* o *complejos*. Se trata de un personaje *simple* cuando conocemos sólo algunos rasgos de su personalidad, imprescindibles para el desarrollo de la trama. Se reconoce como *complejo*, cuando sus rasgos y cualidades lo asemejan a una persona concreta y verdadera.

Las *fuerzas dramáticas* dentro del argumento se expresan en los personajes *protagonista* y *antagonista*. El primero se caracteriza por manifestar abiertamente, a través de sus acciones, la contradicción o el *conflicto* que está en la base del argumento. En contraparte, las acciones que se le oponen y tratan de restringir su intervención, están a cargo del *antagonista*.

Las *atmósferas* también llamadas ambientes, se refieren tanto al espacio físico o lugar, como al contexto histórico-social en el que ocurre la obra. Incluye al *ambiente psicológico*, que se refiere al cúmulo de emociones de los personajes como a las provocadas en el espectador.

Por su parte el *diálogo* es el factor fundamental de toda literatura dramática, ya que ésta se construye con *palabras habladas*. La finalidad de todo diálogo dramático es ser escuchado y para ello debe pronunciarse, leerse en voz alta y actuarse.

De cualquier historia que conozcas, identifica los personajes *simples* y *complejos*:

Identifica al *antagonista* y al *protagonista*:

¿Cuáles son las razones por las que los identificas así?

5.1.1. El conflicto

El argumento de una obra dramática está atravesado por un conflicto, el cual se entiende como un *choque de fuerzas opuestas*. La oposición puede ser de pensamientos, acciones y visiones entre personas o grupos sociales. Los conflictos también ocurren en el interior de una persona cuando chocan y se confrontan sus sentimientos, conceptos o creencias.

¿Qué te sugiere la idea *choque de fuerzas opuestas*?

Existe tres tipos de conflictos: *ético*, *moral* y *personal*. Los conflictos de tipo ético alteran los valores absolutos, ya que se relacionan con el concepto que Dios tiene del hombre: vida, amor, justicia, verdad, entre otros, además de los que tocan a la conciencia y a la relación **consaguínea**. Un ejemplo al respecto se plantea en *Antígona* de Sófocles, ya que la protagonista se debate entre dos tipos de obligaciones o deberes; acatar las leyes de la ciudad o sepultar a su hermano. Los hijos varones de Edipo se han matado por el trono de Tebas. Ya que Eteocles gobernaba en ese momento, se consideró a Polinices (su hermano), un invasor por lo que se le condenó a quedar *insepulto*. Antígona está ante una disyuntiva en la que su vida está de por medio.

Los conflictos de orden ético predominan en las tragedias.

Describe un conflicto de tipo ético que conozcas, o en su caso imagínalo:

Por lo que hace a los conflictos de tipo *moral*, éstos tratan de la oposición entre valores sociales que son cambiantes y varían de una sociedad a otra: así

destacan la ley, la libertad, el bien, la paz y el honor entre muchos otros. Por ejemplo, Aristófanes plantea en *Lisístrata* que el valor militar es lo más importante para los varones de la ciudad. En esta situación las mujeres al presentir el abandono de sus maridos, toman la decisión de retenerlos, obligándolos a pactar la paz.

Los conflictos de tipo *moral* o *social* tienden a manifestarse en la comedia, la **tragicomedia**, la *pieza* y la *obra didáctica*.

¿Cuál sería para ti un conflicto de tipo moral? Descríbelo:

Los conflictos *personales* ocurren en el ámbito de las virtudes, ahí los defectos, carencias, cualidades, capacidades, e incapacidades se atribuyen a un solo individuo y a estados de ánimo que destacan sólo un aspecto o faceta de la personalidad, es el caso de la inseguridad, la frustración, los celos, la envidia y la ternura, entre otros. Un conflicto de esta naturaleza se manifiesta en *Yerma*, de Federico García Lorca, ya que ella se encuentra obsesionada por tener un hijo y la frustración que experimenta la lleva a someterse.

El conflicto de orden *personal* se manifiesta frecuentemente en los **melodramas**.

Describe un conflicto de orden personal:

5. 2. La improvisación de narraciones en distintos momentos de la historia del teatro

Como se explicó anteriormente, al improvisar se ponen en juego diferentes grados de creatividad: a partir de un esquema o un guión conocido, de un tema, una petición o una instrucción, se hace una invención gestual y verbal total sin modelo alguno. Pues todas estas posibilidades han sido exploradas y desarrolladas en diferentes momentos de la historia del teatro por distintas *corrientes* o *escuelas*.

¿Qué tan creativo te reconoces en los diferentes ejercicios de improvisación?

¿Para qué te ha servido realizarlos?

5.2.1. Los juglares en la Europa Medieval

El juglar apareció como intérprete de los poemas y canciones de poetas o trovadores. En ocasiones fue reconocido también como un artista popular que se instalaba en las plazas públicas donde realizaba ante el público improvisaciones teatrales, juegos malabares o acrobacias, antes de ofrecer a la venta objetos diversos.

Durante la Edad Media, los juglares se ubicaban en lugares concurridos por clases populares y eventualmente por clases altas, para ofrecer espectáculos gratuitos en los que mostraban una gran habilidad física o **burlesca**.

Los juglares fueron los representantes de un teatro popular no literario, es decir, no escrito sino inventado, con **alusiones** políticas, en ocasiones desarrollaron textos satíricos y diálogos cómicos en una forma más elaborada.

¿Dentro de tu comunidad existen quienes se asemejan a los antiguos juglares? Describe los:

¿Qué elementos te proporciona el juglar para tu propia improvisación?

5.2.2. Las técnicas de la Comedia dell' Arte

Comedia dell' Arte se refiere a una forma teatral popular que se usaba en Italia al final del Medioevo y al principio del Renacimiento, en la cual se improvisaban

situaciones y conflictos basándose en personajes muy bien definidos y conocidos por el público. No buscaba probar la verdad de los hechos sino crear ritmo e ilusión de movimiento.

Los tipos de improvisación se dan a partir de la situación, de los personajes y del conflicto.

Improvisación a partir de la *situación*. Estas técnicas se crean a partir de un *esquema narrativo* para realizar juegos de escena cómicos. Los actores toman los temas dramáticos de comedias antiguas, modernas o inventadas, una vez elegido construyen un esquema o guión, con base en él, cada uno de los actores improvisa tomando en cuenta los movimientos, muecas, **rictus** y **payasadas** que corresponden a su papel; también improvisan gestual o verbalmente a partir de las reacciones del público. El esquema señala entradas y salidas de cada uno de los actores.

Ejemplifica la técnica de improvisación a partir de una *situación*:

Improvisación a partir de los *personajes*. Los personajes eran ampliamente conocidos por el público, de ellos esperaban ciertos comportamientos, para ello los actores se dividen en dos **bandos**. El **bando grave** comprende dos parejas de enamorados. El **bando ridículo** es el de los ancianos cómicos (Pantalone y el Dottore). Capitano y los criados de diversos nombres (Arlequín, Scapino, Truffaldino, entre otros), se dividen en primer criado, que es astuto y espiritual y conduce la intriga; el segundo criado, es un personaje ingenuo, tosco y rudo. El bando ridículo siempre lleva máscaras grotescas y éstas sirven para designar al actor con el nombre de su personaje. Acentúan el dominio corporal y se reemplazan largos discursos por algunos gestos característicos.

Ejemplifica la técnica de improvisación a partir de los *personajes*:

Improvisación a partir del *conflicto*. *Errores*, *equivocaciones* y *confusiones* sobre los distintos personajes, son fuentes de situaciones cómicas; enamorados contrariados momentáneamente por un viejo rabo verde, tendencia a los

disfraces, a las mujeres travestidas de hombres. Característicos y eficaces son los juegos de palabras, alusiones políticas o sexuales; son elementos que conducen el diálogo. Se caracterizan por su gran visualidad y tendencia a parodiar los hechos, usando expresiones *triviales* para hablar de realidades *nobles* o *elevadas*, transformando así un género serio en una creación **grotesca** o vulgar; en la explicación de las cosas serias con expresiones ridículas y divertidas.

Describe alguna obra o programa televisivo basado en esta técnica de improvisación a partir del conflicto:

La representación se organiza *coreográficamente*, es decir, en función del grupo y utilizando el espacio más allá de la palabra. El actor trabaja sobre la variación y la oportunidad verbal y gestual. El actor es capaz de orientar lo que improvisa al punto de partida, para pasarle el turno a su compañero, asegurándose de que su improvisación no lo desvía del *guión*.

5.2.3. Formas de narración en el México Antiguo y en la Colonia

Se podría decir, que las formas de narración creadas por los antiguos mexicanos son semejantes a las que aquí se han expuesto, así lo expresan las investigaciones de Miguel León Portilla, quien:

[...] distingue cuatro etapas del teatro prehispánico que, si bien existieron hasta los tiempos de la conquista, parecen haber hecho su aparición de manera sucesiva:

1. Las más antiguas, eran danzas, cantos y representaciones que vinieron a fijarse de manera definitiva en las acciones dramáticas de las fiestas en honor de los dioses.
2. Las varias clases de actuaciones cómicas y de diversión ejecutadas por quienes hoy llamaremos titiriteros, juglares y aun prestidigitadores.
3. Las escenificaciones de los grandes mitos y leyendas nahuas.
4. Los indicios conservadores acerca de lo que llamaríamos análogamente comedias o dramas con un argumento relacionado con problemas de la vida social y familiar.¹

¹ Y. Argudin, *Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986, p. 16.

¿En qué son similares las formas de narración del México Antiguo con los *juglares* y la *Comedia dell'Arte*

Durante la Colonia, en el siglo XVII, las formas narrativas creadas en México se caracterizan por copiar los modelos españoles, adaptándolos a la construcción de una identidad propia de *lo mexicano*. Sobresalen las creaciones de Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón, en la de ella se:

"muestra la realidad del tiempo en el estilo recatado, medido, cauto, disimulado pero vivo, intenso de emociones aunque ocultas (...) La cualidad mayor y el rasgo inconfundible del teatro de Ruiz de Alarcón no es tanto su propósito moralizador cuanto el cuidadoso desarrollo del carácter de los personajes (...) atención a los acontecimientos aparentemente de escasa importancia, teatro de tono menor, pero precisamente por eso, humano, real."²

² *Ibid.* pp.32-39.

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
Secuencia 5. Elementos narrativos e improvisación en la historia del teatro.	
5.1. Elementos narrativos en el relato teatral a partir del texto dramático.	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo individual. Lectura de un texto dramático. • Trabajo en grupo. Análisis de los elementos narrativos en el relato teatral.
5.1.1. El conflicto.	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo individual. Lectura. Identificación • Trabajo en grupo. Comprensión del conflicto en el teatro a partir de un texto dramático.
5.2. La improvisación de narraciones en distintos momentos de la historia del teatro:	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo individual. Investigación.
5.2.1. Los juglares en la Europa Medieval.	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo individual. Investigación.
5.2.2. Las técnicas de la <i>Comedia dell' Arte</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo individual. Investigación.
5.2.3. Formas de narración en el México Antiguo y en la Colonia	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo individual. Investigación. • Trabajo individual. Investigación • Trabajo en grupo. Elaboración de propuesta.

Desarrollo de las actividades sugeridas

5.1. Elementos narrativos en el relato teatral a partir del texto dramático

Trabajo individual

Lectura de un texto dramático en el cual identificar los elementos narrativos. Para la lectura del texto dramático se pueden apoyar en:

Juárez Espinoza, Isabel, *Cuentos y teatro tzeltales*, México, Diana/SEP (Libros del Rincón), 2002.
 Grupo Snajtz'lbajom, *El haragán y el zopilote*, México, Sans Serif Editores/SEP (Libros del Rincón), 2002.
 Carballido, Emilio, *Teatro joven en México*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.
 Carballido, Emilio, *Teatro para adolescentes*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.
Teatro. Obras cortas para representar, México, Árbol Editorial/SEP (Libros del Rincón), 2002.
 O cualquier obra que se considere apta para el grupo.

Trabajo en grupo

Formar equipos a partir de los textos dramáticos elegidos, para analizar los elementos narrativos identificados en cada uno de los relatos teatrales.

5.1.1. El conflicto

Trabajo individual

Identificación del conflicto en el teatro a partir del texto dramático elegido.

Trabajo en grupo

Formar equipos a partir de los textos dramáticos elegidos, para analizar el conflicto teatral planteado en cada uno de ellos.

5.2. La improvisación de narraciones en distintos momentos de la historia del teatro

Trabajo individual

Investigación en diferentes obras de acuerdo con los siguientes temas.

5.2.1. Los juglares en la Europa Medieval

Investigación. Para ampliar las explicaciones, se propone la consulta de las siguientes obras:

Macgowan, K. y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.

Huerta, Javier, *El teatro medieval y renacentista*, Madrid, Playor, 1984.

5.2.2. Las técnicas de la Comedia dell' Arte

Investigación. Para ampliar las explicaciones, se propone la consulta de las siguientes obras:

Macgowan, K. y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.

Huerta, Javier, *El teatro medieval y renacentista*, Madrid, Playor, 1984.

5.2.3. Formas de narración en el México Antiguo y en la Colonia

Investigación. Para ampliar las explicaciones, se propone la consulta de las siguientes obras:

Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.

Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.

Argudin, Y., *Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.

El teatro en México, México, Artes de México y del Mundo, 1969.

Trabajo en grupo

Elaboración de propuesta. Se reúnen para identificar las diferentes técnicas de improvisación, su finalidad y características obtenidas en la investigación.

Autoevaluación

Subraya la respuesta correcta:

1. Es la cuestión que aborda la obra y se le menciona brevemente:

a) anécdota b) argumento c) atmósfera d) acto e) clímax f) empatía g) tema

2. Hace referencia a los hechos que suceden en la obra:

a) anécdota b) argumento c) atmósfera d) acto e) clímax f) empatía g) tema

3. Relata ordenadamente los sucesos que tienen lugar en la obra:

a) anécdota b) argumento c) atmósfera d) acto e) clímax f) empatía g) tema

4. Planteamiento, desarrollo y desenlace, forman parte de:

a) anécdota b) argumento c) atmósfera d) acto e) clímax f) empatía g) tema

5. Es el periodo en el que se ubican determinados acontecimientos:

a) anécdota b) argumento c) atmósfera d) acto e) clímax f) empatía g) tema

6. Oportunidad que tiene el espectador para identificarse con la situación planteada:

a) anécdota b) argumento c) atmósfera d) acto e) clímax f) empatía g) tema

7. Momentos de mayor emoción e intensidad que mantienen el interés y la atención:

a) anécdota b) argumento c) atmósfera d) acto e) clímax f) empatía g) tema

8. Contiene la cualidad de ser verosímil, creíble:

a) anécdota b) argumento c) atmósfera d) acto e) clímax f) empatía g) tema

9. También se le conoce como trama:

a) anécdota b) argumento c) atmósfera d) acto e) clímax f) empatía g) tema

10. Incluye al espacio físico como al contexto histórico-social en el que ocurre la obra:

a) anécdota b) argumento c) atmósfera d) acto e) clímax f) empatía g) tema
Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la finalidad del diálogo dramático?
2. ¿Cuál es la característica de un personaje simple?
3. ¿Cómo se reconoce a un personaje complejo?
4. ¿En qué se expresan las fuerzas dramáticas de un argumento?
5. ¿Cuáles son las características de los personajes protagonista y antagonista?
6. ¿En qué consiste un conflicto?
7. ¿Cuáles son los tipos de conflicto que pueden aparecer en una narración?

Respuestas a la autoevaluación

1: g, 2: a, 3: b, 4: b, 5: d, 6: f, 7: e, 8: b, 9: b, 10: c.

Tus respuestas deben considerar la siguiente información:

1. La finalidad de todo diálogo dramático es ser escuchado y para ello debe pronunciarse, leerse en voz alta, actuarse.
2. Se trata de un personaje *simple* cuando conocemos sólo algunos rasgos de su personalidad, imprescindibles para el desarrollo de la trama.
3. Cuando sus rasgos y cualidades lo asemejan a una persona concreta y verdadera.
4. Se expresan en los personajes protagonista y antagonista.
5. El protagonista manifiesta abiertamente la contradicción o el *conflicto* que está en la base del argumento, las acciones que se le oponen y tratan de restringir su intervención están a cargo del antagonista.
6. Como choque de fuerzas opuestas, la oposición puede ser de pensamientos, acciones y visiones entre personas o grupos sociales.
7. Existe tres tipos de conflictos: ético, moral y personal. Los de tipo ético alteran los valores absolutos: vida, amor, justicia, verdad, además de los que tocan a conciencia. Los morales tratan de la oposición entre valores sociales que varían de una sociedad a otra: así destacan la ley, la libertad, el bien, la paz y el honor, entre otros. Los personales ocurren en el ámbito de las virtudes, ahí los defectos, carencias, cualidades, capacidades, e incapacidades se atribuyen a un solo individuo y a estados de ánimo que destacan sólo una faceta de la personalidad, es el caso de la inseguridad, la frustración, los celos, la envidia y la ternura, entre otros.

Materiales de apoyo

Temas	Materiales sugeridos	Sugerencias de uso
Secuencia 5. Elementos narrativos e improvisación en la historia del teatro.	Juárez Espinoza, Isabel, Cuentos y teatro tzeltales, México, Diana/ SEP (Libros del Rincón), 2002.	Identificación de elementos narrativos.
5.1. Elementos narrativos en el relato teatral a partir del texto dramático.	Grupo SnaJtz'lbajom, El haragán y el zopilote, México, Sans Serif Editores/SEP (Libros del Rincón), 2002. Carballido, Emilio, Teatro joven en México, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002. Carballido, Emilio, Teatro para adolescentes, México, Editores Mexicanos Unidos/ SEP (Libros del Rincón), 2002. Teatro. Obras cortas para representar, México, Árbol Editorial/ SEP (Libros del Rincón), 2002.	
5.1.1. El conflicto.	Sófocles, <i>Antígona</i> Aristófanes, <i>Lisístrata</i> García, Lorca, <i>Yerma</i>	Leer estas obras, o ver algún video de las mismas.
5.2. La improvisación de narraciones en distintos momentos de la historia del teatro:	Macgowan, K. y W. Melnitz, <i>Las edades de oro del teatro</i> , México, FCE, 1987.	
5.2.1. Los juglares en la Europa Medieval.	Huerta, Javier, <i>El teatro medieval y renacentista</i> , Madrid, Playor, 1984.	

5.2.2. Las técnicas de la Comedia dell' Arte.	Rodari, Gianni, <i>La góndola fantasma</i> , Barcelona, Bruguera, 1980.	
5.2.3. Formas de narración en el México Antiguo y en la Colonia.	Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, <i>El teatro como vehículo de comunicación</i> , México, Trillas, 1992.	
	Wright, Edward, Para comprender el teatro actual, México, FCE, 1982.	
	Argudin, Y., <i>Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días</i> , México, Panorama Editorial, 1986.	
	<i>El teatro en México</i> , México, Artes de México y del Mundo, 1969.	

Glosario

Acto. División de la obra en partes de importancia.

Alusiones. Hacer referencia, señalar.

Burlesca. Forma exacerbada de comicidad; extremadamente cómico.

Consanguínea. Relación y parentesco familiar directo.

Grotesca. Ridículo, extravagante o de mal gusto.

Melodrama. Género teatral que refuerza el aspecto heroico, sentimental y trágico. Su estructura narrativa es inmutable: amor, desgracia provocada por el traidor, triunfo de la virtud, castigos y recompensas, persecución como eje de la *intriga*.

Obra didáctica. Que pretende instruir al público, invitándolo a reflexionar sobre un tema, comprender un problema o adoptar una determinada posición moral o política.

Parodiar. Remedar o imitar con burla.

Performance. Expresión que asocia sin ideas previas, las artes visuales, el teatro, la danza, la música, la poesía y el cine. Se realiza en distintos espacios.

Pieza. Obra dramática de tono realista en la que se presenta un fragmento de vida. Muestra personajes complejos y contradictorios con su realidad social y personal. Propone la reflexión sobre la sociedad, la vida, uno mismo.

Planteamiento- desarrollo- desenlace. Partes en las que se estructura un argumento.

Rictus. Contracción de los labios que da la apariencia de sonrisa.

Satírico. Propenso a ser mordaz,

Tragicomedia. Obra dramática que tiene elementos de la tragedia como de la comedia.

Travestidas. Que se viste con ropas de otro sexo, una forma disfrazada.

Bibliografía

Para el tratamiento de los elementos narrativos en el relato teatral a partir del texto dramático se sugieren las siguientes obras:

Carballido, Emilio, *Teatro joven en México*, México, Editores Mexicanos Unidos/ SEP (Libros del Rincón), 2002.

Carballido, Emilio, *Teatro para adolescentes*, México, Editores Mexicanos Unidos/ SEP (Libros del Rincón), 2002.

Grupo SnaJtz'lbajom, *El haragán y el zopilote*, México, Sans Serif Editores/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Juárez Espinoza, Isabel, *Cuentos y teatro tzeltales*, México, Diana/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Teatro. Obras cortas para representar, México, Árbol Editorial/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Para el tratamiento del conflicto en el texto dramático se sugieren las siguientes obras:

Aristófanes, *Lisístrata*.

García, Lorca, *Yerma*.

Sófocles, *Antígona*.

Para la investigación sobre la improvisación de narraciones en distintos momentos de la historia del teatro:

Argudin, Y., *Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.

Guijosa, Marcela, *Taller de escritura creativa*, México, CROMA, Paidós, 2004.

Huerta, Javier, *El teatro medieval y renacentista*, Madrid, Playor, 1984.

Macgowan, K. y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.

Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.

Rodari, Gianni, *La góndola fantasma*, Barcelona, Bruguera, 1980.

SEP, *Antología. Teatro*, México, 2006.

SEP, *Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria*, México, 2002.

Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

TEATRO 1

Bloque 4

La actuación y el teatro

Secuencia de aprendizaje

¿Cómo se usan el tiempo y el espacio teatrales?

Propósito

El alumno utilizará el espacio y el tiempo como elementos escénicos y narrativos en el teatro.

Temas

- 1.1. El uso del espacio teatral en distintos momentos de la historia del teatro universal y el mexicano.
- 1.2. Distintos tipos de espacios teatrales.
- 1.3. Los usos del tiempo en el teatro: diferencias entre el tiempo real y ficticio.
- 1.4. El uso del tiempo real y ficticio en distintos momentos de la historia del teatro.

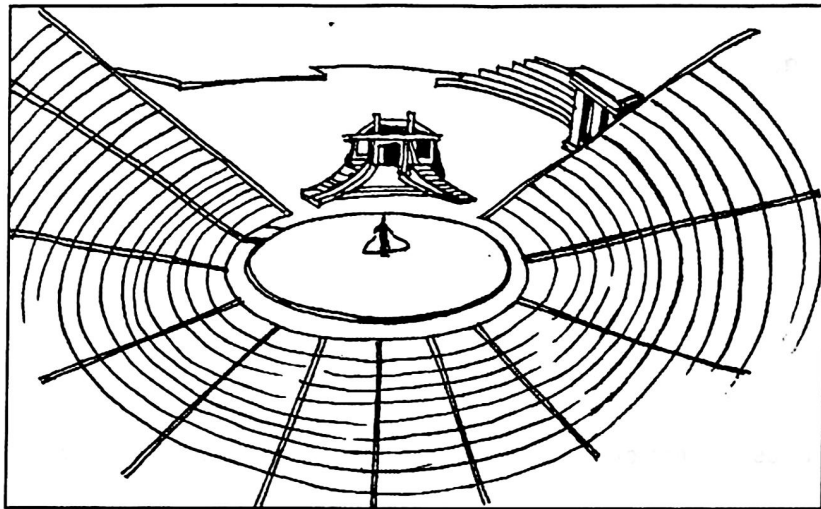
Contenido

El teatro cuenta, relata historias en un tiempo y espacio determinados, eso conlleva una manera de entender las cosas, de ahí que el espacio teatral se haya transformado a lo largo de la historia, en correspondencia con las condiciones sociales, económicas y políticas que han modificado cada cultura y país; ellas han influido en la sociedad para construir un espacio teatral donde se cuentan tales historias usando el tiempo de maneras también distintas.

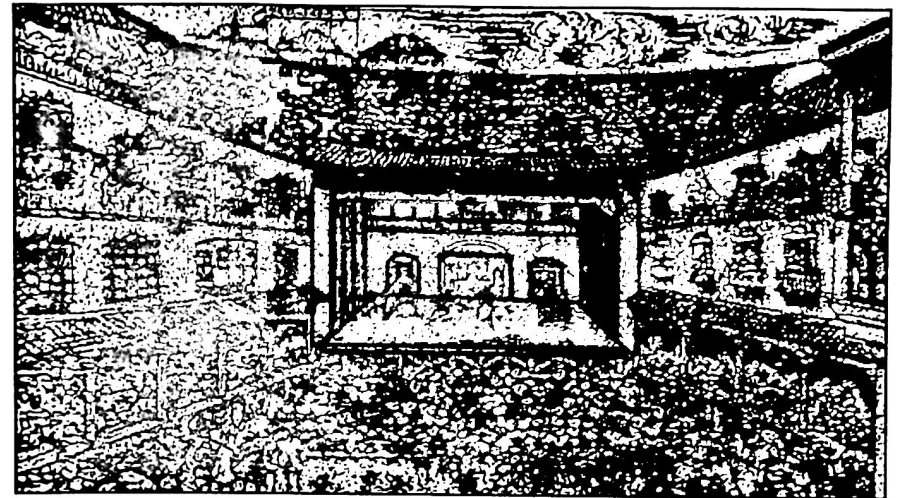
1.1. El uso del espacio teatral en distintos momentos de la historia del teatro universal y el mexicano

En esta secuencia vas a investigar cómo eran los espacios teatrales griegos, romanos, italianos, así como los del México Antiguo. Podrás reconocer sus semejanzas y cuáles son sus formas contemporáneas.

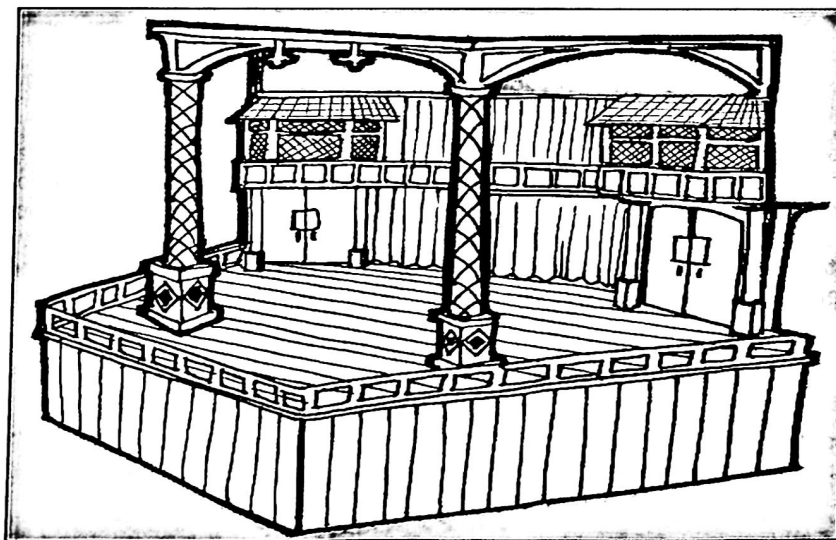
A continuación aparecen diferentes imágenes que te muestran las características generales de los espacios teatrales a través de la historia.

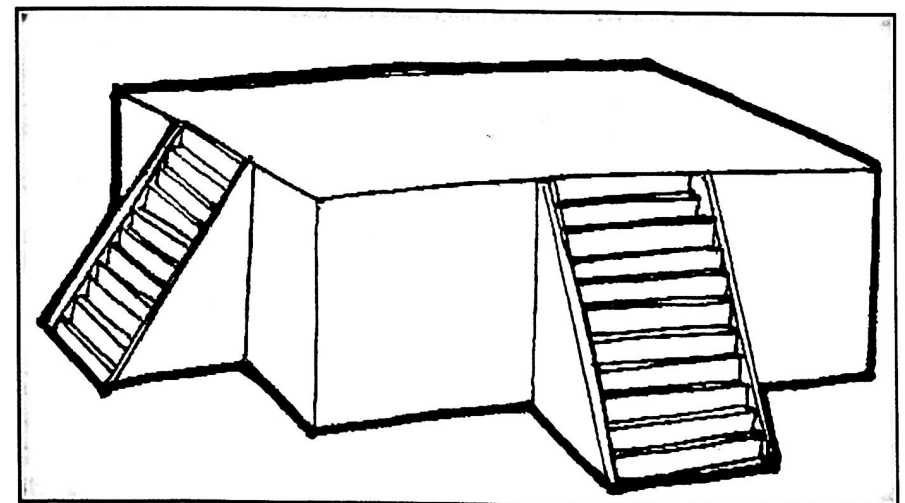
Teatro griego.

Teatro español.

Teatro inglés.

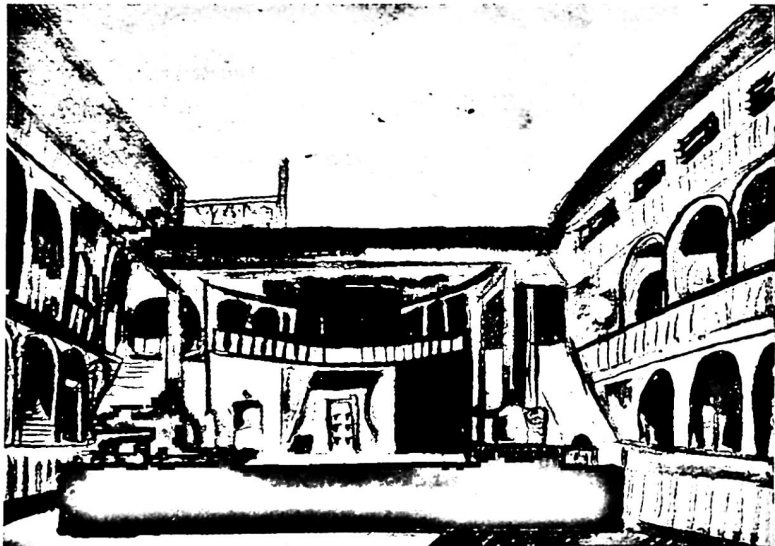
Teatro prehispánico.

Según Fernando Horcasitas no se puede hablar propiamente del espacio teatral del México Antiguo, al respecto menciona, "Al usar el termino *teatro*, debemos olvidarnos del concepto de un recinto cerrado, esto vale tanto para la época precortesiana como para la colonial. Se puede definir libremente como "un sitio grande y abierto donde se hacen representaciones dramáticas, equipado de un escenario para los actores".*

¿Qué tienen en común los diferentes espacios teatrales de las culturas antiguas?

1.2. Distintos tipos de espacios teatrales

Existen espacios teatrales de diferentes formas: arena, herradura, frontal y múltiple.

Teatro de corral o de los Siglos de Oro.

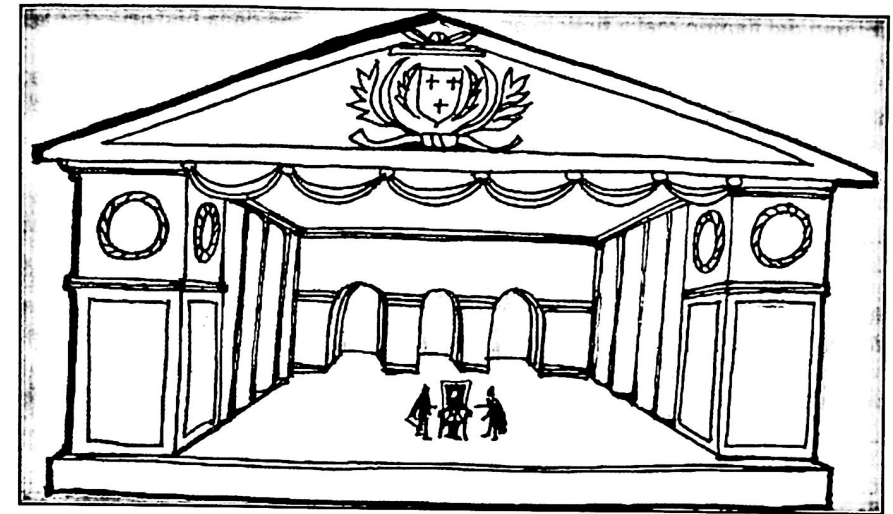

Imagen del teatro francés de Molière.

¿Cuáles diferencias observas entre ellos?

1.3. Los usos del tiempo en el teatro: diferencias entre el tiempo real y ficticio

El tiempo constituye un aspecto esencial del texto dramático o de la representación teatral. El tiempo en el que se lleva a cabo la representación de la obra no es el mismo que el que se reconstruye.

¿Cuál es la diferencia entre un tiempo y otro?

* Horcasitas, Fernando, *Teatro náhuatl. Época novohispana y moderna*, México, UNAM, 1975, p. 111.

1.4. El uso del tiempo real y ficticio en distintos momentos de la historia del teatro

Tanto las manifestaciones escénicas *parateatrales* de los antiguos mexicanos como los rituales griegos hacían un uso semejante del tiempo ya que éstos trascurrían en días y hasta semanas.

¿A qué crees que se debía esto?

La ilusión de que *algo* ocurrirá, ocurre u ocurrió, es un uso ficticio del tiempo en el teatro, es decir, son tiempos inventados.

¿En qué consiste el tiempo ficticio en el teatro?

Describe alguna escena o episodio de alguna película, obra de teatro o telenovela donde identifiques un uso ficticio del tiempo.

Actividades sugeridas

Desarrollo de las actividades sugeridas

En esta secuencia vas a llevar a cabo una serie de investigaciones que te proporcionarán información interesante acerca del uso del tiempo y el espacio en la historia del teatro.

1.1. El uso del espacio teatral en distintos momentos de la historia del teatro universal y el mexicano

Trabajo individual. Investigación.

Se trata de investigar en principio aquellos espacios característicos de las culturas antiguas como son el teatro griego, romano y los lugares donde se llevaban a cabo las representaciones en el México Antiguo. Pueden apoyarse en:

Argudín, Yolanda, *Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.

El teatro en México, México, Artes de México y del Mundo, 1969.

Horcasitas, Fernando, *Teatro náhuatl. Época novohispana y moderna*, México, UNAM, 1975.

MacGowan, K. y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.

Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.

Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.

Es posible complementar esta información con las páginas en Internet:

http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/
http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm
<http://www.culturaclasica.com/teatro%grecolatino/1.1.htm>

1.2. Distintos tipos de espacios teatrales

Trabajo individual. Investigación.

La investigación se complementa con aquellos espacios más característicos como son el teatro isabelino, de los Siglos de Oro, o el espacio a la italiana. Para favorecer la comprensión de los diferentes espacios, se sugiere contrastar varias de estas formas con los espacios donde se llevaban a cabo las representaciones en el México Antiguo. Pueden apoyarse en la bibliografía especificada en el tema anterior.

Temas	Actividades
1. ¿Cómo se usan el tiempo y el espacio teatrales?	
1.1 El uso del espacio teatral en distintos momentos de la historia del teatro universal y el mexicano.	Trabajo individual. Investigación.
1.2. Distintos tipos de espacios teatrales.	Trabajo individual. Investigación. Trabajo en grupo. Puesta en común.
1.3. Los usos del tiempo en el teatro: diferencias entre el tiempo real y ficticio.	Trabajo individual. Investigación. Trabajo en grupo. Puesta en común.
1.4. El uso del tiempo real y ficticio en distintos momentos de la historia del teatro.	Trabajo individual. Investigación. Trabajo en grupo. Puesta en común.

Trabajo en grupo. Puesta en común.

Presentarán las características de los distintos espacios teatrales obtenidos en su investigación, identificando similitudes y diferencias significativas entre ellos.

1.3. Los usos del tiempo en el teatro: diferencias entre el tiempo real y ficticio

Trabajo individual. Investigación.

a) La investigación que vas a realizar debe proporcionarte argumentos sobre las diferencias en el uso del tiempo real y ficticio.

b) Información acerca del uso del tiempo real y ficticio en distintos momentos de la historia del teatro: griego, Siglo de Oro español, teatro de evangelización en México y en expresiones teatrales actuales.

Pueden apoyarse en la bibliografía especificada en el tema anterior.

1.4. El uso del tiempo real y ficticio en distintos momentos de la historia del teatro

Trabajo individual. Investigación.

A partir de la investigación realizada sobre la historia del teatro: griego, Siglo de Oro español, teatro de evangelización en México, haz una serie de dibujos donde compares a un mismo personaje que haya existido en cada una de las épocas. Por ejemplo, puedes tomar alguno de los personajes de las obras de Shakespeare, Marlowe o de Molière.

Teatro griego	Siglo de Oro	Teatro de evangelización en México

Pueden apoyarse en la bibliografía especificada en el tema anterior.

Trabajo en grupo

Puesta en común de los resultados de la investigación y de los dibujos realizados en la actividad 1.4, planteen conclusiones.

Autoevaluación

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué se crea un espacio teatral?
2. ¿Cuál es la constante en los espacios teatrales: arena, herradura, frontal y múltiple?
3. ¿Cuáles son las características de los espacios en que representaban los antiguos mexicanos?
4. ¿En qué consisten el tiempo real y ficticio?

Respuestas a la autoevaluación

Tus respuestas deben considerar la siguiente información:

1. Se crea para contar en él las historias como una forma de expresión de una época histórica determinada, con base en los recursos e intereses culturales de la sociedad.
2. La relación entre el público y el escenario, la colocación de ambos varía a través del tiempo, pero siempre está en la base de lo que se quiere contar o relatar.
3. Que eran espacios abiertos de extensiones variables y que para comprenderlos es necesario modificar la noción de teatro occidental que siempre lo entiende como espacio cerrado.
4. El tiempo real es en el que sucede la representación, el ficticio es el tiempo dramático contenido en el texto. A través de la historia ha variado y se ha hecho cada vez más complejo.

Materiales de apoyo

Temas	Materiales sugeridos	Sugerencias de uso
1. ¿Cómo se usan el tiempo y el espacio teatrales?		
1.1 El uso del espacio teatral en distintos momentos de la historia del teatro universal y el mexicano.	MacGowan, K. y W. Melnitz, <i>Las edades de oro del teatro</i> , México, FCE, 1987. Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, <i>El teatro como vehículo de comunicación</i> , México, Trillas, 1992.	Investigar sobre el uso del espacio en el teatro, a partir de la lectura e investigación, para posteriormente delimitar una área del aula para distribuir los elementos del escenario.
1.2. Distintos tipos de espacios teatrales.	Wright, Edward, <i>Para comprender el teatro actual</i> , México, FCE, 1982.	
1.3. Los usos del tiempo en el teatro: diferencias entre el tiempo real y ficticio.	Argudín, Yolanda, <i>Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días</i> , México, Panorama Editorial, 1986.	
1.4. El uso del tiempo real y ficticio en distintos momentos de la historia del teatro.	<i>El teatro en México</i> , México, <i>Artes de México y del Mundo</i> , 1969. Horcasitas, Fernando, <i>Teatro náhuatl. Época novohispana y moderna</i> , México, UNAM, 1975. http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/ http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm http://www.culturaclasica.com/teatro%grecolatino/1.1.htm	Investigar y realizar un cuadro comparativo de las diferencias del tiempo real y el ficticio en el teatro.

Glosario

Marlowe (1564-1593). Dramaturgo y poeta, está considerado como el primer gran autor de teatro inglés en el periodo isabelino a pesar de que sólo se dedicó al teatro por espacio de seis años, siendo sus primeras obras, básicamente comedias.

Molière (1622-1673). Es considerado como uno de los grandes comediógrafos del teatro francés. Sus obras se caracterizan por una pintura de costumbres y caracteres.

Shakespeare (1564-1616). Poeta y dramaturgo inglés y uno de los grandes genios del teatro de todos los tiempos, entre sus obras figuran *Romeo y Julieta*, *Hamlet* y *Otelo*.

Bibliografía

Argudín, Yolanda, *Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.

El teatro en México, México, *Artes de México y del Mundo*, 1969.

Horcasitas, Fernando, *Teatro náhuatl. Época novohispana y moderna*, México, UNAM, 1975.

MacGowan, K. y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.

Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.

SEP, *Antología. Teatro*, México, 2006.

_____, *Libro para el maestro. Educación Artística, Primaria*, México, 2002.

Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.

http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm

<http://www.culturaclasica.com/teatro%grecolatino/1.1.htm>

http://www.usuarios.lycos.es/historia_teatro/

Secuencia de aprendizaje 2

Condiciones internas y externas del personaje: el tiempo y el espacio

Propósito

El alumno reconocerá las motivaciones de los personajes, así como el tiempo y espacio para la interpretación de diversas narraciones y situaciones.

Temas

- 2.1. Identificación de la motivación del personaje.
- 2.2. Personaje que acciona y personaje que reacciona.
- 2.3. Tiempo real y tiempo ficticio.
- 2.4. Espacio real y espacio ficticio.
- 2.5. Escenografía y utilería.

Contenido

Dentro de una obra dramática, un personaje actúa de una determinada manera porque tiene *motivos*, es decir, causas que lo mueven a realizar determinadas acciones y no otras. Es necesario comprender la *motivación* del personaje para saber cómo es el conjunto de las acciones que debe realizar el actor que lo interpreta.

¿Qué entiendes por motivación?

2.1. Identificación de la motivación del personaje

Existen diversas razones psicológicas, intelectuales, políticas o religiosas, etcétera, que impulsan a los personajes a comportarse de tal o cual manera. La motivación es la base fundamental de la *caracterización*, ya que hace saber al público lector o espectador, los mecanismos que determinan la *acción*, organiza el sentido de la obra, proporciona la clave de motivaciones y la *intriga*. La motivación se refiere a las razones, en muchas ocasiones oscuras, que tienen los personajes. El actor debe poner en claro la motivación del personaje para hacer *como si* fuera él.

Describe las motivaciones de tres personajes ficticios que conozcas:

¿Qué utilidad tiene para la actuación conocer la motivación del personaje?

2.2. Personaje que acciona y personaje que reacciona

¿Recuerdas la importancia que el fenómeno preacción–acción–reacción tiene en la actuación? Ya lo has experimentado en ejercicios previos. Cuando realizas la lectura de un texto dramático es importante que atiendas la interacción entre el personaje que acciona o *habla* y el que escucha o *reacciona*.

¿Qué sentido tiene la secuencia: escuchar, observar, reaccionar según la motivación de los personajes?

2.3. Tiempo real y tiempo ficticio

El tiempo es un elemento fundamental del texto dramático o de la representación teatral. El tiempo en que el espectador observa la manifestación teatral es un tiempo real, presente. La obra por su parte ocurre en un tiempo ficticio, es decir imaginado o inventado en la ilusión de que *algo* pasa, pasó o pasará. El tiempo real es nuestra **temporalidad** en la cual se cuenta la historia.

¿En qué consiste el tiempo real?

¿En qué consiste el tiempo ficticio en el teatro?

¿Para qué diferenciar uno de otro?

2.4. Espacio real y espacio ficticio

Así como el tiempo ficticio constituye un elemento importante del texto dramático también el espacio ficticio lo es porque se refiere al lugar específico donde se desarrolla la *trama*, aunque sea imaginado. El espacio real lo constituye la sala y el *foro*, en éste se hace el ambiente físico con la música, el desplazamiento de los actores, las voces, la composición escénica, la cantidad de acciones, las pausas, etcétera.

¿En qué consiste el espacio real?

¿En qué consiste el espacio ficticio en el teatro?

¿Para qué diferenciar uno de otro?

2.5. Escenografía y utilería

El mobiliario escénico que se construye para recrear el espacio ficticio se conoce como escenografía. Son los objetos que conforman la ambientación, ya se trate de una habitación, un jardín o una calle.

Describe la escenografía de alguna obra, serie televisiva o historia que conozcas:

¿Es necesaria la escenografía para contar la historia?

La utilería comprende todo aquello que los actores deberán manipular, como cuchillos, velas, vasos, etcétera.

Describe la utilería de la historia que mencionaste antes:

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
2. Condiciones internas y externas del personaje: el tiempo y el espacio.	
2.1. Identificación de la motivación del personaje.	Trabajo individual. Lectura.
2.2. Personaje que acciona y personaje que reacciona.	Trabajo en grupo. Lectura. Trabajo en grupo. Puesta en común.
2.3. Tiempo real y tiempo ficticio.	Trabajo individual. Lectura.
2.4. Espacio real y espacio ficticio.	Trabajo individual. Lectura.
2.5. Escenografía y utilería.	Trabajo en grupo. Puesta en común. Periódico mural.

Desarrollo de las actividades sugeridas

En esta secuencia vas a llevar a cabo una serie de actividades de *apreciación* que te proporcionarán ejemplos atractivos acerca del uso del tiempo y el espacio en obras de tu interés para ti y tus compañeros.

2.1. Identificación de la motivación del personaje

Trabajo en grupo. Lectura.

a) Pueden acudir a las siguientes páginas en Internet, donde se brindan obras aptas para adolescentes en forma gratuita:

<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>
<http://www.avantel.net/~lgarrett/>

b) Elijan una misma obra de interés para todos, de tal manera que sus observaciones estén relacionadas con el mismo texto dramático y personajes.

Trabajo individual. Identifica la motivación de los personajes y escríbela.

2.2. Personaje que acciona y personaje que reacciona

Trabajo individual. Lectura.

- a) Pueden acudir a las páginas en Internet mencionadas en el tema anterior.
- b) Realiza una comparación entre personaje que acciona y personaje que reacciona y escríbela.

Trabajo en grupo. Puesta en común.

- a) Elijan un moderador para que dé el turno a las participaciones.
- b) Intercambien sus observaciones.

2.3. Tiempo real y tiempo ficticio

Trabajo individual. Lectura.

- a) Puedes acudir a las páginas en Internet mencionadas en el tema anterior.
- b) Realiza una comparación entre tiempo real y tiempo ficticio, escríbela.

2.4. Espacio real y espacio ficticio

Trabajo individual. Lectura.

- a) Puedes acudir a las páginas en Internet mencionadas en el tema anterior.
- b) Realiza con un dibujo una comparación entre espacio real y espacio ficticio.

2.5. Escenografía y utilería

Trabajo en grupo. Lectura.

- a) Pueden acudir a las siguientes páginas en Internet, donde pueden encontrar información al respecto:

<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm

- b) Dibuja la escenografía y utilería que la lectura de la obra te ha sugerido.

Trabajo en grupo. Puesta en común.

- a) Elijan un moderador para que dé el turno a las participaciones.
- b) Intercambien sus observaciones y dibujos.
- c) Elaboren un periódico mural en el que describan e ilustren "Las motivaciones de los personajes en tiempo y espacio ficticios".
- d) Recuerden que están utilizando dos lenguajes que se complementan: el escrito y el plástico, ambos se utilizan en el teatro para *decir* y para *ver*.

Autoevaluación

Utiliza la siguiente escala de 1 a 5 para valorar tu desempeño.

- 1. Insuficiente.
- 2. Suficiente.
- 3. Bueno.
- 4. Muy bueno.
- 5. Excelente.

Desempeño en:

- a) Comprensión de las motivaciones de los personajes..... ()
- b) Comparación entre personaje que acciona y personaje que reacciona... ()
- c) Identificación de los elementos de tiempo y espacio en el teatro..... ()
- d) Creación de escenografía y utilería..... ()
- e) Participación en la elaboración del periódico mural..... ()

Respuestas a la autoevaluación

Tus respuestas deben considerar:

Individualmente se trata de un trabajo de apreciación en donde tu punto de vista es la aparte central, por ello debes ser honesto y justo en las observaciones a tu propio desempeño.

La elaboración del periódico mural es un ejercicio de preparación para lo que todos harán en las próximas secuencias, así que la participación es fundamental, cada quien va encontrando en dónde hace mejores aportes.

Cuando el grupo comenta cada una de las autoevaluaciones, es muy importante la escucha para plantear los acuerdos y las diferencias de apreciación. Con ellas hay que fomentar un ambiente de respeto y pedir a todos su colaboración para hacer observaciones pertinentes, cuidadosas y constructivas.

Materiales de apoyo

Temas	Materiales sugeridos	Sugerencias de uso
2. Condiciones internas y externas del personaje: el tiempo y el espacio.		
2.1. Identificación de la motivación del personaje.	http://www.lanzadera.com/puroteatro/	A partir del libro <i>El haragán y el zopilote</i> , identificar las condiciones en las que se desarrolla el personaje.
2.2. Personaje que acciona y personaje que reacciona.	http://www.avantel.net/~lgarret/	
2.3. Tiempo real y tiempo ficticio.	Grupo SnaJtz'lbajom, <i>El haragán y el zopilote</i> , México, Sans Serif Editores/SEP (Libros del Rincón), 2002.	
2.4. Espacio real y espacio ficticio.	http://www.lanzadera.com/puroteatro/	Consultar la página, y posteriormente debatir en grupo.
2.5. Escenografía y utilería.	http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm	

Glosario

Escenario. Parte del teatro construida convenientemente para que en ella se puedan colocar las decoraciones y representar las obras dramáticas.

Temporalidad. Carácter o modo de lo que existe en el tiempo.

Tiempo ficticio. Duración de cosas o acciones inmersas en situaciones de forma fingida, imaginaria o falsa.

Utilería. Se le llama así al conjunto de objetos y enseres que se emplean en un escenario teatral o cinematográfico.

Bibliografía

SEP, *Antología. Teatro*, México, 2006.

—, *Libro para el maestro. Educación artística, Primaria*, México, 2002.

<http://www.avantel.net/~lgarret/>

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm

<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>

Secuencia de aprendizaje

3

Interpretación de narraciones: diversas situaciones y personajes

Propósito

El alumno interpretará narraciones con diversos personajes y situaciones.

Temas

- 3.1. Creación de narraciones con diversos personajes y situaciones.
- 3.2. Manejo del espacio y del tiempo en una narración.
- 3.3. Manejo de personajes, situación, espacio y tiempo.

Contenido

En esta secuencia trabajaremos la expresión mediante la realización de diferentes ejercicios de representación de personajes en diversas narraciones y situaciones. La creatividad y la exploración serán fundamentales para llegar a la improvisación colectiva, además de ser la oportunidad para practicar los aprendizajes alcanzados y apreciar el desempeño individual y grupal.

3.1. Creación de narraciones con diversos personajes y situaciones

La narración, como hemos visto, incluye: *tema, personajes, ambiente, anécdota, argumento, conflicto y diálogos*, entre otros elementos. Al crear narraciones debemos tenerlas en cuenta para que nuestra historia sea interesante y consistente.

Cuando construyes un personaje para interpretarlo, resulta enriquecedor imaginario en diferentes situaciones, todas ellas, hasta las más insólitas y descabelladas, te dan elementos para precisar su motivación y, en consecuencia, avanzar en su caracterización.

Imagina un personaje ficticio en tres situaciones diferentes, nárralas:

1. _____
2. _____
3. _____

Cada personaje enfrenta la misma situación a su manera, es decir, desde la motivación y carácter que le son propios. Es interesante hacer un contraste y comparación entre ellos.

Ahora imagina a tres diferentes personajes en una misma situación, descríbela:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

3.2. Manejo del espacio y del tiempo en una narración

Dentro de la narración, todo personaje está situado en un tiempo y espacio determinados. Ubica un lugar y un tiempo en el cual tu personaje realiza sus propias acciones:

- _____
- _____
- _____

3.3. Manejo de personajes, situación, espacio y tiempo

Cuando narras una situación, como ahora lo estás haciendo, es importante atender la interacción entre personajes, ya sabes, uno que acciona o *habla* y otro que escucha o *reacciona*.

¿Cómo *accionan* y *reaccionan* tres distintos personajes ante una misma situación? Descríbela:

- _____
- _____
- _____
- _____

Cuando describes la situación de una obra es como si tomaras una fotografía en un momento dado de todas las relaciones entre los personajes.

¿Cómo es la foto de tu situación?

Como ves, los ejercicios de narración que has escrito te dan una pauta para la creación de situaciones con elementos cada vez más complejos. Sin duda, éstos serán un apoyo para la realización de las siguientes actividades.

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
3. Interpretación de narraciones: diversas situaciones y personajes.	Trabajo en grupo. Presentación de narraciones escritas.
3.1. Creación de narraciones con diversos personajes y situaciones.	Trabajo en grupo.
3.2. Manejo del espacio y del tiempo en una narración.	Trabajo en grupo: Improvisación. Elaboración de guión. Calentamiento corporal y del aparato fonador.
3.3. Manejo de personajes, situación, espacio y tiempo.	Presentación de ejercicios de improvisación. Puesta en común de apreciación.

Desarrollo de las actividades sugeridas

Los ejercicios que van a crear se refieren a una serie de juegos individuales o colectivos dirigidos a explorar alguna cualidad propia o una característica particular del teatro.

3.1. Creación de narraciones con diversos personajes y situaciones

Trabajo en grupo. Presentación de narraciones escritas.

- Elijan un moderador para que dé el turno a las participaciones.
- Presenten voluntariamente los ejercicios narrativos que han escrito individualmente en la primera parte de esta secuencia.
- Seleccionen aquellas que contengan los elementos narrativos factibles de representar.

3.2. Manejo del espacio y del tiempo en una narración

Trabajo en grupo

- Elijan un moderador para que dé el turno a las participaciones y ayude a precisar los elementos de espacio y tiempo.
- Incorporen o, en su caso, precisen y detallen los elementos de espacio y tiempo en las narraciones seleccionadas.

3.3. Manejo de personajes, situación, espacio y tiempo

Trabajo en grupo. Improvisación.

- Elijan un moderador para que siga la organización de la actividad y dé el turno a las intervenciones de cada equipo.
- Formen equipos, cada uno seleccione una narración para representarla.
- Verifiquen que de manera general la narración incluya: tema, personajes, ambiente, anécdota, argumento, conflicto y diálogos.
- Elaboren un guión para la improvisación que incluya:
 - Personajes: aspectos internos (motivación) y externos (caracterización), entradas y salidas.
 - Situación: describir la situación de una narración es como fotografiar todas las relaciones entre los personajes en un momento dado.
 - Espacio: lugar físico y material donde ocurre la trama.
 - Tiempo ficticio: época pasada, presente, futura.
- Lleven a cabo una rutina de calentamiento corporal del aparato fonador.
- Presentación de las improvisaciones.
- Puesta en común de apreciación. Se sugiere al coordinador, fomentar la participación para reconocer, entre otros, los elementos narrativos de espacio y tiempo, así como los comentarios y reflexiones sobre el uso del tiempo y del espacio en los ejercicios propios y los de los compañeros.

Es muy importante la escucha para plantear los acuerdos y las diferencias de apreciación. Con ellos hay que fomentar un ambiente de respeto y pedir a todos su colaboración para hacer observaciones pertinentes, cuidadosas y constructivas.

Autoevaluación

Utiliza la siguiente escala de 1 a 5 para valorar tu desempeño.

1. Insuficiente.
2. Suficiente.
3. Bueno.
4. Muy bueno.
5. Excelente.

- a) Creación de narraciones con diversos personajes y situaciones.....()
 b) Exploración de diversas posibilidades de manejo del espacio en una narración...()
 c) Exploración de diversas posibilidades de manejo del tiempo en una narración....()
 d) Participación en los diferentes momentos de la improvisación colectiva.....()

Respuestas a la autoevaluación

Tus respuestas deben considerar:

Individualmente se trata de un trabajo de apreciación en donde tu punto de vista es la parte central, por ello debes ser honesto y justo en las observaciones a tu propio desempeño.

La improvisación colectiva implica diversos momentos desde su creación, organización hasta la presentación, son pequeñas partes que integran un todo, como en el teatro.

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
<p>3. Interpretación de narraciones: diversas situaciones y personajes.</p> <p>3.1. Creación de narraciones con diversos personajes y situaciones.</p> <p>3.2. Manejo del espacio y del tiempo en una narración.</p> <p>3.3. Manejo de personajes, situación, espacio y tiempo.</p>	<p>Se trata de una secuencia centrada en la expresión y la apreciación, que resume diferentes aprendizajes alcanzados. En este sentido, los materiales de apoyo son las propias elaboraciones de los alumnos, entre ellas las narrativas, ejercicios de escritura que hacen en este momento las veces de "texto dramático", el cual es básico para llevar a cabo una representación teatral.</p>	<p>Ver y analizar una obra de teatro, película o serie, tomando en cuenta cuál es la trama y las situaciones en la que se ven inmersos los personajes. No olvides tomar en cuenta el tiempo, espacio y contexto social en el que se desenvuelve la historia.</p>

Glosario

Argumento. Razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega.

Matizar. Graduar con delicadeza sonidos o expresiones conceptuales.

Trama. Conjunto de partes que se van entremezclando entre diferentes circunstancias en un determinado periodo, que van hilando de manera de cruce y enlace en una historia, y en especial comportándose a manera de enredo de una obra dramática o novelesca.

Bibliografía

SEP, *Antología. Teatro*, México, 2006.
 ____, *Libro para el maestro. Educación artística, Primaria*, México, 2002.
<http://www.avantel.net/~lgarrett/>
<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>

Secuencia de aprendizaje **4**

¿Cómo ver una obra de teatro?

Propósito

El alumno argumentará con claridad sus ideas sobre una obra teatral o representación escénica.

Temas

- 4.1. Identificación de los elementos narrativos en escena.
 - 4.1.1. Reconocimiento del conflicto.
 - 4.1.2. Identificación de los personajes y su motivación.
 - 4.1.3. Observación del uso del espacio y del tiempo.
- 4.2. Elaboración de una apreciación personal.

Contenido

Con la observación de una obra de teatro, esta secuencia de aprendizaje te ayuda a integrar los conceptos que hemos revisado en secuencias y bloques anteriores, asimismo te prepara para el proceso de montaje escénico.

4.1. Identificación de los elementos narrativos en escena

Hoy vamos a ver una obra de teatro para reconocer en su **puesta en escena** elementos narrativos tales como el conflicto, los personajes y sus respectivas motivaciones, así como las maneras en que se usa el espacio y el tiempo. Estas y otras observaciones las haremos por escrito para luego leerlas en el grupo.

4.1.1. Reconocimiento del conflicto

La trama, como hemos visto, se desarrolla en torno a un *conflicto* que consiste en la confrontación de fuerzas contrarias. Es amplia la gama de conflictos que pueden tratarse en las obras dramáticas, pueden ser conflictos de tipo ético, moral y personal. En ellos la oposición puede ser entre acciones, pensamientos, sentimientos y palabras.

4.1.2. Identificación de los personajes y su motivación

Hemos visto que los *personajes* en la obra dramática son cosas, personas o animales ficticios que tienen diferentes clases de motivos (intelectuales, psicológicos, políticos o religiosos, etcétera) para actuar de la manera en que lo hacen. De ahí que la motivación sea primordial para la *caracterización* del personaje, ya que comunica al espectador los mecanismos que determinan la *acción*.

4.1.3. Observación del uso del espacio y del tiempo

Sabemos que ambas nociones están estrechamente relacionadas. ¿Cómo está situada la obra y los personajes en el tiempo? Puede corresponder al presente, a hechos pasados o que van a suceder. En este sentido es necesario observar si el espacio corresponde a esta ubicación temporal, igual que todos los elementos del mobiliario, decorado y escenografía en general.

4.2. Elaboración de una apreciación personal

Cuando apreciamos personalmente lo que hacemos es *graduar, regular o matizar el valor* de alguna cosa, por lo general la apreciación se expresa en opiniones que son resultado de la reflexión o consideraciones derivadas de un análisis. En este caso vas a realizar una valoración graduada, regulada y matizada sobre una obra de teatro y todos sus componentes.

¿Cuáles son las cosas a las que das un valor?

¿Acostumbras matizar, graduar o regular tus apreciaciones? ¿Por qué?

¿Encuentras alguna diferencia entre la apreciación y la crítica? ¿Cómo es?

De lo que se trata en una apreciación es en darle un valor a lo que observas y escuchas en una obra de teatro, los sentimientos que te provoca, la interpretación que haces de los signos y símbolos que te da a conocer sobre el tema y los recursos técnicos en los que se apoya.

Enuncia los elementos que consideras necesario apreciar en una obra de teatro:

Por todo ello, la apreciación que vas a escribir, como resultado de la observación de la obra de teatro, será un conjunto de opiniones reflexionadas y consideraciones críticas, es decir, bien pensadas y no hechas a la ligera ni superficialmente.

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
4. ¿Cómo ver una obra de teatro?	
4.1. Identificación de los elementos narrativos en escena:	Trabajo en grupo. Asistencia a una representación teatral.
4.1.1. Reconocimiento del conflicto.	Trabajo individual.
4.1.2. Identificación de los personajes y su motivación.	Trabajo individual.
4.1.3. Observación del uso del espacio y del tiempo.	Trabajo individual.
4.2. Elaboración de una apreciación personal.	Trabajo individual. Trabajo en grupo. Puesta en común de las apreciaciones.

Desarrollo de las actividades sugeridas

4.1. Identificación de los elementos narrativos en escena

Trabajo en grupo

Observación de una obra de teatro, ya sea que la vean en vivo o en video. Si ninguna de las dos opciones es viable, se puede reemplazar con una película o una serie televisiva.

Trabajo individual

4.1.2. Reconocimiento del conflicto

4.1.3. Identificación de los personajes y su motivación

4.1.4. Observación del uso del espacio y del tiempo

4.2. Elaboración de una apreciación personal

Trabajo individual

Elementos mínimos que debes incluir en la apreciación personal. Entre otros, pueden ser:

- Síntesis de la obra.
- Reflexión sobre las actuaciones.
- Opinión sobre los elementos de escenografía.
- Opinión personal, apoyada con argumentos que la sustenten.

Trabajo en grupo. Puesta en común de las apreciaciones.

Se sugiere un coordinador que fomente la participación de todos para alentar la voz personal del alumno, lo que tiene que decir por sí mismo.

Es muy importante la escucha para plantear los acuerdos y las diferencias de apreciación. Con ellas hay que fomentar un ambiente de respeto y pedir a todos su colaboración para hacer observaciones pertinentes, cuidadosas y constructivas.

Si el grupo fuera demasiado numeroso, se sugiere una lectura por parejas para enriquecer la perspectiva del otro.

Autoevaluación

Utiliza la siguiente escala de 1 a 5 para valorar tu desempeño.

1. Insuficiente.
2. Suficiente.
3. Bueno.
4. Muy bueno.
5. Excelente.

a) Elaboración de una apreciación personal..... ()

b) Incorporación de los elementos mínimos..... ()

Síntesis de la obra.

Reflexión sobre las actuaciones.

Opinión sobre los elementos de escenografía.

Opinión personal, apoyada con argumentos que la sustenten.

c) Exposición de la apreciación personal en grupo..... ()

Respuestas a la autoevaluación

Ya que se trata de un trabajo de apreciación en donde tu punto de vista es la parte central, debes matizar, regular y graduar las observaciones a tu propio desempeño y el de tus compañeros. Toma en consideración que estás en un proceso de formación en el que el desarrollo de habilidades es gradual y requiere de práctica.

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
4. ¿Cómo ver una obra de teatro?		
4.1. Identificación de los elementos narrativos en escena:	Asistencia a una representación teatral o se puede ver en video. Si ninguna de las dos opciones es viable, se puede reemplazar con una película o una serie televisiva.	Ver y analizar la obra de teatro tomando en cuenta cuáles son los elementos narrativos: desde físicos hasta conceptuales.
4.1.2. Reconocimiento del conflicto.		
4.1.3. Identificación de los personajes y su motivación.		Posteriormente realizar una pequeña escenificación teatral en equipo, partiendo de una anécdota y tomando en cuenta los conceptos vistos en la secuencia.
4.1.4. Observación del uso del espacio y del tiempo.		
4.2. Elaboración de una apreciación personal.		

Glosario

Anécdota. Suceso curioso y poco conocido que se cuenta en algún relato.

Puesta en escena. Conjunto de los medios de interpretación escénica: decoración, iluminación, música y trabajo de los actores.

Teatral. Que se adapta bien a las exigencias de la representación escénica.

Bibliografía

SEP, *Libro para el maestro. Educación Artística, Primaria*, México, 2002.

____, *Antología. Teatro*, México, 2006.

<http://www.avantel.net/~lgarrett/>

<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>

Secuencia de aprendizaje

5

Elementos narrativos en representaciones preteatrales

Propósito

El alumno reconocerá algunas formas teatrales narrativas en su comunidad.

Temas

5.1. Elementos narrativos actorales y espaciales en representaciones preteatrales de la comunidad.

5.1.1. Las representaciones de mi comunidad.

5.1.2. Elementos narrativos: espacio y personajes en la representación.

5.1.3. Diferencias entre una representación preteatral y el teatro.

Contenido

5.1. Elementos narrativos actorales y espaciales en representaciones preteatrales de la comunidad

Recordemos que las representaciones preteatrales son manifestaciones escénicas estrechamente ligadas a expresiones rituales que incorporan una serie de elementos teatrales tales como personajes, anécdota y expresión corporal, pero cuya finalidad es distinta de la representación teatral occidental. Sus propósitos no son únicamente artísticos ni de entretenimiento, sino religiosos, místico, rituales o históricos.

5.1.1. Las representaciones de mi comunidad

Con toda seguridad en tu comunidad existen diversas representaciones preteatrales con las que se celebran ciertas fechas, ciclos agrícolas, para honrar a determinados personajes religiosos o históricos, etcétera. Enumera las festividades de tu comunidad en las que se realizan este tipo de representaciones:

5.1.2. Elementos narrativos: espacio y personajes en la representación

Tú sabes que el espacio donde se realiza la representación es muy importante porque puede responder a una tradición o a un acuerdo de los miembros de la comunidad.

Recuerda que desde la Antigüedad, muchas de estas representaciones se han hecho al aire libre y que, precisamente por eso, el concepto de teatro occidental como espacio cerrado resulta limitado para entender esta manera tan cercana a lo religioso y mítico.

Describe cómo son los espacios en donde se realizan estas representaciones:

¿Cuáles son las anécdotas de las representaciones?

¿Cómo son los personajes que participan? ¿Cuáles son sus motivaciones?

¿Requieren de alguna preparación? ¿Cómo y quién la hace?

Describe su vestuario y los orígenes del mismo:

Describe la escenografía y utilería que elaboran:

5.1.3. Diferencias entre una representación preteatral y el teatro

Con base en los elementos que has aprendido, menciona las diferencias que identificas entre ambos tipos de representaciones:

Teatrales: _____	Preteatrales: _____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
5. Elementos narrativos en representaciones preteatrales.	
5.1. Elementos narrativos actorales y espaciales en representaciones preteatrales de la comunidad.	Trabajo en grupo.
5.1.1. Las representaciones de mi comunidad.	Trabajo en grupo.
5.1.2. Elementos narrativos: espacio y personajes en la representación.	Trabajo en grupo.
5.1.3. Diferencias entre una representación preteatral y el teatro.	Trabajo individual. Trabajo en grupo.

Desarrollo de las actividades sugeridas

5.1. Elementos narrativos actorales y espaciales en representaciones preteatrales de la comunidad

Trabajo en grupo. Observación de alguna representación.

Cualquier festejo puede ser observado, lo importante es tener en cuenta los elementos del teatro que han aprendido. De la misma manera, una danza tradicional, teatro comunitario o teatro callejero pueden ser ejemplos útiles.

5.1.1. Las representaciones de mi comunidad

Dependerá de la comunidad y la época del año lo que se pueda observar. Ejemplos constantes son el Vía Crucis, las pastorelas, la Pasión de Cristo, el carnaval, las fiestas del santo patrono, Día de Muertos y diversos acontecimientos históricos.

5.1.2. Elementos narrativos: espacio y personajes en la representación

5.1.3. Diferencias entre una representación preteatral y el teatro

Trabajo individual

Con base en los elementos narrativos (anécdota, personajes y espacio) establece la diferencia entre ambos tipos de representación y plásmalos en un dibujo.

Trabajo en grupo

- Nombren a un moderador para que dé los turnos de participación en el diálogo y fomenta el establecimiento de acuerdos.
- Pongan en común sus elaboraciones y comenten sus observaciones y las de sus compañeros. Es muy importante escuchar para plantear los acuerdos y las diferencias de apreciación. Con ellas hay que fomentar un ambiente de respeto y pedir a todos su colaboración para hacer observaciones pertinentes, cuidadosas y constructivas.
- Realicen una muestra en la que expongan sus dibujos.

Autoevaluación

Utiliza la siguiente escala de 1 a 5 para valorar tu desempeño.

- Insuficiente.
- Suficiente.
- Bueno.
- Muy bueno.
- Excelente.

Observación de:

- a) elementos narrativos actorales y espaciales en representaciones preteatrales de la comunidad.....()
- b) las representaciones de mi comunidad.....()
- c) elementos narrativos: espacio y personajes en la representación.....()
- d) diferencias entre una representación preteatral y el teatro.....()

Respuestas a la autoevaluación

Tus respuestas deben considerar:

Las diferencias centrales entre ambos tipos de representación que están en sus finalidades, mientras las teatrales se desarrollan para entretener y producir arte, la parateatrales además de favorecer el entretenimiento tienen fines místicos y religiosos fundamentalmente.

Individualmente se trata de un trabajo de apreciación en donde tu punto de vista es la parte central, por ello debes ser honesto y justo en las observaciones a tu propio desempeño.

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
5. Elementos narrativos en representaciones preteatrales.		
5.1. Elementos narrativos actorales y espaciales en representaciones preteatrales de la comunidad.	Argudín, Yolanda, <i>Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días</i> , México, Panorama Editorial, 1986.	Investigar los elementos narrativos en los ritales prehispánicos.
5.1.1. Las representaciones de mi comunidad.	Juárez Espinoza, Isabel, <i>Cuentos y teatro tzeltales</i> , México, Diana/SEP (Libros del Rincón), 2002.	Escribir un mito e identificar las características del personaje a partir de la narratividad de sus características físicas y de su entorno.
5.1.2. Elementos narrativos: espacio y personajes en la representación.		
5.1.3. Diferencias entre una representación preteatral y el teatro.		

Glosario

Carnaval. Se le llama a las celebraciones que en la vieja sociedad rural, fuertemente estructurada por el cristianismo, el tiempo de "carnestolendas" ofrecía mascaradas rituales de raíz pagana y un lapso de permisividad que se oponía a la represión de la sexualidad y a la severa formalidad litúrgica de la Cuaresma.

Pastorelas. Las pastorelas son obras teatrales cortas (generalmente humorísticas) que tienen como argumento las vicisitudes que debe enfrentar un grupo de pastores y la gente del pueblo para llegar a Belén a adorar al niño Jesús.

Vía crucis. Significa «camino de la cruz» y se refiere a las diferentes etapas o momentos vividos por Jesucristo desde el momento en que fue aprehendido hasta su crucifixión y sepultura.

Bibliografía

- Argudín, Yolanda, *Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.
- El teatro en México*, México, Artes de México y del Mundo, 1969.
- SEP, *Antología. Teatro*, México, 2006.
- _____, *Libro para el maestro. Educación artística, Primaria*, México, 2002.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

TEATRO 1

Bloque 5

Haciendo teatro

Secuencia de aprendizaje

¿Qué es una puesta en escena?

Propósitos

El alumno participará en la elaboración, organización, realización y valoración de una puesta en escena, así como en la construcción de una opinión sobre el teatro como medio de comunicación y de expresión personal y colectiva.

Temas

- 1.1. Textos dramáticos de interés colectivo para su puesta en escena.
- 1.2. Elementos que componen una puesta en escena.
 - 1.2.1. Actores:... ¡A escena!
 - 1.2.2. Todo lo que se ve en la escena.
- 1.3. Etapas y proceso de montaje de una puesta en escena.
 - 1.3.1. El papel del público en el teatro.
- 1.4. Producción de un *collage* de escenas para su montaje.
 - 1.4.1. Selección colectiva (preproducción).
 - 1.4.2. Construcción de personajes (preproducción).
 - 1.4.3. Elementos narrativos en ejercicios de representación (producción).
 - 1.4.4. Propuestas de espacio y tiempo (preproducción).
 - 1.4.5. Propuestas de escenografía y utilería (preproducción).
 - 1.4.6. Producción de escenografía y utilería.
 - 1.4.7. ¡Vamos a ensayar!
 - 1.4.8. Realización de la puesta en escena.
- 1.5. Aciertos y debilidades en el montaje.
- 1.6. Acercamiento a una definición personal de teatro.
 - 1.6.1. Sentido del teatro en la vida personal.
 - 1.6.2. El teatro como medio de comunicación y de expresión.

Contenido

La necesidad de expresarnos artísticamente como parte de una formación integral es la finalidad del presente bloque con el que concluimos este primer grado. Vamos a realizar de manera colectiva, como sucede en el teatro, nuestra propia *puesta en escena*.

Partiremos de la identificación y selección de los elementos que participan en las diferentes etapas del proceso de montaje de un *collage* de escenas: lectura dialogada de textos teatrales, actores para conformar el reparto, todos los elementos visuales que componen una puesta en escena, así como los relacionados con la producción.

Se trata de un trabajo integrador en el cual es fundamental incorporar los aprendizajes expresivos, de apreciación y contextualización que has alcanzado a lo largo del curso. Es por eso que nos introduciremos de lleno a la realización de actividades para afirmar los elementos conocidos y también para descubrir el teatro haciéndolo.

¿Qué es para ti una puesta en escena?

Menciona los elementos que participan en una puesta en escena:

¿Cuál es el papel de los actores?

Los elementos visuales son:

Este proceso se inicia con:

Las etapas del proceso de montaje de la puesta en escena son:

¿Cuál es la función del público?

Los personajes se construyen para:

Los elementos narrativos sirven para:

Las propuestas de espacio y tiempo están en función de:

Las propuestas escenográficas parten de:

La utilería consiste en:

¿Cuál es la función de los ensayos?

¿Para qué participar en el proceso de una puesta en escena?

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
1. ¿Qué es una puesta en escena?	
1.1. Textos dramáticos de interés colectivo para su puesta en escena.	Trabajo en grupo. Lectura y selección de escenas.
1.2. Elementos que componen una puesta en escena.	Trabajo en grupo.
1.2.1. Actores:... ¡A escena!	Trabajo en grupo.
1.2.2. Todo lo que se ve en la escena.	Trabajo en grupo.
1.3. Etapas y proceso de montaje de una puesta en escena.	Trabajo en grupo.
1.3.1. El papel del público en el teatro.	Trabajo en grupo. Investigación.
1.4. Producción de un collage de escenas para su montaje:	Trabajo en grupo.
1.4.1. Selección colectiva.	Trabajo en grupo.
1.4.2. Construcción de personajes.	Trabajo en grupo.
1.4.3. Elementos narrativos en ejercicios de representación.	Trabajo en grupo.
1.4.4. Propuestas de espacio y tiempo.	Trabajo en grupo.
1.4.5. Propuestas escenográficas.	Trabajo en grupo.
1.4.6. Escenografía y utilería: producción.	Trabajo en grupo.
1.4.7. ¡Vamos a ensayar!	Trabajo en grupo.
1.4.8. Realización de la puesta en escena.	Trabajo individual.
1.5. Aciertos y debilidades en el montaje.	Trabajo en grupo.
1.6. Acercamiento a una definición personal de teatro.	Trabajo en grupo.
1.6.1. Sentido del teatro en la vida personal.	Trabajo individual.
1.6.2. El teatro como medio de comunicación y de expresión.	Trabajo en grupo. Periódico mural.

Desarrollo de las actividades sugeridas

1.1. Textos dramáticos de interés colectivo para su puesta en escena

Trabajo en grupo. Indagación de textos dramáticos.

1) Formen equipos para buscar una obra de teatro que sea de su interés. Puede ser de utilidad que se apoyen en las lecturas teatrales que se hacen en la materia de Español, o en:

Carballido, Emilio, *Teatro joven en México*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.

_____, *Teatro para adolescentes*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Grupo SnaJtz'lbajom, *El haragán y el zopilote*, México, Sans Serif Editores/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Juárez Espinoza, Isabel, *Cuentos y teatro tzeltales*, México, Diana/SEP (Libros del Rincón), 2002.

Teatro. Obras cortas para representar, México, Árbol Editorial/SEP (Libros del Rincón), 2002.

2) Lleven a cabo la lectura de escenas de su interés.

3) Seleccionen las escenas por equipos.

1.2. Elementos que componen una puesta en escena

Trabajo en grupo

Éstos pueden ser, en el vestuario, la iluminación y la escenografía, los colores y el equilibrio, el equilibrio del movimiento, los cuadros que se componen en la escena, etcétera. Para mayor información consulten:

<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.html

1.2.1. Actores:... ¡A escena!

Para mayor información consulten:

<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.html

1.2.2. Todo lo que se ve en la escena

Para mayor información consulten:

<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.html

1.3. Etapas y proceso de montaje de una puesta en escena

Trabajo en grupo

Las etapas del montaje suelen dividirse en preproducción, producción y representación.

1. Preproducción se refiere a la etapa en la que se elige una obra, se analiza y se seleccionan los personajes que se interpretarán. Durante esta etapa, se selecciona también el equipo de producción y se elaboran diseños para todos los elementos.

2. En la etapa de producción, actores y director ensayan mientras el equipo de producción consigue o construye todo los elementos que se requerirán según los diseños.

3. La representación es el momento de juntar estos elementos para presentar ante el público el trabajo.

1.3.1. El papel del público en el teatro

Trabajo en grupo

Investigación sobre la participación del público en un momento de la historia del teatro griego, romano, medieval, *Commedia dell'Arte*, teatro de la evangelización en México y moderno.

1) Formen equipos y seleccionen el tema que les interese.

2) La investigación se realiza fuera de la hora de clase y se presentan y discuten las diferencias en clase.

Como textos de apoyo se recomiendan:

Argudín, Yolanda, *Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.

El teatro en México, México, Artes de México y del Mundo, 1969.

Huerta, Javier, *El teatro medieval y renacentista*, Madrid, Playor, 1984.

Macgowan, K. y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.

Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.

Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.

3) Los diferentes equipos presentan los resultados de su investigación.

1.4. Producción de un collage de escenas para su montaje

Trabajo en grupo

Lean conjuntamente lo siguiente:

Un collage de escenas se refiere a un conjunto de escenas cortas de pocos personajes. Se debe impulsar a todos los alumnos a participar en escena y en la producción, sin embargo, no se puede obligar a un alumno que prefiere no hacerlo.

1.4.1. Selección colectiva (preproducción)

Trabajo en grupo. Formar collage de escenas.

Esta selección tiene la ventaja, frente a una obra de teatro completa, que no habrá alumnos que carguen con mayor responsabilidad que otros y que ninguno puede estar disgustado con su escena, ya que la han elegido ellos mismos. Permite que todos los alumnos estén en escena más o menos el mismo tiempo, con personajes igualmente importantes.

1) Formen equipos

2) Consulten:

<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>

<http://www.avantel.net/lgarret/>

3) Seleccionen aquellas escenas que reflejen sus intereses personales para llevarlas a un montaje.

1.4.2. Construcción de personajes (preproducción)

Trabajo en grupo

A partir de las escenas elegidas retomen los aprendizajes que han obtenido en el proceso de construcción de personajes en los bloques 2, 3 y 4. Por ejemplo:

- Realicen una rutina de calentamiento corporal y del aparato fonador.
- Caractericen de personajes y creación de situaciones: realidad e imaginación.
- Jueguen con los personajes en improvisación.
- Consideren que un personaje se construye mediante: el movimiento y desplazamiento personal; la gesticulación facial y corporal, el uso del tono e intensidad de la voz, dicción, velocidad y características del habla.
- Identifiquen en la motivación del personaje y si éste acciona o reacciona.

1.4.3. Elementos narrativos en ejercicios de representación (producción)

Trabajo en grupo

- a) Realicen una rutina de calentamiento corporal y del aparato fonador.
- b) A partir de las escenas elegidas realicen improvisaciones considerando que en los ejercicios de representación deben manejar: tema, anécdota, personajes, argumento (planteamiento, desarrollo y desenlace), conflicto, atmósfera y diálogo.

1.4.4. Propuestas de espacio y tiempo (preproducción)

Trabajo en grupo

- a) Formen equipos.
- b) Elaboren propuestas para ubicar las escenas elegidas en el espacio y el tiempo.
- c) Póngalas en común y decidan aquellas que resulten más coherentes con la propuesta que hace el texto.

1.4.5. Propuestas de escenografía y utilería (preproducción)

Trabajo en grupo

La escenografía, el vestuario y la utilería nunca deben ser un obstáculo para el montaje de una obra. Es conveniente elegir elementos sencillos y accesibles para los alumnos, así como hacer uso de materiales de reciclado.

- a) Formen equipos.
- b) Elaboren propuestas de escenografía, vestuario y utilería para las escenas elegidas en el espacio y el tiempo.
- c) Póngalas en común y decidan aquellas que resulten más coherentes con la propuesta que sugiere el texto y con los recursos a los que pueden acceder.

1.4.6. Producción de escenografía y utilería

Montaje se refiere al proceso que se lleva a cabo antes y durante la representación de una obra de teatro. Esto incluye la confección de la escenografía, el vestuario y la utilería, la producción, el proceso de ensayos y la representación, así como el orden lógico en el que se encuentran los contenidos particulares, buscando su mejor adaptación.

Trabajo en grupo

Se trata de crear y construir un espacio que manifieste un tiempo y una atmósfera psicológica.

- a) Formen equipos.
- b) Realicen una escenografía con base en los recursos disponibles, pueden ser objetos, dibujos o carteles que sugieran dicha atmósfera.
- c) Construyan elementos que puedan trasladar con facilidad, que sean adaptables a cualquier tipo de escenario.
- d) Muebles y objetos que apoyan las acciones físicas de los actores y precisan la atmósfera constituyen lo que se llama *utilería mayor*.
- e) El *atrezzo* o utilería está formada por los objetos de uso manual en el escenario, que son de traslado accesible (teléfonos, bolsas, libros, platos, vasos, sombreros, etcétera).
- f) La finalidad del maquillaje consiste en acentuar los rasgos expresivos del personaje.

1.4.7. ¡Vamos a ensayar!

Trabajo en grupo

El ensayo es una ocasión para memorizar, experimentar, valorar, analizar, sugerir y proponer cambios. Los actores:

- a) Se ubican en el espacio escénico.
- b) Leen en voz alta sus textos o parlamentos.
- c) Se desplazan con naturalidad.
- d) Atienden volumen, entonación y dicción.
- e) Observan preacción-acción-reacción.
- f) Repasan individualmente sus textos, desplazamientos personales; gesticulación facial y corporal, el uso del tono e intensidad de la voz, dicción, velocidad y características del habla.
- g) Establecen de común acuerdo un espacio para ensayar fuera del horario de la clase.

1.4.8. Realización de la puesta en escena

En la representación se reúnen todos los elementos anteriores para presentar el trabajo. El profesor o el grupo mismo deben recordar que lo importante para los alumnos será el proceso, no el resultado. Incluso, si así lo deciden, la representación puede llevarse a puerta cerrada. En este caso, al ser un *collage* en el que nunca están en escena todos los alumnos, serán los mismos alumnos quienes desempeñarán la función de público.

1.5. Aciertos y debilidades en el montaje

Trabajo individual

Señala lo que corresponde a cada columna.

Aciertos en el montaje	Debilidades en el montaje

Trabajo en grupo

Retomen la elaboración anterior y coméntenlas. Lleguen a conclusiones.

1.6. Acercamiento a una definición personal de teatro

Trabajo en grupo

El profesor o el grupo mismo pueden plantearse la elaboración de una definición de manera verbal o escrita, individual o en grupo, basándose en la experiencia que han tenido con el teatro a lo largo del primer grado. Se debe recordar, en especial si se hace como un ejercicio verbal con todo el grupo, que no hay definiciones erróneas, sino que todas son válidas porque vienen directamente de la experiencia personal de cada alumno, y que escuchar las definiciones de los demás enriquece la visión individual, y del grupo, sobre el teatro.

1.6.1. Sentido del teatro en la vida personal

Trabajo individual

Con base en tu experiencia, responde lo siguiente:

¿Encuentras que el teatro te ha sensibilizado hacia el mundo que te rodea?

¿El teatro te ha propiciado otros aprendizajes más allá de la vida escolar?

¿El teatro ha contribuido a mejorar tu relación con los demás?

1.6.2. El teatro como medio de comunicación y de expresión

Trabajo en grupo

Los alumnos elaboran un periódico mural que incluye las definiciones personales de los integrantes del grupo, acerca de qué es el teatro.

Como material complementario se puede utilizar el libro:

Castro, Rodolfo (comp.), *Las otras lecturas*, México, Paidós/SEP, 2003.

Autoevaluación

Utiliza la siguiente escala de 1 a 5 para valorar tu desempeño.

1. Insuficiente.
2. Suficiente.
3. Bueno.
4. Muy bueno.
5. Excelente.

1. Identificación de las etapas y proceso de montaje de una puesta en escena.....()
2. El papel del público en el teatro.....()
3. Selección de escenas para su montaje.....()
4. Construcción de personajes.....()
5. Elementos narrativos en ejercicios de representación.....()
6. Propuestas de espacio y tiempo.....()
7. Propuestas escenográficas.....()
8. Escenografía y utilería: producción.....()
9. Los ensayos.....()
10. Realización de la puesta en escena.....()

Respuestas a la autoevaluación

Individualmente se trata de un trabajo de apreciación en donde tu punto de vista es la parte central, por ello debes ser honesto y justo en las observaciones de tu desempeño.

Materiales de apoyo

Temas	Materiales sugeridos	Sugerencias de uso
<p>1. ¿Qué es una puesta en escena?</p> <p>1.1. Textos dramáticos de interés colectivo para su puesta en escena.</p> <p>1.2. Elementos que componen una puesta en escena.</p> <p>1.2.1. Actores:... ¡A escena!</p> <p>1.2.2. Todo lo que se ve en la escena.</p> <p>1.3. Etapas y proceso de montaje de una puesta en escena.</p>	<p>Carballido, Emilio, <i>Teatro joven en México</i>, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.</p> <p>Carballido, Emilio, <i>Teatro para adolescentes</i>, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.</p> <p>Grupo SnaJtz'lbajom, <i>El haragán y el zopilote</i>, México, Sans Serif Editores/SEP (Libros del Rincón), 2002.</p> <p>Juárez Espinoza, Isabel, <i>Cuentos y teatro tzeltales</i>, México, Diana/SEP (Libros del Rincón), 2002.</p> <p><i>Teatro. Obras cortas para representar</i>, México, Árbol Editorial/SEP (Libros del Rincón), 2002.</p> <p>http://www.lanzadera.com/puroteatro/</p> <p>http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.html</p>	<p>Investigar en equipo algún texto dramático para realizar una puesta en escena con la finalidad de realizar un trabajo teatral.</p> <p>Investigar e identificar los elementos y recursos necesarios para una puesta en escena. Posteriormente llevar a la práctica una pequeña representación, puede ser una parodia, una pantomima, un melodrama o una tragedia. Debes tomar en cuenta que en el desarrollo de ésta deberá participar todo el equipo.</p>

<p>1.3.1. El papel del público en el teatro.</p> <p>1.4. Producción de un collage de escenas para su montaje.</p> <p>1.4.1. Selección colectiva.</p> <p>1.4.2. Construcción de personajes.</p> <p>1.4.3. Elementos narrativos en ejercicios de representación.</p> <p>1.4.4. Propuestas de espacio y tiempo.</p> <p>1.4.5. Propuestas escenográficas.</p> <p>1.4.6. Escenografía y utilería: producción.</p> <p>1.4.7. ¡Vamos a ensayar!</p> <p>1.4.8. Realización de la puesta en escena.</p> <p>1.5. Aciertos y debilidades en el montaje.</p> <p>1.6. Acercamiento a una definición personal de teatro.</p> <p>1.6.1. Sentido del teatro en la vida personal.</p> <p>1.6.2. El teatro como medio de comunicación y de expresión.</p>	<p>Argudín, Yolanda, <i>Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días</i>, México, Panorama Editorial, 1986.</p> <p><i>El teatro en México</i>, México, Artes de México y del Mundo, 1969.</p> <p>Huerta, Javier, <i>El teatro medieval y renacentista</i>, Madrid, Playor, 1984.</p> <p>MacGowan, K. y W. Melnitz, <i>Las edades de oro del teatro</i>, México, FCE, 1987.</p> <p>Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, <i>El teatro como vehículo de comunicación</i>, México, Trillas, 1992.</p> <p>Wright, Edward, <i>Para comprender el teatro actual</i>, México, FCE, 1982.</p> <p>http://www.avantel.net/lgarret/</p> <p>http://www.lanzadera.com/puroteatro/</p> <p>Castro, Rodolfo (comp.), <i>Las otras lecturas</i>, México, Paidós/SEP, 2003.</p>	<p>Realizar por aula un collage de una escena de cada uno de los equipos.</p> <p>Realizar una reflexión personal sobre lo aprendido en la actividad, tomando en cuenta el papel que tomaste en la puesta en escena.</p> <p>Al final realizar una reflexión de aula sobre el ejercicio.</p>
---	--	--

Glosario

Melodramático. Que produce un efecto de exageración y exceso de sentimientos en el texto, la actuación o la puesta en escena.

Pantomima. Del griego *pantomimos*, que imita todo. La pantomima es un espectáculo compuesto sólo por los gestos del actor.

Parodia. Obra que transforma irónicamente un texto anterior mofándose de éste mediante todo tipo de efectos cómicos. Es "una obra de teatro de género burlesco o interpretación torcida de una obra de género noble".

Trabajo teatral. Este término (quizás utilizado por primera vez por Brecht en su libro *Theaterarbeit*) provoca un gran interés en la actualidad, pues evoca no solamente el trabajo estricto de ensayos y de aprendizaje de texto por los actores, sino también el análisis dramático, la traducción y la adaptación, las improvisaciones gestuales, la búsqueda del gestus, de la fábula o de la apertura del texto a una pluralidad de sentidos, la ubicación de los actores, el acabado del vestuario, los decorados, la iluminación.

Tragedia. Obra que representa una acción humana funesta, que a menudo termina con la muerte. En la tragedia sucede la imitación de una acción elevada y completa, de cierta magnitud, en un lenguaje distintamente matizado según las distintas partes, efectuada por los personajes en acción y no por medio de un relato, y que suscitando compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales emociones.

Bibliografía

- Argudín, Yolanda, *Historia del teatro en México, desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático en nuestros días*, México, Panorama Editorial, 1986.
- Carballido, Emilio, *Teatro joven en México*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.
- _____, *Teatro para adolescentes*, México, Editores Mexicanos Unidos/SEP (Libros del Rincón), 2002.
- Castro, Rodolfo (comp.), *Las otras lecturas*, México, Paidós/ SEP, 2003.
- El teatro en México*, México, Artes de México y del Mundo, 1969.
- Grupo SnaJtz'lbajom, *El haragán y el zopilote*, México, Sans Serif Editores/SEP (Libros del Rincón), 2002.
- Huerta, Javier, *El teatro medieval y renacentista*, Madrid, Playor, 1984.
- MacGowan, K. y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, FCE, 1987.
- Prieto, Antonio y Yolanda Muñoz González, *El teatro como vehículo de comunicación*, México, Trillas, 1992.
- SEP, *Antología. Teatro*, México, 2006.
- _____, *Libro para el maestro. Educación artística, Primaria*, México, 2002.
- Teatro. Obras cortas para representar*, México, Árbol Editorial/SEP (Libros del Rincón), 2002.
- Wright, Edward, *Para comprender el teatro actual*, México, FCE, 1982.

<http://www.avantel.net/~lgarret/>
http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/teatro.htm
<http://www.lanzadera.com/puroteatro/>

TEATRO 1. APUNTES

El teatro es una forma de arte que se desarrolla en un espacio físico y temporal, donde se representa una historia o una situación. Se caracteriza por la presencia de actores que interpretan roles, y por la interacción con el público. El teatro puede ser una herramienta poderosa para la educación, la reflexión y la transformación social. A lo largo de la historia, el teatro ha evolucionado, incorporando nuevas técnicas, estilos y temáticas. En la actualidad, el teatro sigue siendo una actividad relevante y dinámica, que continúa generando debates y experiencias enriquecedoras.

TEATRO 1. APUNTES
se imprimió por encargo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
en los talleres de Infagón Web, S.A. de C.V.,
con domicilio en Alcaicería No. 8,
Col. Zona Norte Central de Abastos,
Delegación Iztapalapa,
C.P. 09040, Ciudad de México.
el mes de mayo de 2016.
El tiraje fue de 132,000 ejemplares.

Impreso en papel reciclado

