GUÍA INFORMATIVA PARA DOCENTES Y EDUCADORES EN CASA

Función didáctica de teatro

Paraíso

Visionado de una función didáctica de teatro

Estimado/a docente o educador/a en casa, en este documento encontrarás información sobre los contenidos referentes a la **Función didáctica de teatro: Paraíso**

- Introducción
- Sobre la función didáctica de teatro
- Sinopsis de Paraíso

- Objetivos y logros esperados en tus estudiantes
- Recomendaciones para preparar a tus estudiantes al visionado de la función didáctica
- Recomendaciones de evaluación y experiencias de aprendizaje
- Herramientas adicionales

---

1. Introducción

Programa de Formación de Públicos

El Programa de Formación de Públicos es el primer programa de desarrollo de públicos en el país. Este busca que niños, niñas y adolescentes participen de primeras experiencias escénicas de calidad a través de propuestas y metodologías lúdicas de mediación. Promueve, además, el acceso a la participación a las artes escénicas y contribuye al fortalecimiento de los vínculos entre educación y cultura en el ámbito del sistema escolar.

¿Qué es una Función didáctica?

Es una experiencia educativa y artística que consta de la creación de una obra de teatro con dinámica previa y posterior de mediación escénica, con un foro de preguntas y comentarios entre el público y los artistas. Las Funciones didácticas contemplan el diseño de material educativo dirigido a estudiantes para ser desarrollada en el aula, antes y después de su experiencia en el teatro, alineado con el Currículo Nacional del Ministerio de Educación.

Una función didáctica de teatro, danza o música está diseñada para lograr la participación colectiva y activa: comentando, preguntando y reflexionando a partir de lo que las y los estudiantes experimentan como espectadores en acción. Se busca también fomentar la apertura de un espacio de compartir a partir de preguntas en la que los adolescentes pueden dialogar con los artistas en escena y conocer un poco más de su trabajo y su proceso creativo.

2. Sobre la Función Didáctica de Teatro

El video que podrás trabajar con tus estudiantes es el registro audiovisual de la Función Didáctica de Teatro denominada: Paraíso*,* obra escrita y dirigida por Mateo Chiarella Viale, con música de César Vega, que forma parte de las actividades educativas del Programa de Formación de Públicos del **Gran Teatro Nacional**.

Esta es una experiencia teatral educativa creada especialmente para estudiantes de secundaria, y tiene como objetivo promover la reflexión en las y los estudiantes sobre las habilidades sociales, como liderazgo, solidaridad y empatía en un contexto de pandemia; asimismo, y en cuanto al proyecto de vida adolescente.

3. Sinopsis de “Paraíso”

Lima, 2020. La pandemia ha llegado. Dafne, Darío y Kuymi, tres amigos que acaban de terminar los estudios en el mismo colegio, tienen que guardar cuarentena en sus respectivas regiones. Estaban a punto de postular a la misma universidad para estudiar derecho, pero ahora todo se ha truncado. El examen de admisión se ha suspendido hasta previo aviso. Aunque la situación es difícil, ellos se muestran entusiastas, creen que todo pasará pronto y que depende de ellos, y solo de ellos, abrirse paso en la vida en condiciones difíciles. Mientras tanto estudian inglés de

manera virtual para aprovechar el tiempo. Pero la pandemia no pasa, la cuarentena no termina y el examen no se reprograma. A eso se le suma la tensión en los hogares y la pérdida de seres queridos. Ese paraíso que imaginaban para sus vidas, ahora se ve tan lejano. ¿Qué pueden hacer?

4. Objetivos y logros esperados en tus estudiantes

Esta Función didáctica, complementada con el "Material didáctico para estudiantes", responde a varias áreas de estudio del Currículo Nacional. Esto te permitirá identificar objetivos y competencias que tus estudiantes podrán desarrollar al vivir esta experiencia escénica desde sus hogares.

COMPETENCIAS	CAPACIDADES	ÁREAS DE ESTUDIO
Competencia 5: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales	Contextualiza manifestaciones culturales. Reflexiona creativa y críticamente.	Arte y cultura
Competencia 6: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.	Explora y experimenta los lenguajes del arte. Aplica procesos creativos. Evalúa y socializa sus proyectos y procesos.	
Competencia 7: Se comunica oralmente en lengua materna.	Obtiene información del texto oral. Infiere e interpreta información del texto oral.	Comunicación
Competencia 16: Convive y participa democráticamente.	Participa en acciones que promueven el bienestar común.	Desarrollo personal, ciudadanía y cívica
Competencia 29: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.	Define metas de aprendizaje.	Transversal

5. Recomendaciones para el trabajo con tus estudiantes

Visita el Gran Teatro Nacional de manera virtual desde el siguiente enlace: https://bit.ly/VGSecundaria

Preparación: Es importante que les expliques a tus estudiantes que la naturaleza del teatro es que sea experimentado en vivo. Dentro de la sala de un teatro, es necesario respetar ciertas normas de convivencia. Por ejemplo: evitar hacer ruidos, ingerir alimentos o bebidas, hablar en voz alta, usar el celular u otro dispositivo electrónico que cause molestias entre el público o los artistas. Indicarles también que procuren ver la función sin distracciones y "de un tirón". Así es como se ve teatro en verdad, sin pausas. Invita a tus estudiantes a prestar mucha atención a los detalles y elementos que les llamen la atención: tal vez, el vestuario de los artistas, la escenografía, la música, la iluminación… Finalmente, diles que lo más importante es que se dejen llevar por la historia y que recuerden lo que los hizo sentir y pensar.

Disfrute y sorpresa: Parte de la experiencia teatral es que te dejes llevar por la historia. Puedes contarle un poco de qué trata la obra como lo hemos hecho líneas arriba, pero, ¡no les cuentes toda la trama! Deja que ellas y ellos la descubran por sí mismos; así es más divertido.

Experiencias únicas: Ver teatro es una experiencia colectiva. Un grupo de personas que se reúnen en un espacio para ver cómo los personajes de una obra resuelven un conflicto. Pero cada persona (espectador) le confiere un significado diferente, o le surgen ideas, reflexiones y pensamientos que no necesariamente coinciden con el resto del grupo. Eso está bien.

6. Metodología y reconocimiento por Redes del Programa de Formación de Públicos

Recuerda que esta Función didáctica de teatro se complementa con el “Material didáctico para docentes y educadores en casa” y con el “Material didáctico para estudiantes”.

- La metodología de trabajo que propone el Programa de Formación de Públicos es la siguiente:
    1. Trabajo de la Sesión 1 del “Material didáctico para estudiantes”.
    2. Visionado de la Función didáctica.
    3. Trabajo de la Sesión 2 del “Material didáctico para estudiantes”.

7. Herramientas adicionales

Puntos básicos de la teoría teatral

A) ¿Qué es una obra de teatro?

Una obra de teatro es una forma literaria conformada por diálogos entre personajes y con un cierto orden.

B) ¿Cuáles son los pasos a tomar en cuenta para crear una obra de teatro?

1.Dramaturgia

Para escribir una obra de teatro necesitamos algo muy importante: **LA HISTORIA**.

Y para empezar a escribir una HISTORIA necesitamos otra cosa igual de importante: **LA INSPIRACIÓN**.

HISTORIA + INSPIRACION = Obra de teatro

La persona que escribe una obra de teatro es llamada dramaturga o dramaturgo.

¿Qué es la dramaturgia?

Es el arte de escribir historias para verlas representadas. Tal vez has visto una obra en el colegio, en tu barrio o en una plaza. Una obra puede suceder en cualquier lugar, sólo se necesita a una persona observando y otra actuando.

¿Cuáles son los pasos a seguir para crear una historia?

1. Elección de **tema**.
2. Una vez que se elige el tema de la historia, se hace una **lluvia de ideas**.
3. Luego, se crean los **personajes**.
4. Después, se plantea el **conflicto** o **nudo**:

Una vez que se haya elegido el tema, pensado en los personajes y planteado el conflicto, ¡es momento de trabajar la estructura de la obra!

ESTRUCTURA = Inicio + conflicto o nudo + desenlace

- En el **INICIO**, se presentan los personajes, se muestra su motivación y la misión que debe cumplir.
- En el **CONFLICTO** o **NUDO**, se muestra el conflicto; aquí el público ve cuánto le cuesta al personaje lograr su misión.
- En el **DESENLACE**, vemos si el personaje logró su objetivo.

2.Actuación

Las actrices y los actores son quienes usan su cuerpo, voz y creatividad para darles vida a muchos personajes.

CUERPO + VOZ + CREATIVIDAD = Personaje

¿Cuáles son los pasos a seguir para darles vida a nuestros personajes?

1. Para crear un personaje, debemos pensar en cómo es la postura del personaje, cuál es la forma de su columna (estirada o jorobada), cómo camina el personaje (movimientos pesados o ligeros), cómo mueve los brazos.
2. Debemos pensar también en cómo es la voz del personaje (grave o aguda). Si es joven probablemente la voz sea aguda y si es adulto probablemente sea más grave. Observa y escucha todo a tu alrededor:

3.Vestuario y escenografía

El vestuario es el conjunto de prendas de ropa y elementos que permiten conocer la personalidad de tu personaje, también su estado de ánimo o hasta el clima del lugar en donde se desarrolla la obra.

PRENDAS + ELEMENTOS = Vestuario

¡Dato importante!

En el teatro, lo que llevan puesto las actrices y los actores no se llama "disfraz". La palabra que siempre se debe usar es "vestuario".

La escenografía, junto a **la utilería**, conforman el conjunto de elementos que hacen más real tu obra de teatro.

ESCENOGRAFÍA = Decorado del espacio

UTILERÍA = Elementos o accesorios que usan los personajes

Los colores y decorado que tenga la obra nos permiten entender dónde están tus personajes.

¡Dato importante!

Una escenografía también puede ser una casa, por lo que se podrían usar los muebles o algunos cuadros. ¡Pero también se puede usar la creatividad y crear la escenografía! Se podría usar cartulinas, cartón, témperas o papel lustre. ¡El teatro es un mundo infinito de posibilidades!

4.Iluminación

La iluminación hace que los objetos y los espacios sean visibles ante los ojos del público.

El uso que le demos a la luz variará según la manera en la que queramos contar la historia, por ejemplo:

1. Podemos usar una **luz puntual**, que dirija la vista del público a un solo personaje u objeto. Así lograremos que lo que esté debajo de la luz resalte por sobre todo lo demás. Se puede usar una lámpara o una linterna.

2. Podemos probar también con una **luz general** que ilumine todo el espacio. Así lograremos iluminar a todos los personajes y a la escenografía completa.

Una muy buena fuente de luz general es el sol. Podemos salir al patio o al parque y aprovechar la luz del día y la escenografía natural para presentar nuestra obra de teatro.

Las posibilidades de juego con la luz son infinitas, ¡todo depende de la forma en la que se quiera contar tu historia!

Se puede probar también con **el contraluz**: coloca una luz detrás de ti y pide que te tomen una foto para que puedas verlo tú mismo.

También, la **luz lateral**: se coloca una luz al costado de la actriz o actor y notarán que una mitad del personaje se verá muy iluminada y la otra mitad muy oscura.

Por último, se puede probar colocando una luz en la altura de los pies, apuntando hacia el rostro: notarán que la figura de la actriz o actor se verá más grande, como la de una reina o un rey, o una o un personaje muy poderoso.

Otras opciones de fuentes de luz que podemos encontrar en casa son las linternas de los celulares, las luces de navidad, velas (con ayuda de un adulto, muy importante), entre otros.

5.Música y sonido

El sonido es parte de nuestra vida y siempre nos acompaña. El sonido en el teatro incluye las **voces**, la **música** y los **efectos de sonido** que usamos durante una obra.

LAS VOCES:

En algunas obras de teatro podemos observar que los actores llevan micrófonos y en otras no. Esto depende de los actores y del espacio en donde se presente la obra. En un espacio abierto, como por ejemplo un parque o una plaza, puede que sea necesario llevar micrófonos. Sin embargo, la mayoría de las veces son los actores mismos quienes, gracias a su técnica, proyectan su voz y logran hacerse escuchar, sin necesidad de gritar y dañar sus cuerdas vocales.

LOS EFECTOS DE SONIDO:

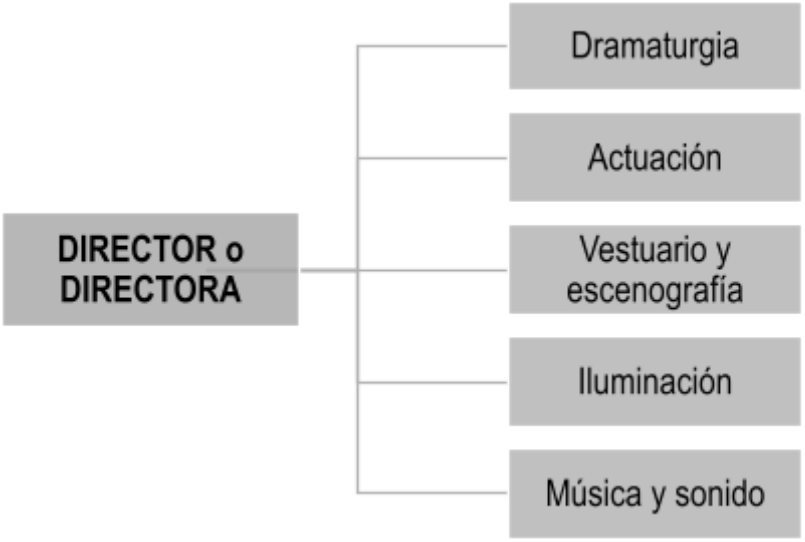
Estos pueden ser puntuales o ambientales. Los efectos puntuales se usan para acciones específicas, como el sonido de un ave silbando, de una puerta cerrándose fuerte o de un rayo. Los efectos ambientales se usan para hacerle sentir al público el estado de ánimo de un personaje, el lugar y tiempo donde sucede la acción o tal vez el tema de la obra. Lo interesante de los efectos de sonido es que podemos hacerlos con nuestro propio cuerpo y también con elementos que encontremos en nuestras casas, como por ejemplo una olla, una botella, un pedazo de metal, ¡busca en la cocina!

LA MÚSICA:

La música permitirá que tu público conecte y se conmueva con lo que está viendo en escena. Piensa, ¿tu obra necesita música? Tal vez en algún momento de tu obra hayas pensado poner alguna canción conmovedora o una canción alegre y con mucha energía. Quizás ahora se te viene a la mente utilizar alguna de tus canciones favoritas para alguna escena.

6.Dirección escénica

Un **director** o una **directora** es la persona responsable de la obra de teatro, él o ella conversan con todas las áreas anteriormente estudiadas. De esta manera logran que su punto de vista, es decir lo que él o ella quiere transmitir al público, se pueda lograr.



¿Qué debería hacer un director o directora de teatro?

TENER LAS IDEAS CLARAS:

El director o directora debe de tener claro qué es lo que quiere decir o hacer sentir al público con la obra. El público debe llevarse el mensaje de la obra al escucharlo en el texto, al sentirlo en la actuación, al verlo en el vestuario y en la escenografía, al apreciarlo en la iluminación y al escucharlo a través de la música y los efectos de sonido.

ALIMENTAR LA CREATIVIDAD:

Como el director o directora es la persona encargada de unir todas las piezas, es muy importante que lea mucho, que observe y escuche lo que hay y lo que sucede a su alrededor. La persona encargada de la dirección siempre debe estar dispuesta a seguir aprendiendo.

TRABAJAR EN EQUIPO:

El director o directora es la persona líder del grupo, por esto es muy importante que sepa escuchar las opiniones y comentarios de todas y todos. Debe también observar lo que sucede en los ensayos para poder guiar de mejor manera a las actrices y actores. Recuerda, la magia del teatro sucede gracias al trabajo en equipo.

7.Los públicos

Todos los elementos que hemos visto anteriormente existen para contar una historia. Pero, ¿a quién se la contamos? ¡Se la contamos al **público**!

PÚBLICO

Conjunto de personas que observan, asisten y participan activamente de un espectáculo.

El público también podrías ser tú con tus amigos, en una obra de teatro o espectáculo en la plaza de tu comunidad.

Por ejemplo, si le muestras tu obra de teatro a tu familia, ellos y ellas serían tu público.

Existen diferentes tipos de públicos: grupos de niños y niñas como tú, grupos de jóvenes, de adultos, abuelit y abuelitas, entre otros.

¡Sin los públicos el teatro no tendría sentido!

¡Que disfruten la experiencia!

CRÉDITOS
Dramaturgia y dirección: Mateo Chiarella Viale
Composición musical, musicalización y ensamble vocal: César Vega
Facilitación de grupos focales y asesoría psicológica: Ph.D María Angélica Pease
Elenco: Andrea Alvarado, Sebastián Ramos y Viviana Pereyra
Diseño de Arte: Beatriz Chung
Realización de Elementos Escenográficos: Alejandro Espinoza

GRAN TEATRO NACIONAL
Coordinación General: Miguel Chivilchez Talledo
Acústicas, electroacústicas y video: Claudio Orlandini Álvarez-Calderón (C), Jorge Torres Palomino, Félix Borrell Gisper-Sauch, Sandro Velásquez Chapa, Guillermo Ytozu Taira, Jimmy De La Cruz Suasnabar, Jim Moya Espinoza, Cristina Vitor Sánchez, Wilmer Rodríguez Quintana, Tobías Pérez Llosa, Alvaro Ciudad Vásquez
Administración: Wendy Gutierrez Mesía (C), Zoila Linares Estremadoyro, Francisco Manrique Corzo
Asesoría Legal: Carolina Cortés Japp
Comunicaciones & marketing: Vasco Nuñez Cuba (C), Adrián Alcocer Mendoza, Luiggi Calderón Chávez, Daniel Sánchez Torres, Gabriela Aguayo Bolaños, Rubén Ruiz Ruiz
Jefatura de escena: Alfredo Cueva Avellaneda
Jefatura de Sala: Paula Wilson Mazuré (C), Stefany García Vásquez
Iluminación y mecánica teatral: Guillermo Vásquez Flores (C), Luis Baglietto Kniep, Carlos Tasayco Tasayco, Daniel Moreno Linares, Omar Carrasco Villena, Marlon Franco Álvaro, Javier Díaz Aguilar, Diego Clavijo La Torre, Luis Ríos Valdivia, Julio Gómez Ramírez

Prevención: Susana Condori Huaracha, Braulio Casas Candela, Angélica Huamán Dorregaray
Producción: Fernando Urcia Castañeda (C), Miriam Sernaqué Argüello, Stephany Basurco Alarcón
Programación: Miguel Chivilchez Talledo (C), Milagros Chucos Alarcón, Robert Zapata Olazo
Públicos: Melissa Giorgio Alcalde (C), Claudia Manrique Urbina, Luciana Calvimontes Vilela, Pilar Canales Solis, Gonzalo Gutiérrez Cuadros, Evelyn Vicharra Cabanillas
Seguridad: Carlos Sánchez Reynoso (C), Martín Manrique Hinojosa, Carlos Ipanaque Mendoza, Vladimir Ramírez Echaccaya, Richard Díaz Barrios, Pedro Yactapure Machco
Soporte De Gestión: Gonzalo Duffaut Espinosa (C), Tito Vargas Ccapcha, Jorge Castro Sánchez, Hugo Ruíz Caviños, Ronny Álvarez Ccatamayo, Álvaro Casimiro Inca, Diego Sairitupac Ramos, Roberto Fernández Chávez

RECURSOS DIDÁCTICOS
Contenidos pedagógicos: Luciana Calvimontes y Evelyn Vicharra

PARAISO

Es una función didáctica creada para el Programa de Formación de Públicos