



# GUÍA DE ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES

---

Función didáctica de teatro

**Duende o la travesía de Lorca**

## Función didáctica “Duende o la travesía de Lorca”

### Recomendada para estudiantes de secundaria

¡Hola! Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Estás a punto de ver la Función didáctica “Duende o la travesía de Lorca”, creada por el Programa de Formación de Públicos del Gran Teatro Nacional.

Este material didáctico contiene dos sesiones que te acompañarán a lo largo de esta experiencia. La sesión 1 contiene herramientas que podrás trabajar antes de ver “Duende o la travesía de Lorca”; y la sesión 2 contiene herramientas que podrás trabajar después de verla.

Antes de ver la Función didáctica de teatro “Duende o la travesía de Lorca”, te invitamos a realizar las siguientes actividades como preparación previa para que tu experiencia con el teatro sea más interesante y enriquecedora.

¡Empecemos!

---

## Sesión 1: Actividades previas al visionado de Duende o la travesía de Lorca

### Actividades:

- **Actividad 1:** Reconocimiento de saberes previos, ¿qué es el teatro? ¿Quién fue Federico García Lorca?
- **Actividad 2:** Crea un cadáver exquisito
- **Actividad 3:** Cierre

### Materiales: ¿Que necesitarás?

- Hojas de papel o un cuaderno, lápiz, colores o plumones.



## ACTIVIDAD 1: RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS

El **teatro** es un arte escénico. Una historia que ha sido creada por una persona que se llama **dramaturgo/a** y que espera ser puesta en un **escenario**, e interpretada por uno o más **actores y/o actrices**. Uno de los valores que tiene el teatro, es que se representa “en vivo”. A diferencia de la televisión o el cine, el teatro se representa en vivo una y otra vez durante **temporadas**; que es el período en el que un grupo teatral presenta su obra frente a un **público**. Ver y hacer teatro nos permite colocarnos en los zapatos de otra persona, conocer otras formas de pensamiento y comportamiento. Con el teatro desarrollas tu imaginación, tus habilidades de comunicación y la empatía, porque te permite jugar a ser

El teatro o género dramático, es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio de personajes. Su principal característica es el **uso del diálogo** y este género está **destinado a ser representado**.

Dentro del género dramático encontramos los siguientes subgéneros:



**La tragedia**, es una forma dramática que tuvo su origen en la antigüedad. Habitualmente el conflicto trágico es producto de la ruptura del orden del mundo, evento que enfrenta a los personajes con un destino inevitable. Los personajes de las tragedias suelen estar dominados por fuertes sentimientos, como el amor, el odio, envidia, etc.



**La comedia**, es una forma en la que la acción dramática va de manera opuesta a la tragedia. Una comedia es una obra que presenta una mayoría de escenas y situaciones humorísticas o festivas, buscan entretener al público y generar risas, con finales que suelen ser felices.



**El drama**, a diferencia de las formas anteriores, el drama no tiene un carácter definido, sino que en él se combinan indistintamente aspectos trágicos y cómicos. Esto se debe a que el drama pretende representar la vida tal cual es, razón por la cual, tiende a tratar los asuntos de forma menos rígida que la tragedia y la comedia.



Pero, para crear una obra de teatro, se necesitan además una serie de elementos para darle vida a la historia que queremos representar:

### ¿Qué es la ambientación en una obra de teatro?

Es la reproducción de características particulares de un periodo histórico, un medio social o un lugar determinado en la obra teatral.

### ¿Qué recursos se utilizan en la ambientación de una obra de teatro?

Se usan recursos como la escenografía, la utilería, el vestuario, el maquillaje, la iluminación y la música y efectos de sonido.

**Escenografía:** Expresa tiempo, como la hora del día o la estación del año. Pero también puede transmitir una atmósfera o una situación, así como representar un lugar geográfico o un entorno social.

**Utilería:** La conforman todos los objetos y accesorios con los que interactúan los actores para interpretar acciones e identificar espacios, como por ejemplo un paraguas, un maletín o una taza.

**Vestuario:** Es el conjunto de trajes, prendas, calzado y accesorios que utilizan los actores y actrices para definir e identificar a sus personajes. El vestuario puede representar su estatus social, su contexto histórico o social, sus características físicas y psicológicas.

**Maquillaje:** El maquillaje destaca el rostro del actor bajo determinadas condiciones de luz y ayuda a la caracterización del personaje. Algunos actores y actrices utilizan prótesis para definir de mejor manera a sus personajes, como por ejemplo una prótesis de nariz, un bigote falso, peluca, entre otros.

**Iluminación:** Entre sus funciones están las de facilitar la visión del espectador, destacar las facciones de los actores e intensificar o atenuar el valor de un gesto o de un movimiento.

**Música y efectos de sonido:** Sirve para subrayar, desarrollar y a veces contradecir las emociones, acciones o expresiones de los personajes. Además, los efectos de sonido reproducen el ruido de acciones u objetos específicos, como disparos, lluvia, timbres, entre otros.

¡Relacionemos entonces las profesiones con las y los profesionales!

**Escenografía** → Diseñador/a de escenografía o escenógrafo/a

**Utilería** → Diseñador/a de utilería o utilero/a

**Vestuario** → Diseñador/a de vestuario o vestuarista

**Maquillaje** → Diseñador/a de maquillaje, o maquillador/a

**Iluminación** → Diseñador/a de iluminación o luces o iluminador/a

**Música y efectos de sonido** → Músico teatral

**PERO...** Todo esto no sería posible sin 3 personas muy importantes que aun no hemos mencionado. Estas personas están a cargo de la creación y la ejecución del proyecto:

**Dramaturgo o dramaturga:** Aquella persona que escribe las obras para que sean representadas en teatro o adapta otros textos a este formato. Desarrolla la estructura de la representación.

**Director o directora:** Es la persona encargada de conducir en el campo teatral, que traduce el texto dramático en acciones sobre el escenario y supervisa la calidad del montaje.

**Productor o productora:** Es la persona que está en constante contacto con el equipo completo, técnico y artístico, con el fin de planificar la ejecución del proyecto u obra de teatro. Se encarga de la gestión financiera y de otros servicios externos y complementarios relacionados a las artes escénicas y/o el espectáculo.

Visita el Gran Teatro Nacional para ver cómo todos los profesionales a cargo entran en acción: <https://bit.ly/VGSecundaria>

## EJERCICIO



Ahora que ya conoces un poco más acerca del teatro, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de papel:

1. Según lo que has aprendido en esta actividad, ¿has visto una obra de teatro o un extracto de una alguna vez? ¿En qué lugar fue? Tal vez, ¿en tu colegio, una plaza o un parque?
2. De los recursos revisados (escenografía, utilería, maquillaje, vestuario, iluminación, música y efectos de sonido), ¿cuál es el que más te llama la atención? ¿Por qué?

## Conociendo a Federico García Lorca

Como viste en la actividad anterior, se necesitan de una serie de elementos para crear una obra de teatro y todo inicia con la creación del TEXTO DRAMÁTICO. Este es hecho por un dramaturgo o dramaturga quien es la persona que se encarga de escribir la historia a través de diálogos.

Uno de los principales representantes del teatro español del siglo XX es **Federico García Lorca**, además de dramaturgo, fue el poeta y prosista de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX y a través de su trabajo nos invita a reconocer además la importancia de la imaginación y creatividad en la vida de los seres humanos. Pero:

*¿Sabes quién es Federico García Lorca? ¿Dónde nació?  
¿Conoces alguna de sus obras?*



2

En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar las carreras de Filosofía y Letras y de Derecho.



4

Obras destacadas

Poesía:

- Oda a Dalí (1926)
- Romancero gitano (1928)
- Poeta en Nueva York (1929 - 1930)



1

Nació en Fuente Vaqueros el 5 de junio de 1898. Murió el 18 de agosto de 1936, camino de Víznar a Alfacar, Granada.



3

En 1919 ingresó a la Residencia de estudiantes en Madrid, donde se relacionó con muchos otros intelectuales de España como Luis Buñuel, Salvador Dalí y Juan Ramón Jiménez.

Teatro:

- Bodas de Sangre (1931)
- Yerma (1934)
- La casa de Bernarda Alba (1936)



5

Elementos tradicionales en sus obras:

- La luna.
- El agua.
- El caballo.



Si quieres conocer más de él, te invitamos a saber un poco más **AQUÍ**.

## ACTIVIDAD 2: Crea un cadáver exquisito

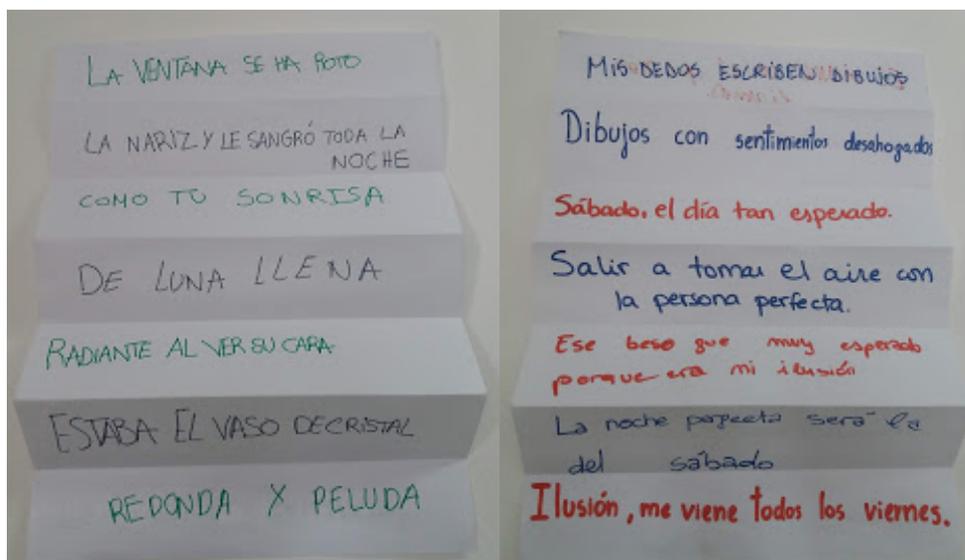
### “Cadáver exquisito” o “poemas al alimón”

Como parte de sus procesos de creación, Federico García Lorca utilizó una técnica de escritura denominada *poemas al alimón o cadáver exquisito*. El **Cadáver exquisito** es un juego de creación colectiva que puede ser de un texto o un dibujo. Es una técnica usada por los surrealistas<sup>1</sup> en 1925, y consiste en tener una frase, o dibujo, compuesta por varias personas sin que ninguna de ellas pueda tener en cuenta la colaboración o colaboraciones previas. Se combinan cosas de una idea agregando elementos que pueden o no pertenecer a la realidad.

*¿Por qué se llama “cadáver exquisito”?* Porque en un primer juego, en 1925, al develarse la frase creada de manera colectiva y automática por un grupo de escritores y poetas, ésta decía:

*El cadáver exquisito beberá el vino nuevo”  
 (“Le cadavre exquis boira le vin nouveau”)*

*¿Cómo se hace?* Para realizar un cadáver exquisito literario, el primer participante escribe una palabra o parte de una frase en un sector de una hoja, y luego la dobla sólo dejando ver los últimos trazos a los que se unirán a la siguiente frase que creará el segundo participante. Éste, a su vez, plegará nuevamente la hoja para dejar a un nuevo participante sólo la pista de sus últimos trazos. Cuando terminan de hacer su aporte todos los involucrados en la creación, la hoja se extiende y las frases individuales terminan ensambladas en un resultado final. Aquí tienes unos ejemplos:



Ejemplos de Cadáver exquisito

Tomado de: <http://elisabanezcer.blogspot.com/2019/04/actividad-de-escritura-creativa-el.html>

Si quieres conocer más de sobre el *Cadáver exquisito*, puedes ingresar **AQUÍ**.

<sup>1</sup> El surrealismo es un movimiento artístico y literario que surgió en Francia después de la Primera Guerra Mundial y que se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el funcionamiento del subconsciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional.

### Dinámica del “*cadáver exquisito*”

Organízate con tus compañeros o familiares en un grupo de máximo 4 personas para empezar la dinámica.

1. En una hoja tendrá un primer verso escrito\* que podrá ser leído por el primer integrante.
2. Cada participante dirá al siguiente: la última palabra de su verso y hará un dobléz de tal manera que la composición quede oculta.
3. Los versos tendrán un mínimo de 5 palabras y un máximo de 10.
4. Crea un verso con las siguientes condiciones:
  - El contenido debe guardar relación con la palabra que le ha pasado el anterior participante.
  - Su verso debe rimar con la palabra en cuestión.
  - De manera indistinta alguno de los versos deberá contener por lo menos 3 de las siguientes palabras (**Federico, Cristobita, Bella Aurelia, Novia, Leonardo, zapatera, Duende, pasión**).

\*Los versos de origen serán:

Las camionetas son aviones

La magia del teatro

Cuando nos distraemos el duende se va

Solo vendrá si trabajamos

Mundo de los símbolos y la naturaleza

El cadáver exquisito debe rotar al menos dos veces por cada participante y luego será leído por un miembro del grupo y comentado por los demás.

*Durante la realización de la dinámica pídele a alguien que te ayude grabando o tomando fotografías de la actividad, luego comparte este material con tu maestro/a través del correo electrónico y/o cualquier otra plataforma por la que se comuniquen.*

### ACTIVIDAD 3: CIERRE

Ahora que conoces un poco más sobre el teatro y a Federico García Lorca, conoces la técnica del cadáver exquisito que usaba Lorca para sus creaciones y la has aplicado para crear tu propio poema, ya estás preparado/a para poder ver la Función didáctica de teatro: Duende o la travesía de Lorca.

Recuerda que ver teatro, es una experiencia única y colectiva. El alcance de las nuevas tecnologías permite que hoy en día podamos presenciar espectáculos a través de los medios digitales. Nos parece importante usarlos, pero no hay que olvidar que la experiencia de ver teatro tiene que ser disfrutada en vivo, porque es parte de su esencia y de la relación que se da entre el artista y el público.

Para tomar en cuenta:

- ✓ No olvides compartir los resultados del trabajo de esta Sesión 1 con tu docente, tus compañeras y compañeros o tu familia.
- ✓ ¡Atenta/o a la historia que se presenta la Función didáctica que estás a punto de ver y a los recursos teatrales que se aplican en la misma!

*¡Disfruta de la función!*

---

### **REFERENCIAS**

Berri, J. (19 de junio de 2019). *El teatro y sus elementos* [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/xNsb1p8Gtrl>

Sara. (6 de febrero de 2019). *Federico García Lorca | Draw my life* [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/fnJlUeqdYJE>

Colegio Santa Marta de Peñalolén. (12 de febrero de 2020). *Cápsula CRA: Juego literario - El cadáver exquisito* [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/fphHUsiqRbk>

## Sesión 2: Actividades posteriores al visionado de “Duende o la travesía de Lorca”

### Actividades:

- **Actividad 1:** Primeras impresiones de “Duende o la travesía de Lorca”
- **Actividad 2:** Resolvemos el conflicto
- **Actividad 3:** Reflexión

### Materiales: ¿Que necesitarás?

- Hojas de papel o un cuaderno, lápiz, colores o plumones.
- Hojas de papel o cartulina.
- Lapicero o lápiz.
- Utilería variada para resolver el conflicto de la zapatera, vestuario, cartulinas, paleógrafos, lápices, plumones o colores y mucha imaginación.
- Un celular para grabar videos o tomar fotografías.



---

### ACTIVIDAD 1: PRIMERAS IMPRESIONES DE “DUENDE O LA TRAVESÍA DE LORCA”

#### ¿Qué recuerdo de la obra?

Luego de haber visto la Función didáctica Duende o la travesía de Lorca, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o una hoja, recuerda compartir luego esta información con tu maestro/a:



1. ¿Cuál fue el momento que más te gustó de la obra? ¿Qué emociones te ha generado?
2. ¿Con cuál de los personajes te sientes identificado? ¿Lorca, el duende, el novio, la novia, Leonardo? ¿Por qué?
3. ¿Qué simboliza el duende para Lorca?
4. ¿Cuál crees fue el mensaje de la obra?

### ¿Qué es el duende<sup>2</sup>?

El duende es “ese misterio magnífico que debe buscarse en el alma”, es decir está en uno. Muchos artistas han escrito cosas, pero no siempre han tenido duende. Podríamos acercarnos a la idea de Lorca pensando que el duende es esa cualidad misteriosa de **conectarnos con nuestra alma, con nuestros sentidos, con nuestras emociones**. Hay que buscar el duende; sin él habrá cosas buenas en la vida, pero no tan magníficas como teniéndolo.



Es distinto cantar técnicamente bien, que transmitir una emoción. En el primer caso, el público quedará de alguna manera distanciado, en el segundo, vibrará. La idea del duende proviene de la necesidad de tener “duende” para poder emprender cualquier proyecto o anhelo

### *Me conecto con mi duende cuando ...*

- ... me esfuerzo estudiando para un examen.
- ... resuelvo problemas de matemáticas.
- ... escribo un poema para mi mamá.
- ... creo una canción o realizo un dibujo.

Recuerda en qué situaciones crees que necesitas conectarte con tu duende y reflexiona en una hoja o cuaderno las siguientes preguntas:

- ¿Qué simboliza el duende para ti?
- ¿Cuándo te conectas con tu duende?
- ¿Qué te gustaría lograr con tu duende?
- ¿Cuándo podrías perder tu duende?

*Recuerda compartir las ideas que escribas con tu maestro/a través del correo electrónico y/o cualquier otra plataforma por la que se comuniquen.*

<sup>2</sup> Extracto extraído de Duende o la travesía de Lorca escrita por Mateo Chiarella Viale.

## ACTIVIDAD 2: RESOLVAMOS EL CONFLICTO

Ahora te invitamos a resolver el conflicto de uno de los personajes de Federico García Lorca que aparecen en la función didáctica. Lee el extracto del Guion de Duende o la Travesía de Lorca y organízate con tus compañeros o familiares para darle un desenlace planteado por “La Zapatera”.

Para ello debes recordar que para montar una obra de teatro intervienen muchos profesionales, como: actores, directores, guionistas, utileros, vestuarista y muchos más. Debes proponer un final y después representarlo, tomando en cuenta estas indicaciones, organícense para resolver el conflicto utilizando toda su imaginación.

### EXTRACTO DE DUENDE o LA TRAVESÍA DE LORCA

*¡Federico García Lorca se está enfrentando a un reto gigante! ¡Terminar su obra Bodas en una noche!... felizmente no está solo, tiene a su Duende para ayudarlo, sin embargo, no será el único que lo visite esa noche...*

**DUENDE:** (cont.): Lo que necesita este mundo, querido Federico es gente que tenga duende. No que pase por la vida así nomás... que se juegue el todo por el todo en cualquier cosa que haga.

**LORCA:** Y ya me ves a mí absolutamente comprometido con mis historias... y mis personajes.

**VOZ DE LA ZAPATERA:** ¡Ea, Federico!

**LORCA:** ¿Qué?

*Entra la ZAPATERA<sup>3</sup>.*

**ZAPATERA:** ¿Qué crees? ¿Qué porque soy el personaje de una farsa me puedes tener así? ¿Esperando?

**LORCA:** (Avergonzado) ¡Zapatera... sí... es que por ahora estoy en otra cosa!

**ZAPATERA:** ¡Oh, si ya está visto! ¡Todos son iguales! ¡Tonta, tonta, tonta! Por un lado, mi marido, que lleva todos los años encima y nunca me da mi lugar... por otro, un autor que apenas sueña una historia mejor, deja abandonados a sus personajes populares...

**LORCA:** ¿Abandonados? Me parece que exageras, zapaterita.



<sup>3</sup> Personaje extraído de la farsa de Lorca “La zapatera prodigiosa”

**ZAPATERA:** (Furibunda) ¡Nada de “exageras”! ¡Lo que es yo, debí haber sido creada por otro autor: Cervantes, Lope, no sé! (Romántica) Ah, ¡cómo no me escribió Zorrilla para estar al lado de Don Juan Tenorio! ¡Qué hombre ese Tenorio! ¡Zorrilla sí me hubiese dado mi lugar!

**LORCA:** Zapaterita, te prometo que apenas acabe con esto... sigo... sigo escribiendo vuestra historia.

**ZAPATERA:** ¿Y mientras tanto qué? ¿Debo quedarme con ese marido bueno para nada?

**VOZ DE ZAPATERO:** ¡Mujer, deja ya de hablar mal de mí que me avergüenzas!  
... Ahora es tu turno ayudar a Lorca a resolver el conflicto con “La Zapatera”, ¿qué harán para ayudarlo?

*Recuerda que debes grabar la representación de la resolución del conflicto (el cual debe durar entre 3 y 5 minutos como máximo) o tomar fotografías, luego comparte este material con tu maestro/a través del correo electrónico y/o cualquier otra plataforma por la que se comuniquen.*

### ACTIVIDAD 3: REFLEXIÓN

Luego de escenificar la solución del conflicto, finalmente reflexiona sobre las siguientes preguntas.

- ¿Cuál es el papel de “La Zapatera”?
- ¿Qué intenta hacer con Lorca?
- ¿Por qué crees que Lorca se distrajo y no terminó la historia de este personaje?
- ¿Cuáles crees que pueden ser aquellos factores distractores en nuestro día a día que hacen que podamos dejar de realizar nuestras actividades?
- ¿Qué reflexión final te deja esta función didáctica?

*Recuerda compartir las actividades que realizaste con tu maestro/a través del correo electrónico y/o cualquier otra plataforma por la que se comuniquen, así podrá conocer los resultados finales de la experiencia de haber visto esta función didáctica.*

***¡Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia!***

**CRÉDITOS**

**Dirección y dramaturgia:** Mateo Chiarella Viale.

**Elenco:** Andrea Luna, Gabriel Gonzales, Juan José Espinoza, Miguel Álvarez y Pablo Saldarriaga.

**Diseño de vestuario y escenografía:** Bea Chung.

**Realización de Vestuario:** Martha Sánchez.

**Realización de escenografía:** Claudia Castro y Liz Quispe.

**Asesoría y realización de marionetas:** Martín Molina.

**Diseño de iluminación:** Luis Tuesta.

**Fotografía:** Luis Miguel Peña.

**Diseño gráfico:** Daniel Sánchez.

**Producción Ejecutiva:** Paula Wilson y Milagros Chucos.

**Producción General:** Centro Cultural de España, Gran Teatro Nacional, Ministerio de Cultura.

**RECURSOS DIDÁCTICOS – “Tutorial para docentes” y “Te lo Explico”**

**Contenidos pedagógicos:** Mayra Delgado.

**Dirección y Contenidos Escénicos:** Leo Cubas.

**Animadores Culturales:** Leny Luna Victoria y Johan Escalante.

## DUENDE O LA TRAVESÍA DE LORCA

Es una función didáctica

creada para el Programa de Formación de Públicos



PERÚ

Ministerio de Cultura

GRAN  
TEATRO  
NACIONAL