

GUÍA INFORMATIVA PARA DOCENTES

Función didáctica de teatro:

Duende o la travesía de Lorca

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: Duende o la travesía de Lorca**:

- Introducción
- Sobre la función didáctica de teatro
- Sinopsis de Duende o la travesía de Lorca
- 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: Duende o La travesía de Lorca, obra escrita por el dramaturgo y director de teatro Mateo Chiarella Viale, y que forma parte de las actividades educativas del Programa de Formación de Públicos del **Gran Teatro Nacional** en coproducción con el Centro Cultural de España en Lima.

Esta es una experiencia teatral educativa creada especialmente para estudiantes de secundaria, y que tiene como objetivo, acercar a las y los estudiantes a la obra del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca; y motivarlos a reconocer la importancia de la imaginación y la creatividad en la vida de las personas.

3. Sinopsis de Duende o la travesía de Lorca

La historia inicia con una compañía ambulante de teatro conformada por cuatro personas, tres hombres y una mujer, van avanzando en una camioneta imaginaria; uno de ellos es el conductor, Aurelio; además hay un actor y una actriz; el cuarto tripulante es Federico García Lorca.

Van muy animados y un tanto apurados... Vienen a Perú a hacer teatro. En medio de esta travesía, Lorca terminará de escribir una de sus obras más importantes, pero para ello necesitará la ayuda de su duende. ¿Quién será este personaje?

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.

OBJETIVOS	ÁREAS DE ESTUDIO	COMPETENCIAS
Acercar a las y los estudiantes a la obra del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca; y motivarlos a reconocer la importancia de la imaginación y la creatividad en la vida de las personas.	Arte y Cultura	N° 5. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.
		N° 6. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
	Comunicación	N° 7. Se comunica oralmente en lengua materna.
		N° 9. Escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
	Competencias transversales	N° 28. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.
		N° 29. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

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. Si participamos de esta actividad 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”.

- Para ser reconocida o reconocido como parte de las Redes del Programa de Formación de Públicos (Red de Maestras y Maestros Contacto / Red de Educadoras y Educadores en Casa) debes seguir los siguientes pasos:
 1. Llenar el cuestionario de evaluación de la experiencia:
<https://bit.ly/EvaluacionExperiencia-PFP>
 2. Compartir las evidencias de trabajo al correo
redes.formaciondepublicos.gtn@gmail.com

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:

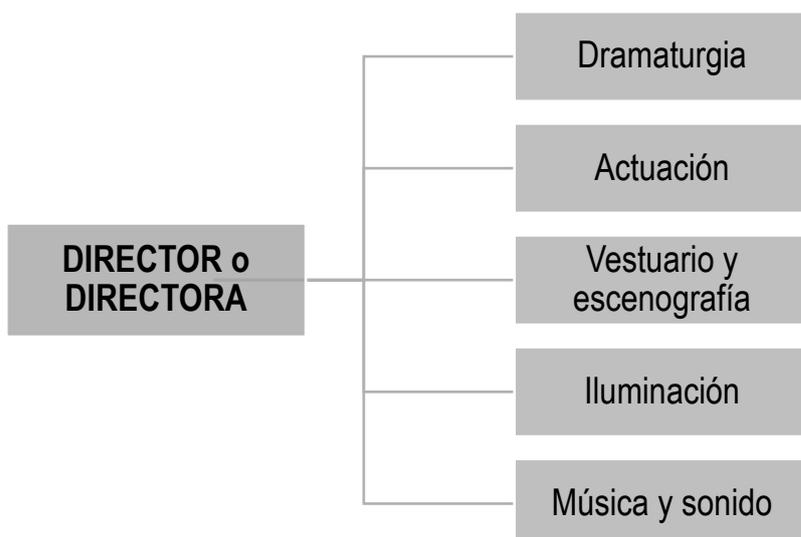
Estos pueden ser puntuales o ambientales. Los efectos puntuales se usan para acciones específicas, como el sonido de un ave silbando, de una puerta cerrándose fuerte o de un rayo. Los efectos ambientales se usan para hacerle sentir al público el estado de ánimo de un personaje, el lugar y tiempo donde 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.

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

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

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

¡Sin los públicos el teatro no tendría sentido!

¡Que disfruten la 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 – Materiales didácticos y videos recurso

Contenidos pedagógicos: Mayra Delgado y Luciana Calvimontes

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

