

COLEGIO TERESIANO TEATRO

INTRODUCCIÓN

El teatro se concibe como un instrumento fundamental en la formación integral, porque no solo ocupa el estudio de las diferentes expresiones de la teatralidad, sino que permite que se desarrollen competencias comunicativas, sociales, expresivas y creativas. El teatro se representa, es decir se hace realidad una ficción, una sucesión de circunstancias que comprenden el cuerpo, la respiración, la voz, los gestos, el maquillaje, el atuendo, el rol, el espacio escénico, entre otros. Tomando las artes como herramienta que se encuentra a favor de nuestro propio cuerpo, ya que le permite expresar a través de la interpretación de historias reales o ficticias emociones, miedos, sensaciones, dudas, inquietudes y a través de ellas las niñas y niños del Colegio Teresiano de Bogotá, se pueden expresar transformando sus sentimientos, sus emociones y su forma física, hallando en el teatro una forma diferente de buscar dentro de sí mismos.

Esta extracurricular de teatro va encaminada generar otras posibilidades de arte con las niñas del Colegio Teresiano, es dirigida por la docente Vivian Stephanny Santamaria Mancera egresada de la Corporación Universitaria Escuela de Artes y Letras, como Maestra en Arte Dramático con énfasis en Actuación y movimiento, quien propone una extracurricular de teatro, con el fin de crear una forma colectiva de expresión artística en una actividad conjunta que involucra la dimensión escénica, bajo la aplicación de herramientas del campo teatral tales como la expresión corporal, expresión vocal y percepción actoral como bases principales de la extracurricular.

De esta manera se pretende llevar dicha extracurricular para sensibilizar a las estudiantes a tener un sentido de apropiación en el arte teatral, donde no solo se busca crear personajes sino crear reflexión en cada una de responsabilidad, reconocimiento propio, concentración, atención, equilibrio corporal, expresión corporal, liberar miedos, trabajo en equipo entre otras cosas, que les ayudara para sus labores de cotidianidad. Partiendo de esto la extracurricular de teatro se estructurara en tres módulos; en el primer módulo se trabajaran los juegos teatrales, relación, expresión y percepciones corporal, vocal y actoral, en el

segundo módulo improvisación, clown, teatro contemporáneo, teatro infantil, comedia, monólogo y títeres, introducción al texto dramático, técnicas corporales y por último el tercer módulo tendrá culminación en un proyecto teatral con el género que se haya escogido en el segundo módulo, con el propósito de culminar sus experiencias expresivas ante diferentes tipos de público con una obra teatral.

JUSTIFICACIÓN

El teatro es un arte maravilloso no solo porque transforma personajes sino que tiene una conexión con las emociones, la conciencia y la percepción sensorial. Esta herramienta es una búsqueda no solo de habilidades actorales, también conlleva al equilibrio personal necesario para llevar a cabo el trabajo escénico y el reconocimiento interior, por esa razón se plantea esta extracurricular para las niñas y niños del Colegio Teresiano.

En esta extracurricular de teatro, se implementaran módulos de entrenamientos teatrales como: juegos como método de integración, juegos de improvisación, clown, risa terapia, juego de rol, trabajo con escenas, danza contemporánea, ejercicios de memoria etc. Se utiliza cada una de ellas en función de las necesidades individuales o grupales que vayan surgiendo con un grupo con el que se vaya a trabajar, incluyendo la preparación física, como el entrenamiento corporal, tono muscular, estiramientos, agilidades y relación corporal. Para así encontrar las reacciones corporales, relevantes ante diferentes estímulos internos y externos, creando una conciencia corporal, donde se busca implementar otros medios de ayuda como la fusión de música y danza.

Partiendo de esto esta extracurricular generara que este proceso crezca y se siga utilizando, a través del empoderamiento familiar generando un compromiso de con-responsabilidad, y trabajo en equipo, formando un seguimiento continuo, de (sensibilización y comunicación de grupo, elaboración individual o en grupo).

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar el curso extracurricular de teatro en el colegio Teresiano de Bogotá, con el fin de incentivar a los estudiantes en el camino del arte y culminar con un proyecto teatral que se pueda compartir en diferentes espacios como colegios, teatros, festivales interescolares, entre otros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Explorar las distintas habilidades corporales de los integrantes de la extracurricular, implantando así el teatro para generar dinámicas corporales diferentes
- Redescubrir la forma de relacionarse artísticamente, a partir del juego y los entrenamientos actorales que por medio del teatro, para que generen encanto y confianza, para así enriquecer sus niveles de autosuficiencia, enriqueciendo su calidad artística, personal y grupal, profundizando en los elementos teatrales
- Generar que las y los participantes de la extracurricular de teatro adquieran confianza para contar sus vivencias y representar historias a través del desarrollo de habilidades y técnicas necesarias.
- Abrir al máximo la percepción, desarrollar las capacidades sensoriales y sensitivas para adquirir un tipo de presencia curiosa, interesada y crítica en todo lo que acontece alrededor.
- Proyectar esta extracurricular en un producto teatral que se enriquezca y se pueda mostrar en otros lugares como colegios

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE CADA GRUPO.

Grupo I. Niñas y niños de segundo a cuarto de primaria (2-4)

1. Capacitación inicial de los niños para el teatro y sus técnicas.
2. Desarrollo constante de motivación e interés por el teatro.
3. Desarrollo de la preparación física integral
4. Búsqueda de las capacidades y herramientas para apropiarse de la técnica teatral.

CONTENIDOS FÍSICOS INTEGRALES.

- Juegos Escénicos
- Salidas y entradas
- Animalización y objetos
- Entrenamiento Actoral
- Preparación Física
- Disociación, coordinación
- Respiración
- Objetos en acción
- Ritmo
- Percepción espacial
- Utilización de los sentidos
- Trabajo en equipo

CONTENIDOS TÉCNICOS- TÁCTICOS.

- Improvisación
- Técnica Vocal
- Clown
- Técnicas Extra cotidianas
- Caminas
- Juegos teatrales
- Gimnasia
- Puesta en Escena
- Consciencia del aquí y ahora

- Trabajo de grupo
- Análisis de Obras Dramáticas
- Mimo Corporal
- Señalización
- Imaginación, sentir, vivir, Expresar, comunicar y divertirse
- Teatro infantil

CONTENIDOS EDUCATIVOS

- Construir hábitos de buenas relaciones con respeto en el grupo
- Obtener conciencia de las habilidades personales e igualmente las debilidades
- Generar perspectivas diferentes acerca del interés por la lectura dramática.

Grupo II. Niñas y niños de quinto a decimo (5-10)

1. Descubrir un mundo de posibilidades y beneficios por parte del teatro que ayudaran a las niñas y niños en etapa de adolescencia
2. Creación de hábitos con respecto a un ambiente de juego y de experiencia.
3. Apropiarse de las herramientas y técnicas del teatro y hacerlas de manera orgánica
4. Generar otras perspectivas de su visualización del mundo que las rodea, con el fin de que artísticamente sean más sensibles y abiertas a explorar.

CONTENIDOS FÍSICOS INTEGRALES.

- Juegos Escénicos
- Salidas y entradas
- Animalización y objetos
- Entrenamiento Actoral
- Preparación Física
- Construcción escénica
- Técnicas extra cotidianas
- Disociación, coordinación
- Respiración
- Objetos en acción
- Ritmo, coordinación segmentaria y dinámica
- Percepción espacial

- Utilización de los sentidos
- Trabajo en equipo

CONTENIDOS TÉCNICOS- TÁCTICOS.

- Improvisación
- Autores importantes de teatro
- Lúdica shakesperiana
- verso
- Técnica Vocal
- Clown
- Técnicas Extra cotidianas
- Caminas
- Suzuki y meyerhold
- Juegos teatrales
- Gimnasia
- Puesta en Escena
- Consciencia del aquí y ahora
- Trabajo de grupo
- Análisis de Obras Dramáticas
- Mimo Corporal y teatro físico
- Señalización
- Imaginación, sentir, vivir, Expresar, comunicar y divertirse
- Teatro físico y comedia.
- Improvisación y clown

CONTENIDOS EDUCATIVOS

- Construir hábitos de buenas relaciones con respeto en el grupo
- Obtener conciencia de las habilidades personales e igualmente las debilidades
- Generar hábitos de lectura y creación colectiva
- Desarrollar habilidades corporales y de acción-reacción.
- Formar perspectivas diferentes acerca del interés por la lectura dramática.

MARCO TEÓRICO.

El teatro es el arte de la representación, es la vivencia creativa de roles distintos a nuestra identidad propia. Desde edades tempranas tenemos una disposición natural para la imitación y la actividad dramática manifestada por primera vez en el juego dramático.

Partiendo de lo anterior podemos decir que una dinámica o actividad que potencien la creatividad facilitan una producción motivadora para las niñas y niños. En este sentido, el aprendizaje se da en el marco de las relaciones interpersonales ya que el teatro es cultura, ya que a través del teatro se viven conceptos históricos, sociales, políticos, psicológicos, literarios y todo aquello que encontramos en la vida misma.

Gina Agudelo Olarte (Agudelo, 2006) nos habla acerca del entrenamiento en el teatro a través del juego que es la base principal para esta extracurricular con el fin de rescatar el carácter lúdico y esencialmente del oficio del actor y el no actor, ya que esta provoca en las personas, una actitud ligada con los placeres de su propia infancia, que llevan a redescubrir sus facultades corporales e imaginativas. Si se toma el entrenamiento a través del juego esto revela a los niños no solo sus fortalezas, sino también sus posibilidades motrices, expresivas y creativas, para así encontrar juegos desinhibitorios para hacer que ellos pierdan los prejuicios personales o sociales y se comporte de forma espontánea o natural, constituyendo pautas que ayuden en su proceso personal. *“Antes de jugar debemos ser seres humanos y sentir.” (BOAL, 1998)*. Augusto Boal en su libro *juego para actores y no actores*, nos muestra la importancia del juego desde el nacimiento, es decir que todo el mundo puede actuar, interactuar con sus propias vivencias, poniendo como punto de partida expresarse a través del teatro, Boal plantea que el juego es un hábito de vida y no una obligación, ya que el juego, por medio de la exploración y el recuerdo se logra sin forja alguna, convirtiéndose en una explicación del teatro útil, divertido y constructivo.

Prácticamente el teatro implican algún tipo de destreza corporal y muscular, que ayuda a redescubrir el nivel de desarrollo corporal en el que se encuentran los niños y niñas, sin embargo existen juegos específicos para abordar problemas específicos en la formación, como los juegos de sensibilización que agudizan los sentidos como: los del desarrollo de la percepción, memoria visual y auditiva. Los juegos de movimiento:

desarrollan el campo de la motricidad gruesa en el que se trabajan, la orientación en el espacio, la coordinación, el equilibrio, el tono muscular, la velocidad de reacción la coordinación o disociación del movimiento, etc.

Este entrenamiento no es necesariamente para convertirse en artista o profesional de la escena, sino porque nuestra capacidad de comunicar, desde el hecho más superficial hasta el sentimiento más profundo, sea lo más amplia, cómoda y confiada posible. Una palabra, un gesto, el tono de la voz, una mirada, la postura y todos aquellos elementos del lenguaje teatral son indicadores de lo que comunicamos, las estrategias en el aprendizaje teatral nos lleva a modelos de formación, para el crecimiento personal de cada integrante de la extracurricular de teatro.

VALORES A DESARROLLAR

El teatro en si es un generador de arte y este es un causante de valores por eso es tan importante nombrar ciertos procesos que se generan el teatro.

- **reconocer sus emociones y expresarlas**

Durante cualquier acercamiento al teatro, ya sea actoral, dramático, de escenografía y demás, el componente emocional adquiere enorme relevancia. Es inevitable, al meterse dentro de cualquier personaje, preguntarse a uno mismo si, en las mismas condiciones nos sentiríamos igual, o si haría yo lo mismo, esto permite a los niños y niñas identificar distintas emociones en sí mismos y en los demás.

- **Compromiso**

el teatro es de compromiso no solo por la extracurricular sino consigo mismo y con quien los rodea, compromiso también en ir bien en las demás responsabilidades de su estudio.

- **trabajo en equipo**

El teatro infantil y el otro género teatral que se escoja con las niñas de quinto a decimo se incentivará, la individualidad en cuanto a la creación propia de personajes, pero también es verdad que niños y niñas tendrán que escuchar, respetar y cuidar a su compañeros, así como jugar a todos los juegos, éstos son realmente ejercicios destinados a desarrollar las herramientas necesarias para el trabajo sobre las tablas.

- **decidir por uno mismo**

Llevar a los niños y niñas al teatro no sólo consigue entretenerlos, también estimula su creatividad e imaginación, los acostumbra a decidir por sí mismos lo que les gusta y lo que no. Además, muchas obras teatrales infantiles fomentan valores como igualdad, respeto, tolerancia o compromiso.

- **Respeto**

El arte en sí se presta para muchas cosas en fin creativo es individual y conjunto y esto es importante que se maneje con respeto y no a manera de burla, se debe usar la crítica constructiva, mas no la destructiva.

EVALUACIÓN

Esta extracurricular que va encaminada a un proyecto teatral, es una estrategia pedagógica y metodológica para mejorar la calidad de la enseñanza artística y como tal hay que evaluarlo, por esta razón se debe tomar desde todos los aspectos escolares, desde el rendimiento en el estudio hasta el comportamiento; por lo tanto, esta extracurricular debe evaluar todos los aspectos.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA

Potenciar la responsabilidad, adjudicando cometidos dentro del grupo 1 y 2, para que todos los niños en la experiencia de la extracurricular se sientan necesarios, como puede ser encararse de su construcción de personaje o encargarse de controlar el vestuario, esto hace sentirse a los niños elementos imprescindibles, al mismo tiempo que los va a motivar en el texto y la puesta en escena, en ese sentido se plantea una metodología de teatro colectivo no solo la docente o directora impone sino se crea en conjunto, “el director prende del ejecutor” eso es lo que se pretende en esta extracurricular.

