

Guía 5

La vida puesta en escena: Un mundo lleno de máscaras, colores y emociones

Indicadores de Desempeño

Conceptual.

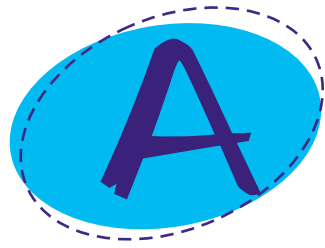
Identifica las características del género dramático.

Procedimental.

Escribe y representa textos dramáticos haciendo uso de sus conocimientos y su creatividad.

Actitudinal.

Asume una actitud crítica y propositiva frente al análisis de diferentes obras dramáticas.

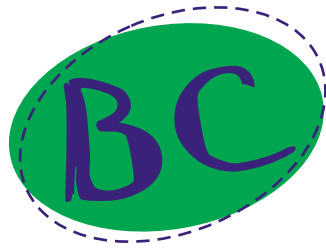
Vivencia

TRABAJO POR PAREJAS

1. Analizamos y comentamos lo que sucede en las imágenes al principio de la guía, luego resolvemos las preguntas en el cuaderno.
 - a. ¿A qué hacen referencia las imágenes del recuadro?
 - b. ¿Hemos visto alguna obra de teatro?, ¿cuál?, ¿a qué género pertenecía?
 - c. ¿Cuál es el género que más nos gusta: comedia, drama, tragedia? ¿Por qué?
 - d. Analizamos los gestos de las máscaras que representan el teatro y reflexionamos acerca de lo que significan y su relación con la tragedia, la comedia y el drama. Explicamos la respuesta.
 - e. Conocemos algún grupo de teatro de la región? ¿Cuál?

2. Socializamos las respuestas con el grupo y el profesor:

Fundamentación Científica y Ejercitación

TRABAJO POR PAREJAS

1. Leemos con atención los siguientes conceptos y hacemos una síntesis de lo aprendido en el cuaderno. Resolvemos las dudas con nuestro profesor.

¿Qué es el género dramático?

Dramático viene de ‘drama’, palabra griega que significa ‘hacer’ o ‘actuar’. Como advertimos en guías anteriores, el género dramático es aquel destinado a ser representado ante unos espectadores. Los personajes intervienen sin la mediación de ningún narrador; siguiendo las indicaciones sobre vestuario, gestos, movimientos, etc. El escritor de teatro se llama dramaturgo.

Tanto el teatro como la expresión dramática permiten al hombre reflexionar; reconocerse y reflejarse a sí mismo mediante la representación de otros roles o papeles, lo que permite al público participar; conectarse con la situación y pensar cuál podría ser la reacción o comportamiento ante las vivencias puestas en el escenario¹.

¹Tomado de: Tejerina, Isabel. “La educación en valores y el teatro”. Publicado en: Díaz Plaja, Aurora (1997) *TEATRO infantil y dramatización escolar/ ...[et al.]*; coordinadores Pedro C. Cerrillo, Jaime García Padrino. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, p.97.

Lo que necesito para analizar una obra de teatro...

- **Aspectos generales**

Título de la obra - El título de la obra tiene relación con la historia que se desarrolla de manera:

- Literal o que describe claramente el contenido de la historia.
- Figurado o metafórico, es decir que se relaciona de manera indirecta con la obra o a través de símbolos que se destacan dentro del desarrollo de la misma.

El autor de la obra - Vida, obra y personas que las influyeron.

- **Aspectos formales:**

Tema: ¿Cuál es la idea central de la obra?

Argumento: ¿Cuál es el inicio, nudo y desenlace de la obra?

Los conflictos: ¿Cuáles son los conflictos que se desarrollan en la trama de la historia y cómo son resueltos por sus personajes?

Personajes (principales o secundarios): ¿Quiénes participan en la historia, qué hacen, cuáles son sus características físicas y psicológicas, qué están haciendo?

El ambiente: ¿En qué lugar se desarrolla la historia, es real o ficticio, en qué época se desarrolla la historia, en cuánto tiempo se desarrolla la obra?

La atmósfera: ¿La obra se desarrolla en un clima de tristeza, alegría, tensión, misterio?

El estilo: ¿El vocabulario es sencillo o rebuscado, el tono es satírico, irónico o jocoso, qué tipo de símbolos se utilizan (para representar la muerte, la vida, la alegría, la tristeza, etc.)?

Estructura ¿Cómo está dividida la obra (en actos o jornadas, cuadros, escenas)? ¿Es una tragedia, comedia o drama? Ejemplo:

LA VIDA ES SUEÑO

Es una obra de teatro de Pedro Calderón de la Barca estrenada en 1635 y perteneciente al movimiento literario del barroco.

Consta de tres actos o jornadas. La primera jornada, que tiene ocho escenas, se desempeña como contextualizador (es decir que en ella se presentan a los personajes y la ubicación espacio-temporal de la historia). En la segunda jornada, que tiene 19 escenas, aparece el conflicto, nudo o problema. Y en la tercera jornada, de catorce escenas, tiene lugar el desenlace o resolución.

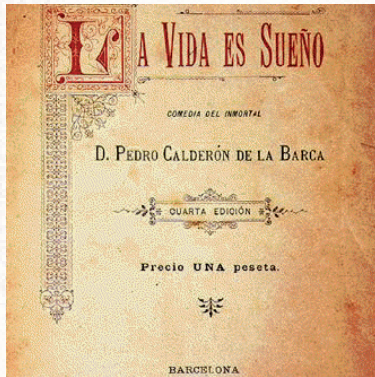
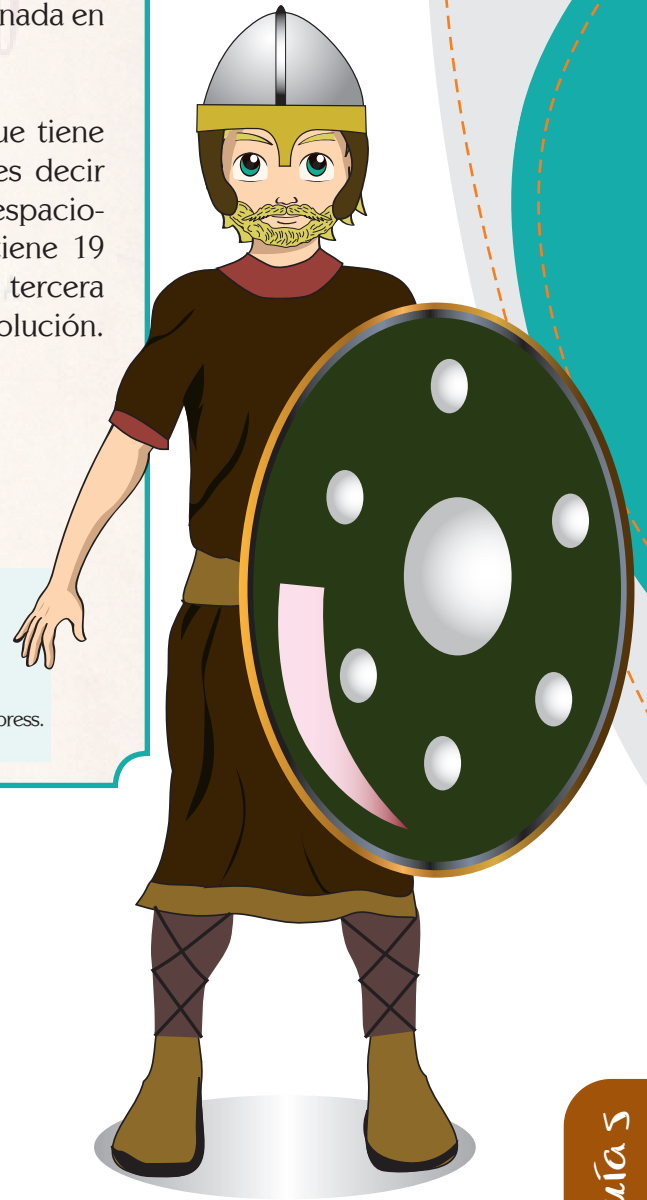

Figura 1: La Vida es Sueño.
Fuente: Marita (2012, 10 de Julio).
La vida es sueño (web blog post).
Recuperado de mitabletpersonal.blogspot.com
<http://editorialmanuscritos.files.wordpress.com/2012/08/la-vida-es-suec3b1o.gif>

- **Apreciación personal de la obra:**

- ¿Qué mensaje o enseñanza deja la obra?
- ¿Qué fue lo que más te gustó o disgustó de la obra?
- ¿Cuál escena te impactó más?
- ¿Con cuál de los personajes te identificas y por qué?
- ¿Qué relación existe entre la obra y la realidad?
- ¿Qué cambiarías de la obra?
- ¿Cuál es tu opinión acerca de la vida y obra del autor?

Lo que necesito para ser guionista o escritor de teatro...

¿Cómo escribir un guión teatral?

«El guión es como una maleta en la que hemos metido cuidadosamente todo aquello que luego pueda hacernos falta. Pero la maleta no es el viaje en sí. El viaje es la película que hay que hacer a continuación»².

²Tomado de: Fellini, Federico (2010). Algunas ideas para escribir un guión de cortometraje. Recuperado de <http://iesmseza.educa.aragon.es/webcortos/guiones/orientaciones.htm>

- **Recomendaciones generales**

- Lectura abundante y previa sobre obras literarias de tipo teatrales para familiarizarnos con su estructura, lenguaje y para que despierte nuestra creatividad.
- Escribir en tiempo presente: aunque se trate de historias que narran tiempos pasados, el guión teatral debe escribirse en tiempo presente porque se representa en tiempo presente, así hablemos de un diálogo que hace referencia a un hecho pasado. La acción de cada uno de los personajes se dan en el aquí y el ahora.
- Paciencia, si no sale en el primer intento.
- Escribir correctamente.
- Textos cortos y sencillos, describir solamente lo que ve la cámara, la imagen puede sustituir lo demás.
- Visionar la obra puesta en escena para confirmar que se desarrolle como queremos.

- **Pasos para escribir un guión**

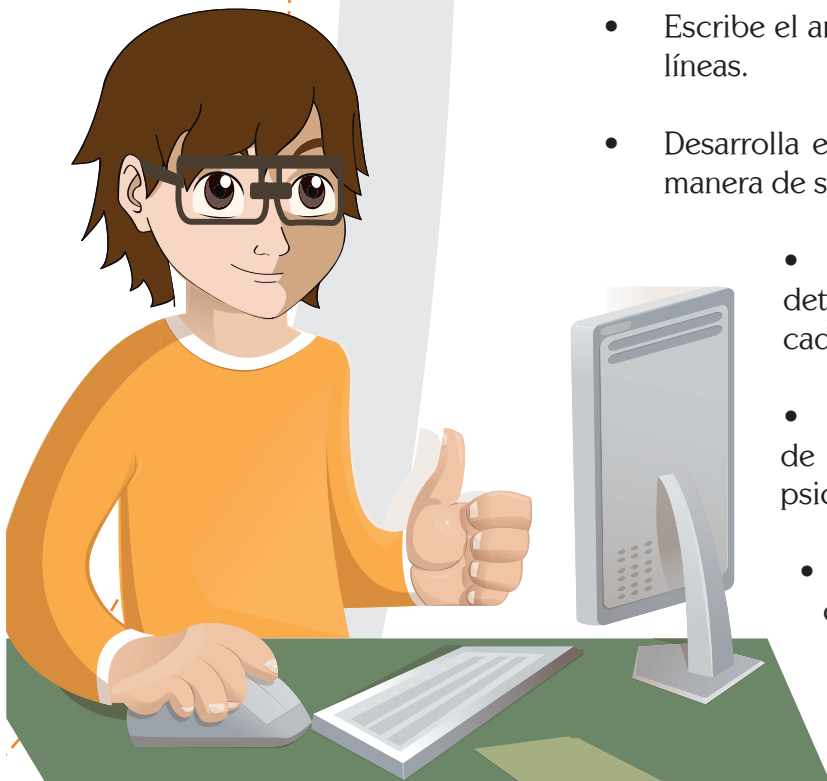
- Escribe el argumento o idea central de la obra en cinco o seis líneas.
- Desarrolla el argumento en no más de dos o tres páginas (a manera de sinopsis)

- Después de la sinopsis amplía tu guión poniendo detalles como escenografía y diálogos precisos de cada uno de los personajes.

- En hoja aparte, escribe los datos de cada uno de los personajes: nombre, características físicas y psicológicas, comportamientos, forma de hablar, etc.

- Habiendo escrito lo anterior, ahora puedes comenzar por construir las escenas o secuencias de la obra con más detalle, por ejemplo: qué ocurre, dónde y cuándo se desarrolla (Ejemplo: de noche, en la ciudad, amigos hablando en un parque, etc.)

- Finalmente revisamos, adicionamos o corregimos y habremos terminado nuestro primer guión teatral poniendo “Fin” a la historia.

Lo que necesito para ser un actor de teatro...

Decálogo para ser un buen actor de teatro...

1. Nunca pierdas el temor a subirte a un escenario, el pánico escénico es una herramienta necesaria para construir tu personaje.
2. Un buen actor jamás improvisa, sólo lo hace el personaje que encarna.
3. No te salgas del personaje, concéntrate en él y olvídate de ti. Estudia muy bien el guión antes de representar tu personaje.
4. Llévelo a experimentar emociones que lo caractericen de manera auténtica desde su propia "memoria emotiva".

Por ejemplo: Sí cojea, recrea el accidente en su memoria NO en tú memoria.

5. Un actor debe ser veraz sobre el escenario. Debes representar en el escenario la verdad del personaje que representas.

Por ejemplo, si encarnas a un mentiroso, debes pensar y sentir como un mentiroso de verdad.

6. No eres tú el llamado a convencer de un personaje, el personaje debe convencer al público.

7. Concéntrate y ensaya el "campo vital" del personaje.

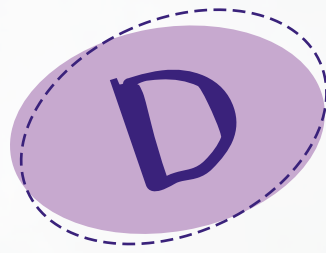
Por ejemplo, si el personaje cojea, ponte una piedrecita en el zapato para que sea una experiencia más real.

Si se trata de un personaje al cual se le dificulta hablar, apriétale el nudo de la corbata o abrocha todos los botones de su camisa, así sentirá sensación de ahogo y pocas ganas de hablar.

Todas estas sensaciones guárdalas en tu memoria actoral de manera casi inconsciente para que parezcan naturales en el momento de subirte al escenario.

8. Jamás des por terminado un personaje, nunca te creas el personaje, ni que eres un buen actor. Un personaje puede reinventarse todos los días.
9. Prepara a tu personaje con la vestimenta necesaria, haz que parezca real.
10. Disfruta de la obra y de tu personaje, siéntelo. Y ayuda a todo el elenco a pasarla bien.

Aplicación

TRABAJO EN EQUIPO

1. Teniendo en cuenta lo aprendido hasta el momento en la fundamentación, resolvemos las siguientes actividades en el cuaderno:
 - a. Analizamos la siguiente obra a partir de los aspectos presentados en la fundamentación, desde:
 - Aspectos formales
 - Aspectos generales
 - Apreciación personal de la obra

El enigma de la esfinge³

(La escena está vacía. Se escucha el sonido del viento. El Presentador pasa de un extremo a otro de la escena, arrastrado por el viento. Vuelve a entrar, tratando de manera esforzada de vencer la resistencia del viento, pero no puede y es arrastrado de nuevo fuera de escena).

(Sigue el viento. Una cuerda cruza la escena, aparece el Presentador atado a ella y se coloca en el centro de la escena; de tal manera que estando el personaje en el centro, la cuerda cruza la escena tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, con el Presentador atado en el centro).

PRESENTADOR: Grecia está desolada porque Tebas, su ciudad más importante, está sitiada por una enorme Esfinge que devora a todo aquel que intenta entrar o salir de la ciudad. No hay comida, no hay medicamentos; la ciudad agoniza.

(Un personaje atraviesa el escenario de izquierda a derecha, arrastrado por el viento).

PRESENTADOR: Un viento huracanado -que es la respiración de la bestia- invade las calles y el ánimo de los habitantes de Tebas.

PERSONAJE 1: ¿Te vas?
PERSONAJE 2: (Mientras

³Tomado de: El enigma de la esfinge (s.f). Guiones para títeres. Recuperado de <http://www.titerenet.com/2012/02/27/guiones-para-titeres-el-enigma-de-la-esfinge/>

entra en el escenario arrastrado por el viento). ¡Sí...!

(Sale Personaje 2 por el otro extremo, siempre arrastrado por el viento). (Personaje 2 vuelve a entrar al escenario, ahora agarrado a la cuerda a la que está atado el Presentador).

PERSONAJE 2: ¡Esfinge!, ¿qué debemos hacer para que nos dejes vivir?
ESFINGE: (Con voz atronadora). Si tan sólo uno de los habitantes de Tebas resuelve el enigma que le proponga, la ciudad será liberada. Sin embargo, el que falle será devorado por mí.
PERSONAJE 2: Yo iré.

(Sale Personaje 2). (Momento de silencio en el que el Presentador mira fijamente hacia el lugar por el que salió Personaje 2. Al rato escuchamos el sonido de la bestia, que devora algo. Vuelve el viento).

PRESENTADOR: Tiene toda la pinta de que se ha equivocado.

(Pausa).
Pasaron las semanas y los habitantes de Tebas morían de hambre ya que nadie era capaz de adivinar el enigma de la esfinge.
(Pausa).

Hasta que un día, Pies Hinchados -hijo de un zapatero- decidió que iría él a resolver el enigma de la esfinge.

EDIPO: (Que asoma por uno de los extremos del escenario). No me llamo Pies Hinchados. Me llamo Edipo.

PRESENTADOR: Perdón, es que Edipo quiere decir eso: pies hinchados.

EDIPO: Ahora verás.

(Suelta uno de los extremos de la cuerda y el Presentador desaparece hacia el otro extremo, arrastrado por el viento).

PRESENTADOR: (Mientras sale arrastrado). ¡Perdón!, no volveré a llamarte Pies Hinchados...

EDIPO: (Camina lentamente, como si sus pies fuesen de plomo). Gracias al tamaño de mis pies hinchados no me arrastra el viento. ¡Dónde estás esfinge maldita!, ¡vengo a resolver tu enigma!

(De improviso aparece la Esfinge. Según la descripción tradicional tiene cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de águila; pero se admiten propuestas más imaginativas).

ESFINGE: ¡Bienvenido a mi almuerzo! ¡Serás el plato principal!

EDIPO: No, si adivino tu enigma.

ESFINGE: ¿Cómo es posible que alguien con esos pies pueda resolver mi acertijo?

EDIPO: No voy a resolver el enigma con los pies, más bien usaré la cabeza.

ESFINGE: Prepárate.

(Suena un redoble de tambor).

ESFINGE: ¿Qué es ese ruido?

PRESENTADOR: (Que asoma, apenas). Es para darle mayor dramatismo.

ESFINGE: Que deje de sonar o tú serás el aperitivo.

PRESENTADOR: Vale. (Sale y cesa el redoble).

EDIPO: Dime tu acertijo, esfinge maligna.

ESFINGE: ¿Cuál es el animal que anda a cuatro patas por la mañana, con dos por la tarde y con tres por la noche?

(Redoble de tambor).

ESFINGE: ¡Silencio!

(Silencio).

EDIPO: ¡Es el hombre!

ESFINGE: ¿Estás seguro?

EDIPO: Si que lo estoy. Por la mañana, es decir, cuando es niño anda a cuatro patas. Por la tarde, hacia la mitad de la vida, se sostiene sobre las dos piernas. Y en la noche de su vida, durante la vejez, anda con la ayuda de un bastón. ¡Es el hombre!

ESFINGE: (Con un grito desgarrador). ¡Me has vencido!

(Y en medio de un estruendo ensordecedor, desaparece la Esfinge). (Entra el Presentador, viene como loco).

PRESENTADOR: Edipo ha vencido a la Esfinge. ¡Viva Edipo! ¡Viva Edipo Rey! ¡Edipo Rey!

EDIPO: Un momento... Yo no quiero ser rey. Tengo los pies demasiado hinchados para aguantar de pie en las recepciones oficiales.

PRESENTADOR: ¿No quieres ser rey?

EDIPO: Prefiero ser bibliotecario.

PRESENTADOR: ¡Viva Edipo Bibliotecario!

(Suena el clamor de la multitud y Edipo sale de escena con su andar de pies hinchados).

PRESENTADOR: Tebas volvió a respirar y sus habitantes a comer.

(Suena el clamor de la multitud).

¡Viva Edipo Bibliotecario! ¡El hombre que eligió los libros en lugar de una

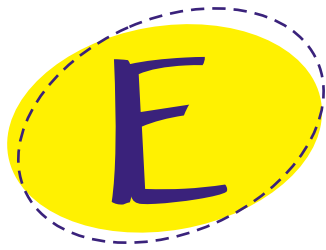
corona de oro! (Suena el clamor de la multitud). Y así termina esta historia que tiene un final distinto al que imaginábamos. (El Presentador da un paso y desaparece hacia abajo, como si hubiese caído por un agujero, se escucha el estrépito del golpe al caer al fondo). (Asoma el Presentador).

PRESENTADOR: Una historia como la vida misma.

(Suena el clamor de la multitud. El Presentador hace una inclinación hacia el público y sale entre el clamor multitudinario).

Fin

- b. Realizamos el ejercicio de lectura colectiva en voz alta de la anterior obra de teatro.
- c. Socializamos el ejercicio con todo el grupo.
- d. Representamos la obra frente al grupo.

Complementación

TRABAJO INDIVIDUAL

1. Elijo alguna obra de teatro de la literatura universal y la leo para recordar y reconocer de manera práctica los aspectos que desarrollan las obras que se enmarcan dentro del género dramático. Comparto mi experiencia con mis compañeros de clase y entre todos analizamos el contenido de dichas lecturas a partir de los diferentes aspectos (formales, generales y apreciación personal) vistos en la fundamentación.

Algunas sugerencias de autores y obras:

- Moliere –“El médico a Palos”.
- Shakespeare –“Hamle” o “Romeo y Julieta”.
- Sófocles –“Edipo Rey”.
- Federico García Lorca –“Bodas de sangre”.

2. Consulto sobre el grupo teatral “El águila descalza” u otro grupo de mi región, y busco una obra que llame mi atención, si no es posible asistir a ella, la busco en internet para ver algunos apartes.

Sugerencia de obras:

- País paisa.
- Chupe por bobo.
- Mañana le pago.
- Coma callao.
- Trapitos al sol.
- No vuelvo a beber.

3. En Colombia cada vez es menos reconocida la bonita labor del payaso...escribo una carta al centro de cultura de mi ciudad para que se promueva y reconozca este oficio de manera justa.

Evaluación por competencias

Resuelvo las siguientes actividades para autoevaluar mis conocimientos y actitudes frente al tema visto en esta guía:

1. ¿Cuál género dramático representaría si tuviera puestos estos zapatos? ¿Por qué?

Figura 2: Zapatos de payaso.
Fuente: <http://modadezapatos.com/wp-content/uploads/2010/09/zapato-de-payaso-6.jpg>

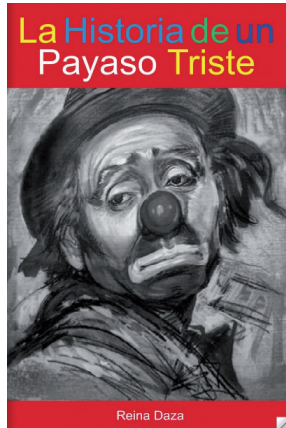
“La vida es sueño”, dice Pedro Calderón de la Barca

2. ¿Qué relación tiene el género dramático con la vida del ser humano?
3. El género dramático me permite expresar vivencias, alegrías, problemas, fantasías, todo lo bueno y lo difícil de la vida. Si tuviera que elegir un género para representar mi vida cuál seleccionarías y por qué.

Mi vida es:

Un comedia	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Una tragedia	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Un drama	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

4. ¿Cómo creo que es la vida de un payaso? Construyo un pequeño guión teatral a partir de la imagen y el resumen presentados a continuación y lo complemento con otros elementos que probablemente conozca sobre la vida de payasos en mi región o país.

la historia de un payaso triste⁴

la historia del payaso triste, cuya identidad no es revelada, cuenta los sucesos más importantes de su vida, trabajo y familia. En relación con su mejor amigo Alfred, viven juntos una travesía entre el dolor, la pobreza y la alegría. Es aquí en donde se narra el sentido de la verdadera amistad y el encanto de una verdadera narración.

Author: reinadaza
Added: 03 Dec, 2010
Last updated: 03 Dec, 2010
Category: Arts and Literature
No. of pages: 20
Views: 13286
No. of ratings: 0
Favourited: 0
Tags: payaso y alegría

5. Auto-valoró mi desempeño en el ejercicio de escritura anterior a partir de los aspectos generales y formales trabajados en la fundamentación:

Aspectos	SÍ	NO	Observaciones
El título de la obra es llamativo y coherente con la historia que se desarrolla.			
En la obra se emplean simbolismos que podrían aportar en la construcción del título.			
La obra gira en torno a una idea central.			
La historia posee introducción, nudo y desenlace.			
Los conflictos que deben resolver los personajes hacen que la historia sea interesante.			
Las características físicas y psicológicas de los personajes son coherentes con la idea central y el propósito comunicativo de la historia.			
El ambiente y la atmósfera en que se desarrolla la historia hacen que parezca real.			
El estilo empleado es coherente con la estructura de la obra (comedia, tragedia, drama).			
El mensaje que deja la obra invita a ser mejores seres humanos.			
Me gustó la obra.			
Cambiaría algo de la obra.			
La obra tiene alguna relación con la vida del autor.			

⁴Tomado de: La historia de un payaso triste.
 Recuperado de <http://www.myebook.com/index.php?option=ebook&id=59538>

Glosario

- **Acto:** Cada una de las partes principales en las que se divide una obra de teatro. Un acto está compuesto a su vez por cuadros y escenas.
- **Diálogos teatrales:** Cada una de las narraciones o enunciados que deben pronunciar los actores de la obra.
- **Elenco:** Todos los actores que hacen parte de la obra.
- **Escena:** Cada una de las pequeñas partes por las que está compuesto un acto.
- **Escenografía:** Todos los elementos visuales que permiten recrear un ambiente apto para la obra de teatro (decoración, iluminación, caracterización de los personajes como su vestuario y maquillaje).
- **Irónico(a):** Actitud que se asume al hablar para criticar o burlarse de manera sutil de algo o alguien.
- **Jocoso:** Gracioso, divertido, que hace reír.
- **Satírico:** Que critica o se burla de manera desconsiderada de algo o de alguien.
- **Sinopsis:** Resumen de un texto o acontecimiento que presenta los aspectos más relevantes.
- **Trama:** Argumento de una obra que cuenta brevemente su inicio, nudo y desenlace sin perder de vista detalles interesantes.
- **Veraz:** Verdadero, creíble.