

Actividad 3: Experimentando en el montaje teatral

PROPÓSITO

En esta actividad, los estudiantes prepararán su montaje teatral, aplicando las diferentes técnicas y estilos trabajados, a partir de criterios estéticos coherentes con la propuesta y las ideas que quieren expresar. Trabajarán de manera simultánea y por roles teatrales de acuerdo con sus habilidades e intereses, para luego unificar todas las propuestas de la puesta en escena.

Objetivos de Aprendizaje

OA 3

Crear o adaptar obras teatrales de diferentes estilos, aplicando elementos y recursos del lenguaje teatral, la experimentación con recursos de la puesta en escena y la investigación de referentes o textos dramáticos nacionales e internacionales.

OA 5

Analizar estéticamente obras teatrales de diferentes épocas y procedencia, relacionando tratamiento del lenguaje teatral, criterios técnicos e interpretativos, propuesta dramática, elementos de la puesta en escena y contextos.

OA6

Argumentar juicios estéticos de obras y manifestaciones teatrales de diferentes épocas y procedencias, a partir de análisis estéticos y apreciaciones personales.

OA 8

Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal.

ACTITUDES

- Trabajar con responsabilidad y liderazgo en la realización de las tareas colaborativas y en función del logro de metas comunes.
- Trabajar con empatía y respeto en el contexto de la diversidad, eliminando toda expresión de prejuicio y discriminación.

DURACIÓN

24 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Considerando las decisiones tomadas anteriormente, se dividen para desarrollar la creación teatral de manera autónoma, de acuerdo con los roles teatrales seleccionados. Para esto:

- En el caso del montaje de un texto dramático:
 - El director y los actores trabajan en conjunto de la siguiente forma: Los actores, ayudados por el director, definen y trabajan en la construcción de los personajes.
 - Los actores memorizan de manera individual sus textos y movimientos corporales.
 - Los actores ensayan grupalmente las escenas por separado, aplicando los estilos y técnicas seleccionadas, para luego reunirlos en el montaje. El alumno que tiene el rol de director va guiando y entregando comentarios de manera constante.

- En el caso del montaje de una creación original:
 - El director, los actores y el dramaturgista trabajan juntos. En la actividad anterior investigaron diversas metodologías de trabajo y las podrían aplicar ahora. A continuación, se detalla una metodología básica para la creación escénica sin texto dramático:
 - Los actores improvisan sobre las diversas propuestas.
 - El dramaturgista crea una estructura dramática coherente con las propuestas escénicas; para esto:
 - Elabora una escaleta o *storyboard* que describa las escenas que seleccionarán para expresar sus propósitos expresivos, considerando una estructura dramática (presentación, conflicto y desenlace).
 - Organiza los acontecimientos principales, definiendo el espacio y el tiempo en que se desarrolla la acción. Selecciona los elementos indispensables que aportarán a contextualizar la escena. A medida que se improvisa, el dramaturgista escribe los diálogos de cada escena, recogiendo los diálogos espontáneos de las improvisaciones.
 - Los actores memorizan de manera individual los textos creados y fijan sus movimientos corporales.
 - Los actores ensayan grupalmente las escenas por separado, aplicando los estilos y técnicas seleccionadas, para luego reunirlos en el montaje. El alumno que tiene el rol de director va guiando y entregando comentarios de manera constante.

Los estudiantes que tienen el rol de diseñador trabajarán de la siguiente forma:

- Para definir el vestuario y utilería:
 - Investigan en la propuesta de vestuario de acuerdo a la estética, el estilo y/o la técnica seleccionada.
 - Presentan una propuesta de vestuario y utilería para cada uno de los personajes, realizando bocetos con formas, texturas y colores.

- El director y los actores evalúan la propuesta, aprobando o corrigiendo detalles.
 - Definen la propuesta de vestuario y utilería definitiva.
 - En colaboración con los actores, consiguen y/o elaboran los elementos de vestuario.
 - Realizan pruebas de vestuario.
 - Los actores incorporan el vestuario y la utilería en sus ensayos.
- Para definir el maquillaje:
 - Investigan en la propuesta de maquillaje de acuerdo a la estética, el estilo y/o la técnica seleccionada.
 - Investigan en los elementos y procedimientos de maquillaje.
 - Presentan una propuesta de maquillaje para cada uno de los personajes, realizando bocetos.
 - El director y los actores evalúan la propuesta, aprobando o corrigiendo detalles.
 - Definen la propuesta definitiva de maquillaje.
 - Junto con los demás estudiantes, consiguen los elementos de maquillaje que necesitarán.
 - Realizan pruebas de maquillaje con los actores.
 - Les enseñan a los actores a maquillarse de acuerdo a su personaje.
 - Para la realización de la escenografía:
 - Investigan sobre la propuesta de diseño de acuerdo a la estética, el estilo y/o la técnica seleccionada.
 - Presentan una propuesta de diseño al curso.
 - El curso evalúa la propuesta y toma decisiones realistas respecto de los recursos, el tiempo y su coherencia total con el montaje.
 - Definen la propuesta definitiva de diseño.
 - Junto con los demás estudiantes, consiguen los elementos y materiales para el diseño.
 - Ejecutan el diseño.
 - Se incorpora todos los elementos del diseño en los ensayos de la obra.
 - Para la musicalización del montaje:
 - Investigan en una propuesta sonora, de acuerdo a la estética, el estilo y/o la técnica seleccionada.
 - Presentan su propuesta sonora al curso, evaluando si usarán música, sonidos en vivo o “envasados”.
 - El curso evalúa la propuesta y decide.
 - Trabajan en la realización de la propuesta sonora.
 - Incorporan la propuesta sonora a los ensayos de la obra, utilizando los elementos técnicos.

* Si optan por una metodología de trabajo que no coincide con alguna de las propuestas en esta actividad, eso no será impedimento para su montaje. En ese caso, se sugiere que el docente los acompañe en su proceso creativo para orientarlos si surgen dificultades metodológicas o de viabilidad.

ORIENTACIONES PARA EL DOCENTE

Se puede usar los siguientes indicadores de evaluación, entre otros, para evaluar formativamente:

- Utilizan diversos recursos del lenguaje teatral.
- Experimentan las posibilidades expresivas de diversos recursos técnicos en la puesta en escena.
- Relacionan el tratamiento escénico de los recursos del lenguaje teatral, la estructura dramática, la construcción de personajes y la puesta en escena, con los elementos contextuales de la obra.
- Formulan juicios acerca de obras teatrales, con criterios estéticos e interpretativos.
- Identifican las posibilidades laborales que ofrece el Teatro.

El montaje de un texto dramático o una creación original es una de las actividades más importante de la asignatura, pues los jóvenes deben aplicar los elementos del lenguaje teatral, recursos, técnicas y estilos aprendidos en función de una creación escénica que presentarán a público. Les permite identificarse plenamente con la teatralidad, de acuerdo con sus habilidades e intereses y proyectándose hacia una posible alternativa laboral dentro del área.

Como tiene un tiempo largo de duración, se sugiere que el profesor la supervise y que sea evaluada en diferentes etapas del proceso.

Todas las decisiones estéticas deben ser coherentes con las ideas y opiniones que los estudiantes desean expresar, y con la obra creada o interpretada. Asimismo, deben considerar el tipo de público al cual irá dirigida la obra.

Es recomendable que ellos mismos dirijan su montaje. Se recomienda entregar el rol de director a quienes manifiesten interés y responsabilidad, ejerciendo un liderazgo positivo entre sus compañeros. Así, el docente será un facilitador del proceso de creación más que un director teatral.

Si quieren montar obras dramáticas, no es necesario el montaje del texto íntegro; se puede adaptar su duración, contexto o sentido, según los intereses de los estudiantes.

En cuanto a la creación propia, no se pretende que creen un texto dramático; puede bastar que elaboren una escaleta que les servirá de guía para fijar la actuación. Es importante que el dramaturgista vaya registrando el proceso de improvisaciones. Según la metodología que seleccione cada grupo, pueden prescindir de la figura del director.

Hay que propiciar la participación de todo el colectivo; si el grupo es muy numeroso, se aconseja trabajar en grupos pequeños y producir más de una creación.

En esta etapa de exploración escénica, hay que incorporar al inicio de cada clase un *training corporal* y vocal que los prepare para la creación escénica.

Es importante que los estudiantes registren en su bitácora los avances y propuestas que van surgiendo en el proceso, y tengan su escaleta impresa para que anoten ahí sus acotaciones.

RECURSOS Y SITIOS WEB**Videos:**

Procesos de montaje/ensayo:

- Cap. 4 “Ultra-Violeta”
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/watch?v=tRXU_IBwKkw
- “FETyC 2017 - Festival Escolar de Teatro y Ciencia”
<https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/watch?v=wG6yP7e9mGc>
- Documental: “Jugar y Actuar I: Documental "Odisea creatral en Educación"
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/watch?v=cPXr56_uhxU&t=346s
- Una intrusa en el ensayo - Capítulo 2: Surinam
<https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/watch?v=kJLXbMhYez8&list=PLbgLxij4OGRBYOqzPiDITdd4jKj7Jmadq&index=3&t=0s>

Recursos web:

Ejemplo de proceso metodológico montaje:

- <https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.balmacedartejoven.cl/wp/wp-content/uploads/2014/07/Publicaci%C3%B3n-del-Taller-BAJ.pdf>
- https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.ongraces.org/admin/doctos/doc_8.pdf