

TALLE DE JUEGOS ESCÉNICOS Y DINÁMICAS GRUPALES

CURSO PRESENCIAL

¿QUIÉNES SOMOS?

Teatro Demediado se forma el año 2001 desarrollando su trabajo escénico en las diversas áreas: teatro, clown, títeres, cuentacuentos y circo. Desde hace algunos años y hasta la actualidad atiende principalmente a poblaciones y públicos: comunidades rurales, escuelas de distintos grados, escuelas de educación especial, hospitales y reclusorios, llevando el teatro a esos lugares.

También en el área docente han desarrollado gran actividad impartiendo talleres, cursos, conferencias, actualmente dirigen “La casa de los Elfos” espacio cultural dedicado a la pedagogía teatral para niños, Puerto del Aire, en Casa de Cultura Dolores Hidalgo y actualmente imparte talleres de teatro en San Luis de La Paz.

Ha participado con gran éxito en diversas ferias y festivales dentro de la República Mexicana como el Festival Internacional Cervantino 2018 y 2019; Feria del Libro Infantil y Juvenil (Fili) 2014 y 2016; FIL de Guadalajara 2015 y 2017; Festival Internacional de teatro de Calle, Zacatecas; Feria de León 2014, 2016, 2019; Festibaul de Monterrey 2019; Festival Amado Nervo, Tepic Nayarit 2017; Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda 2016 y 2018; FCTAI 2014; Festival internacional Proceso 4, entre muchos otros. Además, ha visitado diferentes países como Dinamarca, Estado Unidos, Japón, Escocia, Venezuela, Francia, Taiwán, Canadá, Uruguay, Colombia, Perú y España participando en sus Festivales Culturales. Participaron en el Festival de Títeres Internacional de Tirana, Albania y en las festividades del día del niño en Atlanta, E.U. del 2019.

En 2020 participo en los festivales virtuales de Titeres de Sonora, Baúl Teatro, Festival de Ecuador, Festival del Atlántico de Barranquilla, Festival Proceso4, entre otros. En el 2021 fue seleccionado para participar en el Programa de Espacios Independientes por el I.E.C. de Guanajuato y en el 2022 participó como jurado en el Encuentro Estatal de Teatro de Gto; Aniversario de Punto de Quiebre en Hidalgo, Festival Proceso 4 en Puebla, Encuentro de Artes en Dallas Texas en colaboración con Cultura migrante. Ha realizado tres encuentros de Teatro hecho por niñas, niños y jóvenes Meraki, contribuyendo al Estado un gran fomento a la labor hacia las nuevas generaciones. También fue seleccionado por la secretaria de Cultura de México al proyecto Circuito para espacios escénicos e independientes Chapultepec 2022. Taiwán, Canadá y España, participando en sus Festivales.

PROPÓSITO GENERAL

Que los participantes comprendan, reflexionen, reinterpreten, produzcan y ejecuten el acto escénico.

Integrar el uso de la palabra, la voz y la escena a su práctica docente.

Promover el gusto por las artes escénicas en sus alumnos y favorezcan, al mismo tiempo, el desarrollo de su creatividad, imaginación y expresión.

ESTRUCTURA:

3 sesiones de 2 horas

APRENDIZAJES ESPERADOS:

Identifica su cuerpo como único escenario.

Hace uso de palabras, acciones (escenificación) y objetos (títeres, telas, trapos, etc.) para apoyar su expresión a partir de su cuerpo.

Reconoce el apoyo del entorno y su función mediante el impulso teatral.

Actividades Tiempo Productos

Actividad de presentación:

- Participantes
- Tallerista
- Propósito del taller

Realización de ejercicios de Integración para favorecer la participación

- “Yo me llamo... y soy un... (Juego teatral)
- “Yo camino Tu caminas”
- “Sueños”. Relato de un sueño onírico
- Dinámicas de integración con ritmo
- “Ojos cerrados” (en parejas)
- Ya, Hondón, Haia, Ahí. (Dinámica grupal)

Realización de ejercicios de teatralidad

- “La caja”. Búsqueda de objetos imaginarios/tangibles
- “Bambalinas”. Ejercicios para entender el antes/después de la escena
- “Hace tiempo que no te veo” (juego escénico)
- “La marioneta” (dinámica de parejas)

Realización de ejercicios acerca de la cotidianidad teatral

- “Esperando”. Representación de situaciones de la vida cotidiana
- “Yo soy” o “Me gustaría ser”. Representación en distintas situaciones
- “Historia sin fin”
- “Acción inmediata” (dinámica de improvisación).
- “Cámara... acción).
- La pausa (ejercicio para identificar el momento de acción y el momento de expectación)
- “Si me hubiera” o “Vida o muerte”. Alcances físicos o emocionales.

Los personajes y la cortina

Aprendizajes esperados

- Reconoce la diferencia entre personaje y personalidad.
- Identifica la ejecución escénica (entrada y salida de los personajes).
- Identifica las diferentes posiciones escénicas: abierta, cerrada, frente, $\frac{3}{4}$ y $\frac{1}{4}$, de acuerdo a las intenciones del relato.
- Identifica las pausas teatrales para organizar el tiempo antes de terminar la escena.

Actividades Tiempo Productos

Realización de ejercicios para identificar las características del personaje y su personalidad.

- a) “Ahora soy”. Asignación de personajes para reconocimiento de la personalidad a través de la descripción
- b) “Cuatro rincones” (Ejercicio escénico para identificar estados emotivos)

Realización de ejercicios para identificar las diferentes posiciones escénicas.

Ejercicios para implementar pausas teatrales para posibilitar la creación de imágenes o situaciones.

- a) Contacto . . . Pausa . . . Público . . . Adiós (ejercicio basado en la técnica Clown)
- b) El noticiero
- c) Nombre con letra a través del cuerpo

Ejercicios acerca de “La voz”

Aprendizajes esperados

Reconoce las características físicas (rango, tonalidad y tesitura) y escénicas (intenciones, volúmenes y transformaciones) de la voz.

Actividades Tiempo Productos

Realización de ejercicios para manejar las características físicas y escénicas de la voz.

- a) “Susurros”. Hablar en voz baja de manera que se escuche y se entienda a través de representación de situaciones.
- b) “Alertas”. Hablar en voz alta de manera que se escuche y se entienda a través de representación de situaciones.
- c) “Variantes”. Combinación de situaciones para el manejo de la voz.

Realización de ejercicios de entonación, respiración y disociación con la voz.

- d) Las resonancias
- e) el manejo de la voz y el cuerpo como una unidad.
- f) La Eutonia como reconocimiento de las posiciones del cuerpo y colocación de la voz

La historia, la mirada y los conversantes

Aprendizajes esperados

- Analiza textos para el desarrollo en escena
- Reconoce la dirección visual escénica y el impulso de voz
- Identifica las posiciones actorales y al conversador predominante

Actividades Tiempo Productos

Análisis de textos seleccionados por los participantes para la escena:

- ¿Por qué quiere leer el texto?
- Análisis de imágenes sensoriales
- Personajes del texto

Análisis de escenas para la representación del cuento

- ¿Cómo llevo el texto a la escena?
- ¿Cómo lo cuento?
- Determinación del número de escenas
- Ejercicios prácticos acerca de una Dramaturgia de la imagen

Realización de ejercicios en casa para analítica teatral:

- a) “Los sujetos y los predicados”. Identificación de sujetos y predicados
- b) “La lectura”. Realización de lecturas para su análisis
- c) Selección de material
- d) La improvisación como construcción de una pieza

Realización de ejercicios para reconocer la dirección visual escénica y el impulso de voz

- a) “No te veo”. Guía de un compañero para salir de un laberinto
- b) “Si me aplaudes”. Cambios de dirección visual (en grupo o individual)
- c) “Molesto”. Planteamiento de situaciones de molestia para trabajar la dirección visual

Realización de ejercicios para trabajar posiciones actorales, considerando la atención sobre la escena

- a) “Saltando”. Trabajo sobre posiciones actorales a través de saltos.
- b) “Emociones”. Diferentes emociones ante mismas situaciones para trabajar posiciones actorales

Eslabones sucesivos y láminas de la historia

Aprendizajes esperados

- Identificar la introducción, el nudo y la conclusión de la historia
- Realización de ejercicios para crear puentes teatrales que permitan al espectador identificar la introducción, el nudo y la conclusión.

a) “La imaginación” y “Ojos cerrados”. Imaginación de imágenes que, a través de los ojos cerrados, se hagan concretas (lugares, personajes, olores, sabores, etc.)

Creación de historias cuadro a cuadro a través de láminas (dibujos) que recreen las escenas de las mismas

a) “Las láminas” e “Imágenes sin palabras”. Láminas (dibujos, pinturas o fotografías), que recrean las escenas de la historia. Láminas de la historia.

Narración con elementos y sin elementos

Aprendizajes esperados

- Ejecutar el cuento sin elementos o con elementos de sencillo acceso sin perder la limpieza orgánica.

Actividades Tiempo Productos

- Ejecución de narraciones con elementos de sencillo acceso (piedras, ramas, trapos, etc.)

Ejecución de improvisaciones sin elementos, a través de su cuerpo y sus locomociones

- “El salto”, “El impulso”, “La intención” y “En escena”.
- Jalonea de acción del texto y la improvisación de acciones como determinante del tiempo escénico

El desplazamiento y el impulso

Aprendizajes esperados

- Conocer la división del escenario al narrar su historia
- Definir los puntos e intenciones a partir de las acciones como elementos detonantes en la escena

Actividades Tiempo Productos

Realización de ejercicios para conocer el espacio y determinar la división escénica.

- “No cabemos los dos”. Parejas que crean sus historias en un mismo espacio para identificar elementos estorban en ella.
- Realización de breves lecturas para trabajar la escena.

Recapitulación de las de actividades en las sesiones anteriores

La gestualidad, la intención y la impostación

Aprendizajes esperados

Representar la historia a través de la gestualidad

Identificar el desplazamiento escénico mediante el impulso

Actividades Tiempo Productos

Interpretación de la historia a partir de la gestualidad. (Individual, en parejas o equipos)

a) “Impulso, desplazamiento y gesto”

Narración de una historia para identificar el desplazamiento escénico y el impulso.

Narración de una historia ejecutando la impostación, apoyándose en el impulso, la voz, la dirección, el bulto y la intención

El final

Aprendizajes esperados

Representa la historia a través de la gestualidad

Identifica el desplazamiento escénico mediante el impulso

a) Ejercicios de acción y no acción

b) Resoluciones escénicas

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO

Artaud, A. (2002). *El teatro y su doble*. Argentina: Retórica

Bettelheim, B. (1977). *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*. España: Grijalbo Mondadori.

MacGowan, K. y Melnitz, W. (1964). *Las edades del oro del teatro*. México: Fondo de Cultura Económica.

Del Almo, M. (2005). *La narración oral y la lectura en voz alta como técnicas de animación a la lectura: la lectura, los niños, los poemas y los muertos*. México: Ediciones Conaculta.

Del Almo, M. (2012). *El río robado*. México: SM.

Alfredo Mantovani y Rosa Inés Morales (2003) *Juegos para un taller de Teatro*

Larry Silberman, Paula Markovitch, Patryck Querillac (1994) *Como hacer Teatro sin darse cuenta*

Las edades de oro del clown / Escenología Colección

El clown y su doble, Curiel Ángel, 2015.

Ana María Muñoz *Ejercicios de Voz y La Eutonía. /Escenología colección.*

Materiales

- Tapete de yoga/toalla.
- Cartulinas.
- Plumones y colores.
- Materiales de sencillo acceso: piedras, ramas, trapos, y diversos objetos.
- Cuentos infantiles, poemas y textos teatrales
- 3 pelotas por persona tamaño tenis

Mecanismos de evaluación

- Presentación de un ejercicio escénico al final del taller.
- Asistencia mínima del 80%.

NOTA: LAS SESIONES PODRÁN SER MODIFICABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL TALLER.

Teatro Demediado

Representante: Lorena Kasper Torres

Dirección: Colima 61 Col. Centro,
Dolores Hidalgo, Gto. (C.I.N.).

Móvil: 4151113795

www.teatrodemediado.com