

¡Actúa y Crea! Taller de Teatro y Acuerdos Colaborativos

Educación Artística | Expresión artística | Aprendizaje Colaborativo

Descripción

Este plan de clase está diseñado para que estudiantes de secundaria desarrollen habilidades artísticas a través de la creación y representación de una pieza teatral breve. Los alumnos aprenderán a escribir un guion original incluyendo acotaciones emocionales, organizarán la puesta en escena y practicarán la actuación con énfasis en la proyección de la voz y la expresión corporal. Utilizando la metodología de Aprendizaje Colaborativo, trabajarán en pequeños grupos para fomentar la responsabilidad compartida y la interdependencia positiva, habilidades esenciales tanto en el arte como en la vida cotidiana.

El propósito es que los estudiantes comprendan la importancia de establecer acuerdos comunes para el trabajo en equipo, reflejando respeto y compromiso mutuo, mientras desarrollan competencias artísticas y comunicativas.

Además, se presentará la planificación de las evaluaciones del parcial para que tengan claridad sobre cómo demostrarán sus aprendizajes. Este enfoque integral conecta el arte con habilidades sociales, emocionales y cognitivas relevantes para su formación integral y su vida diaria.

Objetivos de Aprendizaje

- Crear un guion teatral original breve que incluya acotaciones emocionales detalladas para expresar estados y transiciones mentales.
- Organizar la puesta en escena mediante la elaboración de un cuaderno de dirección que contemple los elementos escénicos y la coordinación grupal.
- Interpretar personajes usando técnicas de proyección vocal, matices tímbricos y corporales que reflejen las emociones del texto.
- Establecer y redactar acuerdos de aprendizaje colaborativos que favorezcan el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida.
- Presentar la planificación de evaluaciones del parcial para promover la autogestión y la claridad en los criterios de valoración.

Recursos Necesarios

- Hojas blancas y cuadernos para anotaciones y redacción de guiones (1 por estudiante)
- Marcadores, lápices, borradores y colores para diagramar y escribir
- Proyector o pantalla para mostrar presentaciones y videos cortos
- Computadora o tablet con procesador de texto para escribir guiones
- Espacio libre en aula o salón de actos para ensayos y puesta en escena

- Lista de cotejo y rúbrica impresas para evaluación formativa y sumativa
- Material audiovisual con ejemplos de actuaciones teatrales y técnicas vocales

Requisitos Previos

- Conocimiento básico sobre narrativa y estructura de textos (introducción, desarrollo, desenlace)
- Experiencias previas en trabajo en equipo y actividades grupales
- Habilidades elementales de expresión oral y corporal
- Capacidad para escuchar y respetar opiniones ajenas
- Familiaridad previa con conceptos básicos del teatro (personajes, escena, diálogo)

Actividades

Sesión 1: Introducción a la Dramaturgia y Acuerdos Colaborativos

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión:

Conocer las competencias y objetivos del taller, reflexionar sobre la importancia de los acuerdos para un trabajo grupal exitoso y preparar el terreno para la creación colectiva.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Muestra un breve video (3 minutos) de una escena teatral donde se observa la coordinación grupal y pide a los estudiantes que respondan: "¿Qué creen que hicieron bien los actores para lograr esa escena?"

Estudiantes: Responden oralmente y anotan ideas en sus cuadernos.

Motivación y enganche:

Docente: Explica que crear teatro es como armar un rompecabezas entre todos, donde cada pieza es importante y que para lograrlo necesitan establecer acuerdos claros.

Contextualización:

Docente: Conecta con experiencias escolares y sociales donde los acuerdos ayudan a evitar conflictos y a alcanzar metas comunes.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

Presentación del contenido:

El docente introduce las competencias del área y presenta ejemplos breves de guiones con acotaciones emocionales. Explica qué son las acotaciones teatrales y su función en la dramaturgia y actuación.

Actividad 1: Presentación y Redacción de Acuerdos de Aprendizaje

- **Objetivo:** Establecer un marco de convivencia y compromiso grupal para trabajar colaborativamente.
- **Instrucciones:** El docente guía una lluvia de ideas sobre cuáles deberían ser las reglas para trabajar bien en equipo. El docente anota las propuestas en el pizarrón.
- En grupos de 3-4 estudiantes, discuten y redactan 3 acuerdos que consideren fundamentales.
- Luego, en plenaria, comparten sus acuerdos y se consensua una lista final que se escribe en un cartel para el aula.
- **Organización:** Grupos pequeños y plenaria.
- **Producto:** Lista de acuerdos de aprendizaje firmada simbólicamente por todos.
- **Tiempo:** 20 minutos.
- **Rol del docente:** Facilita la discusión, asegura participación equitativa, valida acuerdos.

Actividad 2: Exploración del Lenguaje Dramático y Mapa Emocional de Acotaciones

- **Objetivo:** Comprender y practicar la inclusión de acotaciones emocionales en el guion.
- **Instrucciones:** El docente presenta fragmentos de guiones con acotaciones y explica cómo describen emociones y transiciones.
- En parejas, los estudiantes crean un breve diálogo de 5 líneas incluyendo al menos 3 acotaciones que indiquen cambios emocionales.
- Comparten con otro grupo y reciben retroalimentación.
- **Organización:** Parejas y grupos dobles para intercambio.
- **Producto:** Texto con diálogo y acotaciones emocionales.
- **Tiempo:** 25 minutos.
- **Rol del docente:** Orienta, revisa ejemplos, pregunta sobre el efecto de las acotaciones.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

Síntesis:

Se realiza un resumen colectivo en el pizarrón con las palabras clave: acuerdos, guion, acotaciones emocionales.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Por qué es importante que todos en el grupo estén de acuerdo en las reglas para trabajar juntos?
- ¿Cómo ayudan las acotaciones emocionales a entender mejor un personaje?

Retroalimentación:

El docente felicita la participación, corrige dudas puntuales y destaca la importancia del respeto y la expresión emocional en el teatro.

Transferencia:

Se anuncia que en la siguiente sesión comenzarán a escribir el guion completo y practicarán la actuación y dirección.

Sesión 2: Creación, Ensayo y Planificación Evaluativa

Fase de Inicio

Tiempo estimado: 10 minutos

Propósito de la sesión:

Recordar lo trabajado y preparar la elaboración final del guion y la puesta en escena.

Activación de conocimientos previos:

Docente: Pregunta a los estudiantes qué aprendieron sobre las acotaciones emocionales y los acuerdos. Solicita que expliquen en voz alta cómo los usarán en su trabajo.

Estudiantes: Responden y comparten expectativas.

Motivación y enganche:

Docente: Muestra un breve fragmento de una obra teatral juvenil para inspirar la creación y actuación.

Contextualización:

Docente: Destaca la importancia de la voz y el cuerpo para comunicar emociones, y cómo el teatro es un espacio para expresarse y conectar con otros.

Fase de Desarrollo

Tiempo estimado: 45 minutos

Presentación del contenido:

Se repasan brevemente los elementos de dramaturgia, dirección y actuación, con énfasis en la proyección vocal y los matices corporales según el estado de ánimo.

Actividad 1: La Prueba del Guion

- **Objetivo:** Entregar y revisar la versión final del guion con acotaciones emocionales.
- **Instrucciones:** En grupos de 3-4 estudiantes, comparten su guion elaborado y realizan una autoevaluación usando una lista de cotejo.
- El docente recoge los guiones para revisión formativa.
- **Organización:** Grupos pequeños.
- **Producto:** Guion original breve con mapa emocional y acotaciones claras (máximo 3 páginas).
- **Tiempo:** 20 minutos.
- **Rol del docente:** Observa, da retroalimentación y orienta mejoras.

Actividad 2: Puesta en Escena y Cuaderno de Dirección

- **Objetivo:** Organizar la puesta en escena y ensayar la actuación con enfoque en voz y expresión corporal.
- **Instrucciones:** Cada grupo asigna roles (director, actores, técnicos). Preparan un cuaderno de dirección donde anotan elementos escénicos (decorados, vestuario, movimientos).
- Ensayan brevemente la escena, practicando la proyección vocal y los matices emocionales según las acotaciones.

- **Organización:** Grupos pequeños.
- **Producto:** Cuaderno de dirección y ensayo grupal.
- **Tiempo:** 25 minutos.
- **Rol del docente:** Facilita, corrige técnicas vocales y corporales, motiva la cohesión grupal.

Fase de Cierre

Tiempo estimado: 5 minutos

Síntesis:

Realizan un ticket de salida donde escriben 3 aprendizajes clave sobre dramaturgia, actuación y trabajo colaborativo.

Reflexión metacognitiva:

- ¿Cómo ayudaron los acuerdos a mejorar el trabajo en grupo?
- ¿Qué técnicas vocales y corporales te parecieron más útiles para representar emociones?
- ¿Qué retos enfrentaste al escribir y actuar tu guion?

Retroalimentación:

El docente reconoce el esfuerzo, destaca los progresos y recuerda la importancia de continuar practicando para el parcial.

Transferencia:

Se explica la planificación de las evaluaciones del parcial y cómo el trabajo realizado servirá como base para la presentación final.

Tarea o reto:

Invitación a practicar en casa la lectura en voz alta del guion, enfocándose en la proyección y expresión emocional.

Evaluación

Tipo de evaluación:

- **Diagnóstica:** Sesión 1, al activar conocimientos previos y establecer acuerdos.
- **Formativa:** Durante las actividades de redacción del guion, autoevaluaciones y ensayos en ambas sesiones.
- **Sumativa:** Entrega final del guion y cuaderno de dirección, así como la presentación grupal en evaluaciones posteriores (planificadas y presentadas en la sesión 2).

Criterios de evaluación:

- El guion original incluye estructura clara, diálogo coherente y acotaciones emocionales precisas (relacionado con creación y dramaturgia).
- El trabajo en grupo se realiza con respeto, responsabilidad compartida y cumplimiento de acuerdos (relacionado con trabajo colaborativo).

- La actuación demuestra proyección vocal, uso de matices tímbricos y expresiones corporales adecuadas al estado emocional de los personajes (relacionado con interpretación).
- El cuaderno de dirección muestra organización de elementos escénicos y planificación del montaje (relacionado con dirección).
- Los estudiantes comprenden y explican la planificación de evaluaciones y criterios de valoración (relacionado con autogestión).

Instrumentos sugeridos:

- Lista de cotejo para guion y acotaciones emocionales.
- Rúbrica para evaluación del trabajo colaborativo y puesta en escena.
- Observación directa durante ensayos y presentaciones.
- Autoevaluación y coevaluación en grupos.
- Portafolio que incluya guion, cuaderno de dirección y reflexiones.

Evidencias de aprendizaje:

- Guion original breve con acotaciones emocionales.
- Lista final de acuerdos de aprendizaje firmada.
- Cuaderno de dirección con planificación escénica.
- Actuaciones grupales demostrando técnicas vocales y expresivas.
- Respuestas y reflexiones en actividades y cierre.