

# Explorando el Teatro del Siglo XX: Una Aventura Escénica

Lenguaje | Literatura | Aprendizaje Basado en Casos

## Descripción

Este plan de clase tiene como propósito sumergir a los estudiantes de secundaria en el fascinante mundo del teatro del siglo XX, despertando su curiosidad y motivación para conocer las características, movimientos y transformaciones que vivió esta expresión artística durante esa época. A través de casos reales y situaciones concretas, los estudiantes analizarán cómo el teatro reflejó y afectó la sociedad de su tiempo, conectando estas historias con su propia realidad y experiencias.

El teatro del siglo XX es relevante porque, más allá de ser un arte escénico, fue un espacio de debate social, innovación y experimentación que influyó en la cultura y pensamiento moderno. Comprenderlo ayuda a los jóvenes a apreciar la diversidad cultural y a desarrollar habilidades críticas y creativas, además de fomentar el interés por las artes y la literatura. La metodología basada en casos reales permitirá un aprendizaje activo y significativo, fortaleciendo competencias para resolver problemas y tomar decisiones.

## Objetivos de Aprendizaje

- Analizar las características principales del teatro en el siglo XX y su impacto social.
- Comparar diferentes movimientos teatrales del siglo XX identificando sus particularidades.
- Argumentar la relevancia del teatro del siglo XX en la cultura contemporánea.
- Crear una propuesta breve para una escena teatral inspirada en un caso real del siglo XX.
- Reflexionar sobre la influencia del teatro en la vida cotidiana y en su propio contexto.

## Recursos Necesarios

- Proyector o pantalla digital para videos y presentaciones.
- Computadora o tablet con acceso a Internet.
- Material impreso con resúmenes breves de movimientos teatrales del siglo XX (3 copias para cada grupo).
- Videos cortos (3-5 minutos) con fragmentos de obras teatrales representativas del siglo XX.
- Hojas de papel y colores para crear propuestas escénicas.
- Pizarra blanca y marcadores.
- Cuaderno y bolígrafo para cada estudiante.

## Requisitos Previos

- Conocimiento básico sobre qué es el teatro y sus elementos principales (personajes, trama, escenario).

- Habilidad para trabajar en equipo y expresar ideas oralmente y por escrito.
- Experiencia previa en análisis simple de textos o narraciones breves.

## Actividades

### Fase de Inicio

**Tiempo estimado:** 20 minutos

#### Propósito de la sesión

**Docente:** Explica a los estudiantes que explorarán el teatro del siglo XX para entender cómo este arte influyó en la sociedad y sigue vigente hoy. Destaca que aprenderán a analizar casos reales y a crear propuestas propias.

**Estudiantes:** Escuchan y se preparan para participar activamente.

#### Activación de conocimientos previos

**Docente:** Realiza la siguiente pregunta detonadora: "¿Han visto alguna obra de teatro o una película basada en una obra teatral? ¿Qué temas o historias recuerdan?" Pide que compartan brevemente sus respuestas en plenaria.

**Estudiantes:** Responden con ejemplos y comentan sus experiencias.

#### Motivación y enganche

**Docente:** Comparte un dato curioso: "¿Sabían que en el teatro del siglo XX se experimentaron estilos muy diferentes, como el teatro absurdo, que rompe con lo tradicional para mostrar lo extraño y lo inesperado? Por ejemplo, la obra 'Esperando a Godot' cambió la forma en que entendemos el teatro."

Luego, muestra un breve video (3 minutos) con fragmentos de obras del siglo XX que llamen la atención por su originalidad y diversidad.

**Estudiantes:** Observan con atención y comienzan a sentirse interesados por las diferencias en las obras.

#### Contextualización

**Docente:** Explica cómo el teatro no solo fue entretenimiento, sino también un espejo de los problemas sociales, políticos y culturales de su época, y cómo esto puede ayudarlos a comprender mejor el mundo en que viven.

**Estudiantes:** Reflexionan sobre la conexión entre el arte y la realidad cotidiana, compartiendo alguna situación actual que podría ser representada en una obra de teatro.

### Fase de Desarrollo

**Tiempo estimado:** 75 minutos

#### Presentación del contenido

**Docente:** Introduce brevemente tres movimientos teatrales clave del siglo XX: el teatro realista, el teatro absurdo y el teatro político. Presenta un caso real para cada uno, con información concreta y ejemplos claros, evitando una exposición larga. Utiliza preguntas para guiar la reflexión: "¿Qué problemas sociales creen que reflejaba esta obra?" "¿Qué emociones les genera este tipo de teatro?"

### Actividad 1: Análisis de casos teatrales

- **Objetivo:** Analizar características del teatro del siglo XX.
- **Instrucciones:**
  - **Docente:** Divide a los estudiantes en grupos de 4. Entrega a cada grupo un resumen impreso sobre uno de los tres movimientos y un caso real (una obra o evento teatral representativo).
  - Solicita que lean el caso y respondan en equipo a estas preguntas: ¿De qué trata la obra? ¿Qué elementos del teatro del siglo XX están presentes? ¿Qué mensaje social o cultural transmite?
  - **Estudiantes:** Trabajan en grupo, discuten y escriben respuestas breves.
- **Producto:** Respuestas escritas en hoja y preparación para compartir con la clase.
- **Tiempo:** 30 minutos.
- **Rol del docente:** Ronda entre grupos, formula preguntas orientadoras ("¿Por qué creen que el autor eligió este tema?"), estimula la participación y clarifica dudas.

### Actividad 2: Puesta en escena creativa

- **Objetivo:** Crear una propuesta teatral inspirada en un caso real.
- **Instrucciones:**
  - **Docente:** Pide a cada grupo que, con base en el caso trabajado, imaginen y diseñen una pequeña escena teatral (3-4 minutos) que represente el mensaje del teatro del siglo XX.
  - Proporciona hojas y colores para bosquejar la escena o escribir un diálogo breve.
  - **Estudiantes:** Diseñan la escena y preparan una breve explicación para presentarla.
- **Producto:** Boceto o guion corto y explicación oral.
- **Tiempo:** 25 minutos.
- **Rol del docente:** Apoya con ideas, fomenta la creatividad y ayuda a organizar el tiempo.

### Actividad 3: Presentación y discusión

- **Objetivo:** Argumentar la relevancia del teatro del siglo XX.
- **Instrucciones:**
  - **Docente:** Cada grupo presenta su escena y explicación.
  - Después de cada presentación, invita al resto de los estudiantes a hacer preguntas o comentar qué les llamó la atención.
  - **Estudiantes:** Presentan y participan en la discusión.

- **Producto:** Presentación oral y participación en debate.
- **Tiempo:** 20 minutos.
- **Rol del docente:** Modera la discusión, refuerza ideas clave y conecta los aportes al aprendizaje de la sesión.

## Diferenciación

- **Para estudiantes que terminan antes:** Invitar a investigar un dato adicional sobre algún autor teatral del siglo XX y compartirlo brevemente con su grupo.
- **Para estudiantes que necesitan más apoyo:** Ofrecer resúmenes simplificados y apoyo individual o en pareja durante las actividades de análisis y creación.

## Transiciones

**Docente:** Utiliza preguntas puente para conectar actividades: "Ahora que conocen un poco más sobre estos movimientos, ¿cómo creen que se pueden expresar en una escena? Vamos a crear juntos para entender mejor."

## Fase de Cierre

**Tiempo estimado:** 25 minutos

## Síntesis

**Docente:** Solicita que cada estudiante escriba en una tarjeta tres ideas clave que aprendió sobre el teatro del siglo XX y una pregunta que aún tenga.

**Estudiantes:** Escriben y entregan las tarjetas.

## Reflexión metacognitiva

**Docente:** Plantea estas preguntas para reflexión en voz alta o por escrito:

- ¿Qué característica del teatro del siglo XX te pareció más interesante y por qué?
- ¿Cómo crees que el teatro puede ayudar a entender los problemas de la sociedad actual?
- ¿Qué aprendiste al trabajar en grupo sobre estas obras teatrales?

## Retroalimentación

**Docente:** Lee algunas tarjetas en voz alta, refuerza respuestas acertadas, aclara dudas frecuentes y felicita la participación y creatividad de los estudiantes.

## Transferencia

**Docente:** Anima a los estudiantes a observar en su entorno o en medios de comunicación ejemplos actuales de teatro o arte que reflejen problemas sociales, preparando el camino para futuras sesiones o actividades.

## Tarea o reto

**Docente:** Propone que cada estudiante busque una obra teatral del siglo XX (puede ser en video o texto breve) y traiga una pequeña reseña para compartir la próxima clase.

## Evaluación

**Tipo de evaluación:** Diagnóstica al inicio con la pregunta detonadora; Formativa durante las actividades de desarrollo; Sumativa al cierre con la síntesis y reflexión.

### **Criterios de evaluación:**

- Capacidad para identificar y analizar características del teatro del siglo XX (Objetivo 1).
- Habilidad para comparar y describir movimientos teatrales (Objetivo 2).
- Claridad y coherencia al argumentar la relevancia del teatro en presentaciones orales (Objetivo 3).
- Creatividad y pertinencia en la creación de propuestas escénicas (Objetivo 4).
- Reflexión crítica sobre la influencia del teatro en la sociedad y en la vida personal (Objetivo 5).

**Instrumentos sugeridos:** Lista de cotejo para observación durante el trabajo en grupo, rúbrica para evaluar la presentación y creación teatral, autoevaluación con las preguntas de reflexión, revisión de tarjetas de síntesis.

**Evidencias de aprendizaje:** Respuestas escritas del análisis de casos, bocetos o guiones de escenas, exposiciones orales, tarjetas de síntesis y reflexiones escritas.

## Enriquecimientos

### Desarrollo - Ejemplos

#### **Ejemplos Prácticos y Casos de Estudio para "Explorando el Teatro del Siglo XX: Una Aventura Escénica"**

Para motivar a los estudiantes y despertar su curiosidad sobre el teatro del siglo XX, se presentan a continuación ejemplos y casos de estudio diseñados bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Casos (ABC), adecuados para una sesión de 2 horas con estudiantes de 12 a 15 años.

#### **1. Caso de Estudio: "Una función inesperada en la escuela"**

**Contexto:** El grupo de teatro escolar prepara una obra para una presentación, pero justo antes de la función, el profesor de teatro anuncia que la obra será una adaptación de un fragmento de una obra del teatro del siglo XX. El grupo debe investigar y decidir cómo representar esta obra para que sea atractiva para su audiencia.

- **Objetivo del caso:** Motivar a los estudiantes a conocer cómo los temas y estilos del teatro del siglo XX pueden adaptarse a su realidad.
- **Actividad:** Dividir a los estudiantes en equipos para investigar brevemente sobre un dramaturgo o movimiento teatral del siglo XX (ejemplos: Samuel Beckett y el teatro del absurdo, Federico García Lorca y el teatro social, o el teatro del realismo).
- **Desafío:** Cada equipo debe elegir una escena corta (puede ser adaptada o inventada) que refleje las características del estilo estudiado y preparar un boceto para presentarlo en clase.

## 2. Ejemplo Práctico: "Explorando personajes y emociones"

**Contexto:** Se les presenta a los estudiantes un fragmento sencillo de la obra "Esperando a Godot" de Samuel Beckett, un clásico del teatro del absurdo del siglo XX.

- **Objetivo:** Que los estudiantes identifiquen la atmósfera, emociones y posibles significados detrás de la escena, despertando su curiosidad por el teatro experimental.
- **Actividad:** Lectura dramatizada en grupo del fragmento, seguida de preguntas para reflexionar: ¿Qué sienten los personajes? ¿Qué creen que está pasando? ¿Por qué los personajes esperan?
- **Discusión:** Reflexionar sobre cómo una obra que parece "extraña" puede expresar ideas profundas y conectar con experiencias humanas.

## 3. Caso de Análisis: "El teatro para cambiar el mundo"

**Contexto:** Introducir a los estudiantes al teatro comprometido y social del siglo XX, ejemplificado con una breve historia sobre una obra de teatro que hizo reflexionar a la sociedad sobre la injusticia o la discriminación (por ejemplo, "La casa de Bernarda Alba" de Lorca o "Los árboles mueren de pie" de Alejandro Casona).

- **Objetivo:** Que los estudiantes comprendan cómo el teatro puede ser una herramienta para cuestionar y transformar la realidad social.
- **Actividad:** Presentar un resumen o video corto sobre la obra y su contexto social, luego plantear preguntas para debate en grupos: ¿Qué problema social aborda? ¿Por qué es importante hablar de eso en una obra de teatro? ¿Cómo creen que reaccionó el público en esa época?
- **Resultado esperado:** Que los estudiantes valoren el impacto del teatro más allá del entretenimiento.

## 4. Ejercicio Final: "Diseña tu propia escena teatral"

**Contexto:** Integrando lo aprendido, los estudiantes crearán una pequeña escena que incluya una idea o estilo del teatro del siglo XX que más les haya llamado la atención.

- **Objetivo:** Consolidar la motivación y curiosidad mediante la creatividad y aplicación práctica.
- **Actividad:** En grupos, escribir y representar una escena breve (3-5 minutos) tomando en cuenta:
  - El tema (puede ser absurdo, social, simbólico, etc.)
  - Los personajes y su situación
  - El mensaje o emoción que quieren transmitir
- **Presentación:** Cada grupo expone su escena y explica qué elementos del teatro del siglo XX incorporaron.

Estos casos y ejemplos están diseñados para que los estudiantes interactúen, investiguen y experimenten el teatro del siglo XX de forma dinámica y cercana, cumpliendo con el objetivo de motivar y generar curiosidad durante la sesión de 2 horas.