

Conocimientos básicos sobre el arte teatral y su importancia en el desarrollo de la persona

Educación Artística | Expresión artística

Descripción del Curso

Curso de Expresión Artística dirigido a estudiantes de 11 a 12 años, con una duración de 2 semanas. Este curso propone una experiencia práctica y colaborativa en la que los alumnos desarrollan una pieza artística a través de cuatro etapas claves: planificación, ensayo, puesta en escena y reflexión. Unidad 1: Planificación del proyecto — Generar idea, definir roles y elaborar un cronograma de ensayos. Unidad 2: Ensayos y retroalimentación — Ensayar con observaciones de pares y del docente para ajustar la pieza. Unidad 3: Puesta en escena — Presentar la pieza ante la clase y realizar ajustes finales. Unidad 4: Reflexión final — Escribir una reflexión sobre las habilidades desarrolladas y su posible aplicación en otros contextos. El curso favorece la creatividad, la cohesión del grupo, la comunicación y la toma de decisiones, promoviendo la expresión corporal, verbal y visual. Se busca integrar al menos tres elementos aprendidos en la pieza final y conectar la reflexión con contextos reales. Enfoque en el trabajo en equipo, la planificación y la capacidad de recibir y aplicar retroalimentación para mejorar procesos artísticos y su transferencia a situaciones cotidianas.

Competencias

- Comunicarse de forma clara y efectiva utilizando múltiples lenguajes expresivos (verbal, corporal, visual y musical).
- Trabajar en equipo, asignar roles y gestionar un cronograma para lograr cohesión en la pieza final.
- Planificar, diseñar y ejecutar un proyecto artístico con etapas definidas y tiempos realistas.
- Analizar y aplicar retroalimentación de pares y docentes para mejorar la producción artística.
- Mostrar creatividad y manejo de recursos para interpretar ideas y proponer soluciones en contextos reales.
- Reflexionar críticamente sobre la propia obra y su transferencia a otros contextos personales y sociales.

Requerimientos

- Participación activa en todas las fases del proyecto (planificación, ensayo, puesta en escena y reflexión).
- Asistencia regular y puntual a las sesiones previstas.
- Disponibilidad de materiales básicos de arte y escritura para planificar y documentar el proceso.
- Colaboración en equipo y apertura a la retroalimentación constructiva del docente y de las parejas.
- Uso responsable de recursos del centro educativo y cumplimiento de normas de seguridad en las actividades prácticas.
- Elaboración de una reflexión final escrita que conecte habilidades desarrolladas con posibles contextos reales.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Introducción al arte teatral

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar en ejemplos simples los elementos básicos del arte teatral (texto, personajes, escenario, vestuario, iluminación y sonido).
- Describir, de forma breve, la función de cada elemento en una escena para entender su impacto narrativo.
- Reconocer de manera inicial cómo el teatro puede favorecer el desarrollo emocional, social y cognitivo.

Contenidos Temáticos

TEMA 1: Elementos básicos del arte teatral

Breve introducción a los componentes que componen una escena teatral.

1. Texto dramático y personajes
2. Escenario y vestuario
3. Iluminación y sonido

Unidad 2: Unidad 2: Texto dramático y personajes

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar texto dramático y personajes en un fragmento breve.
- Describir cómo las decisiones de los personajes afectan la escena y su desarrollo.
- Explicar, con ejemplos simples, por qué el diálogo y las acciones de los personajes transmiten emociones.

Contenidos Temáticos

TEMA 1: Texto y personajes en un fragmento

Cómo leer un texto breve para identificar quién actúa y qué quiere cada personaje.

1. Identificación de personajes
2. Motivaciones y objetivos
3. Relaciones entre personajes

Unidad 3: Unidad 3: Escenografía, vestuario, iluminación y sonido

Objetivos de Aprendizaje

- Describir la función de escenario, vestuario, iluminación y sonido en una escena.

- Ejemplificar cómo cambios en estos elementos alteran la percepción de la historia.

Contenidos Temáticos

TEMA 1: Elementos técnicos básicos

Conocer cómo cada recurso apoya la narración y la emoción.

1. Escenario y uso del espacio
2. Vestuario y caracterización
3. Iluminación y efectos de sonido simples

Unidad 4: Unidad 4: Expresión corporal y voz

Objetivos de Aprendizaje

- Practicar la expresión corporal para comunicar intenciones y emociones básicas.
- Usar la voz (volumen, ritmo y claridad) para acompañar la interpretación.
- Sincronizar movimiento y voz en una breve escena grupal.

Contenidos Temáticos

TEMA 1: Expresión corporal

Cómo el cuerpo transmite emociones y pensamientos.

1. Posturas y gestos
2. Espacio personal y presencia
3. Coordinación entre movimiento y objetivo

Unidad 5: Unidad 5: Expresión facial y emociones

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar una escena breve para entender cómo la expresión facial comunica emociones.
- Aplicar simples técnicas de observación y feedback entre compañeros.
- Utilizar expresión facial para reforzar el mensaje de una escena corta.

Contenidos Temáticos

TEMA 1: Lectura de emociones

Reconocer emociones básicas a través de la expresión facial.

1. Emoción y gesto facial
2. Conexión entre rostro y voz
3. Observación y interpretación

Unidad 6: Unidad 6: Trabajo en grupo y uso del espacio

Objetivos de Aprendizaje

- Planificar una escena en grupo con roles y responsabilidades claras.
- Practicar la coordinación espacial y el uso del escenario para una breve actuación.
- Colaborar para recibir y ofrecer retroalimentación constructiva.

Contenidos Temáticos

TEMA 1: Planificación de una escena en grupo

Cómo organizar ideas, repartir roles y diseñar la escena.

1. Distribución de tareas
2. Guionización básica de una escena corta
3. Gestión del tiempo y ensayos

Unidad 7: Unidad 7: Técnicas de expresión teatral

Objetivos de Aprendizaje

- Aplicar gestos y movimientos para apoyar la intención de una escena.
- Manipular el tono, el ritmo y las pausas para enfatizar emociones y ideas.
- Incorporar estas técnicas en una breve actuación grupal.

Contenidos Temáticos

TEMA 1: Gestos, tono y ritmo

Cómo combinar movimientos corporales con la voz para reforzar el significado.

1. Gestos significativos
2. Ritmo y pausas en la interpretación
3. Coordinación entre gesto y palabra

Unidad 8: Unidad 8: Proyecto final y reflexión

Objetivos de Aprendizaje

- Crear una pieza teatral en grupo que comunique una idea o emoción.
- Incorporar al menos tres elementos aprendidos (texto, escena, vestuario, iluminación, sonido, expresión corporal, voz, espacio).
- Reflexionar sobre la experiencia y proponer formas de aplicar habilidades teatrales en otros contextos.

Contenidos Temáticos

TEMA 1: Creación de una pieza teatral en grupo

Planificación, ensayo y puesta en escena de una historia corta.

1. Idea central y guion básico
2. Reparto de roles y responsabilidades
3. Ensayos y ajustes finales