

Planificación de Secuencias Didácticas: Creación de Personajes y Narración Teatral

Educación Artística | Expresión artística | para estudiantes de secundaria (12-15 años) | 16 semanas

Descripción del Curso

Este curso está diseñado para estudiantes de secundaria (12-15 años) interesados en el área de Educación Artística, específicamente en la asignatura de Expresión Artística. A lo largo de 16 semanas, los estudiantes explorarán los elementos fundamentales del hecho teatral, centrándose en la creación de personajes y la narración teatral. El curso combina teoría y práctica para fomentar el desarrollo de habilidades creativas, críticas y expresivas.

Se aborda la construcción de relatos de ficción mediante el análisis de roles narrativos, el uso crítico de estereotipos y clichés, y la improvisación como herramienta didáctica. Asimismo, se integran conceptos de organicidad escénica y narración transmedia para ampliar la comprensión y aplicación de los textos teatrales en diversos formatos.

El enfoque metodológico es activo y participativo, promoviendo el aprendizaje significativo a través de actividades prácticas, trabajos colaborativos, análisis de casos reales y la producción de pequeñas escenas y narraciones. Al finalizar, los estudiantes serán capaces de identificar y aplicar los elementos clave del teatro, crear personajes complejos y originales, improvisar escenas, y narrar historias utilizando distintos medios.

Objetivos Generales

- Identificar y describir los elementos constitutivos del hecho teatral, aplicándolos en la creación de relatos y personajes.
- Analizar y cuestionar el uso de estereotipos y clichés en la construcción de personajes para promover la originalidad y diversidad.
- Improvisar escenas y diálogos que potencien la creatividad y la construcción de ficciones teatrales.
- Integrar los componentes de la escena teatral en producciones coherentes y estructuradas.
- Diseñar narraciones teatrales transmedia utilizando diferentes formatos para enriquecer la experiencia narrativa.

Competencias

- Identificar y analizar los elementos constitutivos del hecho teatral (personaje, conflicto, espacio y tiempo).
- Crear personajes originales aplicando un uso crítico de estereotipos y clichés.
- Desarrollar habilidades de improvisación para la construcción de ficciones teatrales.
- Organizar y estructurar escenas teatrales con coherencia y organicidad.
- Aplicar la narración transmedia para contar historias a través de formatos diversos como audios, imágenes y animaciones.

- Relacionar ejemplos reales de creación y adaptación de personajes en medios audiovisuales con la práctica teatral.

Requerimientos

- Conocimientos básicos sobre teatro y narrativa (conceptos elementales de personaje, trama y espacio escénico).
- Materiales: libreta o cuaderno para anotaciones, materiales para escritura y dibujo, acceso a dispositivos con capacidad para creación de audios e imágenes.
- Espacio adecuado para actividades de improvisación y expresión corporal.
- Disposición para el trabajo en equipo y la exploración creativa.

Unidades del Curso

Unidad 1: Introducción al Hecho Teatral

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y describir los elementos constitutivos del hecho teatral (personaje, conflicto, espacio y tiempo) mediante ejemplos de obras conocidas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la función de cada elemento teatral en la construcción de una escena, justificando su importancia en la narrativa teatral.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de clasificar diferentes tipos de personajes y conflictos en fragmentos teatrales, evaluando la presencia o ausencia de estereotipos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar breves diálogos improvisados que integren los elementos del hecho teatral, demostrando comprensión de su interacción.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar cómo el espacio y el tiempo influyen en la dinámica de una escena teatral, apoyándose en ejemplos prácticos.

Contenidos Temáticos

1. Introducción al Hecho Teatral

- Concepto de teatro: definición y propósito del hecho teatral.
- Importancia del teatro como forma de expresión artística y cultural.

2. Elementos Constitutivos del Hecho Teatral

- **Personaje:** definición, tipos y características principales.
- **Conflicto:** concepto, tipos de conflictos (interno, externo) y su papel en la trama.
- **Espacio:** definición, tipos (real, simbólico, ambientación) y su influencia en la escena.
- **Tiempo:** tipos (cronológico, psicológico, dramático) y su función en el desarrollo teatral.

3. Análisis e Identificación de Elementos en Obras Teatrales

- Ejemplos de obras conocidas (fragmentos seleccionados) para identificar personaje, conflicto, espacio y tiempo.
- Discusión guiada sobre la función de cada elemento en la construcción de la escena.

4. Clasificación de Personajes y Conflictos

- Tipos de personajes: protagonistas, antagonistas, secundarios, redondos y planos.
- Tipos de conflictos: interpersonal, intrapersonal, social, ambiental.
- Identificación y evaluación de estereotipos en personajes y conflictos.

5. Creación y Representación de Diálogos Improvisados

- Integración práctica de los elementos teatrales en la improvisación.
- Diseño de breves diálogos que reflejen interacción entre personajes, conflicto, espacio y tiempo.

6. Influencia del Espacio y el Tiempo en la Dinámica Escénica

- Análisis de cómo el espacio y el tiempo afectan la narrativa y el ritmo de la escena.
- Ejemplos prácticos para ilustrar cambios en la dinámica según el espacio y tiempo representados.

Actividades

Actividad 1: Explorando los Elementos del Teatro a través de Obras Conocidas

Objetivo: Identificar y describir los elementos constitutivos del hecho teatral mediante ejemplos de obras conocidas.

Descripción:

- El docente presenta fragmentos breves de obras teatrales conocidas (pueden ser textos o videos cortos).
- Los estudiantes, en grupos pequeños, leen o ven el fragmento y, con apoyo de una guía, identifican los elementos: personaje, conflicto, espacio y tiempo.
- Discuten en grupo la función de cada elemento en la escena presentada.
- Cada grupo comparte un breve informe oral o escrito con sus hallazgos.

Organización: Grupos de 3-4 estudiantes

Producto esperado: Informe grupal escrito o presentación oral breve sobre la identificación de elementos teatrales.

Duración: 60 minutos

Actividad 2: Clasificación y Debate sobre Personajes y Conflictos

Objetivo: Clasificar diferentes tipos de personajes y conflictos en fragmentos teatrales y evaluar la presencia de estereotipos.

Descripción:

- Se entregan a los estudiantes varios fragmentos teatrales breves con distintos tipos de personajes y conflictos.
- Individualmente o en parejas, clasifican los personajes (protagonista, antagonista, etc.) y el tipo de conflicto.

- Identifican si hay estereotipos y reflexionan sobre su impacto en la narrativa.
- Se realiza un debate guiado donde se comparten observaciones y se discute el uso o abuso de estereotipos.

Organización: Individual o parejas, luego debate grupal.

Producto esperado: Listado clasificado de personajes y conflictos con análisis sobre estereotipos y participación en debate.

Duración: 50 minutos

Actividad 3: Creación de Diálogos Improvisados Integrando Elementos Teatrales

Objetivo: Diseñar breves diálogos improvisados que integren los elementos del hecho teatral, demostrando comprensión de su interacción.

Descripción:

- El docente plantea situaciones breves con indicaciones claras sobre el espacio y tiempo.
- En grupos pequeños, los estudiantes crean y representan diálogos improvisados donde se evidencien personaje, conflicto, espacio y tiempo.
- Se graban o presentan frente a la clase las improvisaciones.
- Luego, se realiza una reflexión grupal sobre cómo se integraron los elementos y qué impacto tuvieron en la escena.

Organización: Grupos de 3-4 estudiantes

Producto esperado: Presentación o grabación de improvisación teatral breve.

Duración: 70 minutos

Actividad 4: Análisis Práctico del Espacio y el Tiempo en Escenas Teatrales

Objetivo: Explicar cómo el espacio y el tiempo influyen en la dinámica de una escena teatral, apoyándose en ejemplos prácticos.

Descripción:

- Se presentan a los estudiantes varias escenas teatrales (texto o video) donde se modifique el espacio o el tiempo.
- Los estudiantes analizan en grupos cómo estos cambios afectan el ritmo, la tensión y la narrativa.
- Cada grupo escribe un breve informe o realiza una exposición explicando la influencia del espacio y tiempo en la escena seleccionada.

Organización: Grupos pequeños

Producto esperado: Informe o exposición grupal sobre la influencia del espacio y tiempo en la escena teatral.

Duración: 60 minutos

Evaluación

Evaluación Diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre teatro y sus elementos básicos.

Cómo se evalúa: Cuestionario inicial breve con preguntas abiertas y de opción múltiple sobre conceptos básicos del teatro (personaje, conflicto, espacio, tiempo).

Instrumento sugerido: Cuestionario escrito o digital al inicio de la unidad.

Evaluación Formativa

Qué se evalúa: Progreso en la identificación, análisis y aplicación de los elementos teatrales durante las actividades.

Cómo se evalúa: Observación directa durante actividades grupales, revisión de informes y presentaciones, retroalimentación en debates y ejercicios de improvisación.

Instrumento sugerido: Rúbrica de participación y desempeño para actividades prácticas y debates; listas de cotejo para informes y presentaciones.

Evaluación Sumativa

Qué se evalúa: Comprensión integral de los elementos constitutivos del hecho teatral, capacidad analítica y creativa en la integración de esos elementos.

Cómo se evalúa: Tarea final donde el estudiante debe analizar un fragmento teatral identificando y justificando la función de los elementos, clasificar personajes y conflictos y diseñar un diálogo breve que integre estos elementos.

Instrumento sugerido: Rúbrica detallada que evalúe identificación, análisis crítico, clasificación y creatividad en la creación del diálogo.

Unidad 2: Los Personajes en el Teatro

Unidad 3: Roles en la Construcción de Relatos de Ficción

Unidad 4: Estereotipos y Clichés en la Creación de Personajes

Unidad 5: Improvisación Teatral como Herramienta Creativa

Unidad 6: Organicidad y Estructura de la Escena Teatral

Unidad 7: Narración Transmedia en el Teatro

Unidad 8: Análisis de Casos Reales en Creación y Adaptación de Personajes

Unidad 9: Planificación de Secuencias Didácticas para la Creación Teatral

Unidad 10: Proyecto Final: Creación de una Escena Teatral Original