

Creación de Personajes y Narración Teatral: Expresión Artística en Acción

Educación Artística | Expresión artística | para estudiantes de secundaria (12-15 años) | 8 semanas

Descripción del Curso

Este curso está diseñado para estudiantes de secundaria interesados en el teatro y la expresión artística, con un enfoque en la creación de personajes y la narración teatral. A lo largo de ocho semanas, los estudiantes explorarán desde los fundamentos de la corporalidad y la voz hasta el diseño y presentación de personajes complejos, fomentando una expresión creativa auténtica y respetuosa de la diversidad cultural y la interculturalidad.

Dirigido a jóvenes de 12 y 13 años, el curso utiliza metodologías activas como la lectura guiada, ejercicios corporales, trabajo colaborativo y proyectos creativos que promueven la reflexión crítica sobre estereotipos y la inclusión. Se enfatiza el respeto a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) para garantizar un ambiente seguro y respetuoso.

Al finalizar, los estudiantes serán capaces de construir personajes teatrales originales, integrando elementos narrativos y teatrales de manera coherente, y presentarlos mediante diversos formatos artísticos, como maquetas, maquillaje y fotografía. El curso busca desarrollar habilidades expresivas, creativas y sociales, fortaleciendo la confianza y el respeto por la diversidad.

Objetivos Generales

- Identificar y analizar elementos fundamentales para la creación de personajes teatrales innovadores y culturalmente diversos.
- Aplicar técnicas de expresión corporal y vocal para desarrollar personajes y narrativas teatrales.
- Construir y representar personajes teatrales utilizando recursos creativos y formatos variados.
- Reflexionar críticamente sobre estereotipos y diversidad en el teatro y las artes escénicas.
- Colaborar efectivamente en grupos para la producción y presentación de secuencias teatrales.

Competencias

- Crear personajes teatrales complejos y auténticos fundamentados en la diversidad cultural y la reflexión crítica.
- Aplicar técnicas de expresión corporal y vocal para comunicar emociones y narrativas teatrales efectivamente.
- Diseñar y presentar proyectos artísticos colaborativos que integren recursos visuales y narrativos.
- Analizar y cuestionar estereotipos culturales y de género presentes en relatos teatrales y artísticos.
- Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación respetuosa dentro de un ambiente inclusivo.
- Utilizar diferentes formatos creativos (maquetas, maquillaje, fotografía) para representar personajes y narrativas teatrales.

Requerimientos

- Conocimientos básicos de expresión corporal y trabajo en grupo.
- Materiales artísticos básicos: papel, lápices, colores, tijeras, pegamento.
- Acceso a un espacio adecuado para actividades teatrales y ejercicios corporales.
- Disposición para participar en actividades colaborativas y reflexivas.
- Lecturas y recursos audiovisuales proporcionados por el docente.

Unidades del Curso

Unidad 1: Introducción al Teatro y la Expresión Corporal

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los conceptos básicos del teatro y su importancia en la expresión artística a través de actividades prácticas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir la función de la corporalidad y la voz como herramientas expresivas mediante la realización de ejercicios de conciencia corporal y vocal.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas básicas de expresión corporal para explorar el espacio escénico en actividades individuales y grupales.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la relación entre el cuerpo y el espacio en contextos teatrales, evaluando su impacto en la comunicación escénica.

Contenidos Temáticos

Conceptos básicos del teatro y su importancia en la expresión artística

- Definición y elementos fundamentales del teatro: actor, espacio escénico, público, texto y dirección.
- Breve historia del teatro y sus diferentes géneros.
- El teatro como forma de expresión artística y comunicación humana.
- La función del espectador y la interacción con la obra teatral.

La corporalidad y la voz como herramientas expresivas

- Concepto de corporalidad en el teatro: cuerpo como instrumento de expresión.
- Importancia de la voz para la comunicación escénica: respiración, dicción y proyección.
- Ejercicios de conciencia corporal: relajación, postura y movimientos básicos.
- Ejercicios de conciencia vocal: calentamiento vocal, modulación y ritmo.

Técnicas básicas de expresión corporal y exploración del espacio escénico

- Movilidad y desplazamiento en el espacio escénico: trayectorias, niveles y direcciones.
- Gestualidad y lenguaje corporal para transmitir emociones y acciones.
- Dinámicas grupales para explorar el espacio y la relación entre actores.
- Uso del espacio como elemento narrativo y comunicativo.

Análisis de la relación entre cuerpo y espacio en contextos teatrales

- Observación y reflexión sobre cómo el cuerpo ocupa y transforma el espacio escénico.
- Evaluación del impacto de la expresión corporal y el uso del espacio en la comunicación con el público.
- Discusión sobre ejemplos prácticos de obras teatrales donde el cuerpo y espacio son protagonistas.
- Autoevaluación y coevaluación de la comunicación escénica durante las actividades prácticas.

Actividades

Explorando los elementos del teatro

Objetivo: Identificar los conceptos básicos del teatro y su importancia en la expresión artística.

Descripción:

- Introducción breve a los elementos del teatro mediante presentación y ejemplos visuales.
- Dividir a los estudiantes en grupos pequeños para que cada uno elabore un cartel que represente un elemento teatral (actor, espacio, público, texto, dirección).
- Cada grupo presenta su cartel explicando la importancia del elemento asignado.
- Discusión guiada sobre cómo estos elementos se combinan para crear una obra teatral.

Organización: Grupos de 4-5 estudiantes.

Producto esperado: Carteles explicativos y presentación oral.

Duración estimada: 60 minutos.

Conciencia corporal y vocal

Objetivo: Describir la función de la corporalidad y la voz como herramientas expresivas mediante ejercicios prácticos.

Descripción:

- Realizar una sesión de ejercicios de relajación y postura para tomar conciencia del cuerpo.
- Ejercicios de respiración y calentamiento vocal para mejorar la proyección y dicción.
- Ejercicios combinados de movimiento y vocalización para experimentar la relación entre cuerpo y voz.
- Reflexión grupal sobre las sensaciones y la importancia de estas herramientas en el teatro.

Organización: Individual y en parejas para apoyo mutuo.

Producto esperado: Participación activa y registro personal de sensaciones en un diario de clase.

Duración estimada: 75 minutos.

Exploración del espacio escénico a través del movimiento

Objetivo: Aplicar técnicas básicas de expresión corporal para explorar el espacio escénico en actividades individuales y grupales.

Descripción:

- Ejercicio individual de desplazamientos variados (caminatas, giros, niveles) para familiarizarse con el espacio.
- Dinámica grupal donde cada estudiante ocupa y cede espacio, coordinando movimientos para evitar colisiones.
- Creación de pequeñas escenas sin palabras que utilicen gestos y movimientos para contar una historia en el espacio.
- Presentación breve de las escenas y retroalimentación grupal.

Organización: Individual y grupos de 4-5 estudiantes.

Producto esperado: Escenas teatrales cortas y participación en discusión.

Duración estimada: 90 minutos.

Análisis y reflexión sobre cuerpo y espacio en la comunicación escénica

Objetivo: Analizar la relación entre el cuerpo y el espacio en contextos teatrales y evaluar su impacto en la comunicación escénica.

Descripción:

- Visionado de fragmentos de obras teatrales donde se destaque el uso del cuerpo y el espacio.
- Discusión guiada para identificar cómo el movimiento y la ocupación del espacio afectan la narrativa y el mensaje.
- Actividad de autoevaluación y coevaluación en la que los estudiantes valoran su desempeño y el de sus compañeros en actividades previas.
- Elaboración de una breve reflexión escrita sobre la experiencia y aprendizajes.

Organización: Grupos pequeños para discusión y individual para reflexión escrita.

Producto esperado: Reflexión escrita y participación en discusión.

Duración estimada: 60 minutos.

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre teatro, corporalidad y voz.

Cómo se evalúa: Cuestionario breve y discusión inicial.

Instrumento sugerido: Preguntas orales o escritas al inicio de la unidad.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Participación y desempeño en actividades prácticas, aplicación de técnicas de expresión corporal y vocal, y capacidad de análisis.

Cómo se evalúa: Observación directa durante actividades, registro anecdótico y retroalimentación continua.

Instrumento sugerido: Rúbrica de observación para actividades grupales e individuales, diario de clase con autoevaluación.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Comprensión y aplicación de conceptos básicos del teatro, funciones de la corporalidad y voz, técnicas de expresión corporal, y análisis crítico del cuerpo y espacio en la comunicación escénica.

Cómo se evalúa: Presentación final de una pequeña escena teatral que integre los conocimientos y habilidades desarrolladas, acompañada de una reflexión escrita.

Instrumento sugerido: Rúbrica que considere creatividad, uso del cuerpo y voz, exploración del espacio y análisis reflexivo.

Unidad 2: Fundamentos de la Narración Teatral

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar la estructura narrativa básica (inicio, desarrollo y desenlace) en relatos teatrales presentados en clase.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de clasificar diferentes tipos de relatos teatrales (como comedia, drama y fábula) mediante ejemplos y análisis grupal.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir la función del narrador en una obra teatral y explicar su importancia en la construcción de la historia.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de crear una pequeña historia teatral original que incluya una estructura narrativa clara y un narrador definido, para su posterior puesta en escena.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de colaborar en equipo para presentar y evaluar las historias creadas, aplicando criterios de coherencia narrativa y creatividad.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a la Narración Teatral

- Concepto de narración en el teatro: Se abordará qué es narrar en el contexto teatral y su diferencia con otros medios narrativos.
- Importancia de la narración en la puesta en escena: Explicación del papel fundamental que cumple la narración para conectar al público con la historia.

2. Estructura Narrativa Básica en el Teatro

- Elementos de la estructura narrativa: Inicio, desarrollo y desenlace. Definición y características de cada parte.
- Identificación de la estructura en relatos teatrales: Análisis de ejemplos breves para reconocer la estructura narrativa.

3. Tipos de Relatos Teatrales

- Comedia: Características y ejemplos representativos.
- Drama: Definición, elementos y ejemplos.
- Fábula: Concepto, moralejas y ejemplos teatrales.
- Comparación y clasificación: Análisis grupal para diferenciar y clasificar relatos según su tipo.

4. La Función del Narrador en la Obra Teatral

- Definición y tipos de narradores en teatro: Narrador protagonista, testigo, omnisciente, entre otros.
- Rol e importancia del narrador en la construcción de la historia: Cómo aporta información, genera atmósfera y conecta al público.
- Ejemplos prácticos: Identificación y análisis de narradores en piezas teatrales cortas.

5. Creación de una Historia Teatral Original

- Elementos para construir una historia teatral: Personajes, trama, conflicto y resolución.
- Diseño de la estructura narrativa: Planificación del inicio, desarrollo y desenlace.
- Definición del narrador: Selección del tipo y su función dentro de la narrativa.
- Escritura del guion breve para puesta en escena.

6. Trabajo en Equipo y Evaluación de Historias

- Presentación de historias creadas: Organización para mostrar las propuestas narrativas.
- Criterios de evaluación: Coherencia narrativa, creatividad, claridad en la definición del narrador y estructura.
- Retroalimentación y autoevaluación en grupo: Fomentar el análisis crítico y el aprendizaje colaborativo.

Actividades

Actividad 1: Analizando la estructura narrativa en relatos teatrales

Objetivo: Identificar la estructura narrativa básica (inicio, desarrollo y desenlace) en relatos teatrales presentados en clase.

Descripción paso a paso:

- El docente presenta una obra teatral corta o fragmento teatral breve (puede ser un texto leído o una dramatización).
- Los estudiantes, en grupos pequeños, leen o escuchan la obra y discuten para identificar las partes de la estructura narrativa (inicio, desarrollo y desenlace).
- Cada grupo elabora un esquema o resumen donde señalan las partes identificadas y lo comparte con la clase.
- El docente modera un debate para comparar los esquemas y consolidar el conocimiento.

Organización: Grupos de 3-4 estudiantes.

Producto esperado: Esquema o resumen de la estructura narrativa de la obra analizada.

Duración estimada: 50 minutos.

Actividad 2: Clasificación de relatos teatrales por tipo

Objetivo: Clasificar diferentes tipos de relatos teatrales (comedia, drama y fábula) mediante ejemplos y análisis grupal.

Descripción paso a paso:

- El docente provee tres textos teatrales breves o fragmentos, cada uno representando un tipo de relato (comedia, drama y fábula).
- En grupos, los estudiantes leen los textos y discuten las características que identifican en cada uno.
- Con base en la lectura, los grupos clasifican cada relato según su tipo y justifican su elección.
- Se realiza una puesta en común plenaria donde cada grupo expone sus clasificaciones y justificaciones.

Organización: Grupos de 3-4 estudiantes.

Producto esperado: Tabla o cartel con la clasificación y características de cada relato.

Duración estimada: 60 minutos.

Actividad 3: Explorando la función del narrador en el teatro

Objetivo: Describir la función del narrador en una obra teatral y explicar su importancia en la construcción de la historia.

Descripción paso a paso:

- El docente presenta una obra teatral corta o una dramatización donde el narrador tenga un papel claro.
- Individualmente, los estudiantes escriben una lista con las acciones y aportes del narrador durante la obra.
- En parejas, comparan sus listas y elaboran una definición conjunta sobre la función del narrador.
- En plenaria, se comparten las definiciones y se construye una definición colectiva con la guía del docente.

Organización: Individual y parejas.

Producto esperado: Definición escrita sobre la función del narrador en teatro.

Duración estimada: 45 minutos.

Actividad 4: Creación y presentación de una historia teatral original

Objetivo: Crear una pequeña historia teatral original que incluya una estructura narrativa clara y un narrador definido, para su puesta en escena.

Descripción paso a paso:

- En equipos, los estudiantes diseñan una historia teatral breve, definiendo personajes, conflicto, estructura narrativa (inicio, desarrollo, desenlace) y el tipo de narrador.
- Escriben el guion breve que incluya las escenas y la intervención del narrador.
- Preparan una puesta en escena sencilla para presentar su historia ante la clase.

- Presentan la obra y luego participan en una sesión de retroalimentación colectiva utilizando criterios de coherencia narrativa y creatividad.

Organización: Grupos de 4-5 estudiantes.

Producto esperado: Guion escrito y presentación teatral de la historia creada.

Duración estimada: 3 sesiones de 50 minutos cada una (una para creación, una para ensayo y una para presentación y evaluación).

Evaluación

Evaluación Diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre narración, estructura narrativa y tipos de relatos teatrales.

Cómo se evalúa: Mediante una breve lluvia de ideas guiada y un cuestionario oral o escrito con preguntas básicas sobre narración teatral.

Instrumento sugerido: Lista de cotejo para registrar respuestas y participación.

Evaluación Formativa

Qué se evalúa: Progreso en la identificación de estructura narrativa, clasificación de relatos, comprensión del papel del narrador y desarrollo de la historia original.

Cómo se evalúa: Observación durante actividades grupales e individuales, revisión de esquemas, definiciones y guiones elaborados.

Instrumento sugerido: Rúbrica de desempeño que incluye criterios de comprensión, participación, creatividad y colaboración.

Evaluación Sumativa

Qué se evalúa: Capacidad para crear y presentar una historia teatral original con estructura narrativa clara y narrador definido, así como la colaboración y evaluación crítica en equipo.

Cómo se evalúa: Mediante la presentación teatral final y la autoevaluación y coevaluación grupal usando criterios establecidos.

Instrumento sugerido: Rúbrica detallada que valore estructura narrativa, definición y uso del narrador, creatividad, claridad, trabajo en equipo y habilidades de presentación.

Unidad 3: Introducción a la Creación de Personajes

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar características físicas, psicológicas y sociales de un personaje a partir de ejemplos teatrales y literarios.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la importancia de la diversidad y la autenticidad en la creación de personajes teatrales mediante discusiones guiadas y actividades grupales.

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar un personaje original describiendo sus rasgos esenciales y contexto social, utilizando un formato escrito o visual.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar críticamente estereotipos presentes en personajes conocidos para proponer alternativas más inclusivas y realistas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de presentar oralmente su personaje creado, utilizando expresiones corporales y vocales básicas para comunicar su esencia y contexto.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a la creación de personajes

- Definición y función de un personaje en la narrativa teatral
- Elementos básicos que conforman un personaje: físicos, psicológicos y sociales
- Importancia de la autenticidad y la diversidad en el diseño de personajes

2. Características físicas de los personajes

- Descripción de rasgos físicos: edad, género, apariencia, vestimenta
- Cómo los rasgos físicos influyen en la percepción del personaje
- Ejemplos prácticos de personajes con características físicas diversas

3. Características psicológicas y emocionales

- Definición de rasgos psicológicos: personalidad, motivaciones, miedos y deseos
- Cómo expresar emociones y pensamientos a través del personaje
- Ejemplos de personajes con perfiles psicológicos complejos

4. Características sociales y contexto

- Contexto social: familia, cultura, clase social, educación y entorno
- Influencia del contexto social en la conducta y decisiones del personaje
- Ejemplos de personajes en distintos contextos sociales

5. Diversidad y autenticidad en la creación de personajes

- Concepto de diversidad: cultural, étnica, de género, de capacidades
- Autenticidad: evitar estereotipos y crear personajes creíbles
- Importancia de la inclusión en la narrativa teatral

6. Análisis crítico de estereotipos en personajes conocidos

- Identificación de estereotipos comunes en personajes teatrales y literarios
- Impacto negativo de los estereotipos en la representación artística
- Propuestas para crear personajes más inclusivos y realistas

7. Diseño y presentación de un personaje original

- Pasos para diseñar un personaje: elaboración de ficha con rasgos físicos, psicológicos y sociales
- Uso de formatos escritos o visuales para describir al personaje
- Preparación y práctica para la presentación oral: expresiones corporales y vocales básicas

Actividades

Actividad 1: "Explorando personajes en textos y obras teatrales"

Objetivo: Identificar características físicas, psicológicas y sociales de un personaje a partir de ejemplos teatrales y literarios.

Descripción paso a paso:

- Dividir a los estudiantes en grupos pequeños.
- Proporcionar a cada grupo un fragmento de obra teatral o texto literario con un personaje claro.
- Los estudiantes leen el fragmento y anotan las características físicas, psicológicas y sociales del personaje.
- Cada grupo comparte sus hallazgos con el resto de la clase, explicando cómo identificaron cada característica.

Organización: Grupos de 3-4 estudiantes

Producto esperado: Listado de características del personaje extraídas del texto

Duración estimada: 50 minutos

Actividad 2: "Mesa redonda sobre diversidad y autenticidad"

Objetivo: Analizar la importancia de la diversidad y la autenticidad en la creación de personajes teatrales mediante discusiones guiadas y actividades grupales.

Descripción paso a paso:

- Presentar una breve exposición sobre diversidad y autenticidad en personajes teatrales.
- Proponer preguntas guía para la discusión, como: ¿Por qué es importante que los personajes sean diversos? ¿Qué problemas pueden surgir si no hay autenticidad?
- Formar grupos para debatir y registrar sus conclusiones.
- Cada grupo expone sus ideas y se realiza una puesta en común final.

Organización: Grupos y discusión plenaria

Producto esperado: Conclusiones escritas y argumentadas sobre diversidad y autenticidad

Duración estimada: 60 minutos

Actividad 3: "Creación y diseño de un personaje original"

Objetivo: Diseñar un personaje original describiendo sus rasgos esenciales y contexto social, utilizando un formato escrito o visual.

Descripción paso a paso:

- Distribuir una plantilla para la ficha de personaje con secciones para rasgos físicos, psicológicos y sociales.
- Los estudiantes elaboran su personaje original, reflexionando sobre la diversidad y autenticidad.
- Opcionalmente pueden realizar un dibujo o collage que represente visualmente al personaje.
- Revisar y retroalimentar los diseños en parejas.

Organización: Individual

Producto esperado: Ficha de personaje completa con descripción escrita y/o apoyo visual

Duración estimada: 90 minutos

Actividad 4: "Evaluación y propuesta contra estereotipos"

Objetivo: Evaluar críticamente estereotipos presentes en personajes conocidos para proponer alternativas más inclusivas y realistas.

Descripción paso a paso:

- Presentar ejemplos de personajes que contengan estereotipos comunes.
- En grupos, identificar los estereotipos y discutir sus posibles efectos negativos.
- Cada grupo propone una versión alternativa del personaje que elimine o modifique esos estereotipos.
- Compartir las propuestas con la clase y discutir su viabilidad y enriquecimiento de la narrativa.

Organización: Grupos de 3-4 estudiantes

Producto esperado: Propuestas escritas o ilustradas de personajes revisados y más inclusivos

Duración estimada: 60 minutos

Actividad 5: "Presentación oral del personaje creado"

Objetivo: Presentar oralmente su personaje creado, utilizando expresiones corporales y vocales básicas para comunicar su esencia y contexto.

Descripción paso a paso:

- Preparar una breve presentación donde el estudiante encarne a su personaje, describiendo sus características principales.
- Ensayar el uso de expresiones corporales (gestos, postura) y vocales (tono, volumen) para comunicar emociones y personalidad.
- Presentar ante el grupo clase o en parejas.
- Recibir retroalimentación constructiva sobre la claridad y expresividad de la presentación.

Organización: Individual, presentación en grupo

Producto esperado: Presentación oral con expresión corporal y vocal

Duración estimada: 45 minutos

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre características de personajes y percepción sobre diversidad.

Cómo se evalúa: Mediante una breve dinámica inicial donde los estudiantes describen personajes conocidos y comentan qué les parece importante en un personaje.

Instrumento sugerido: Lista de cotejo para identificar elementos mencionados y observación directa de participación.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Progreso en la identificación de características, análisis crítico de estereotipos, y diseño del personaje original.

Cómo se evalúa: Revisión de productos parciales (listas de características, conclusiones de debates, fichas de personajes) y retroalimentación durante las actividades.

Instrumento sugerido: Rúbrica de evaluación con criterios sobre profundidad del análisis, originalidad, inclusión y claridad de expresión.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Capacidad para diseñar, presentar y defender un personaje original, así como la habilidad para identificar y proponer alternativas a estereotipos.

Cómo se evalúa: Evaluación de la presentación oral y del producto final (ficha y propuesta alternativa) con base en una rúbrica que valore:

- Coherencia y riqueza en la descripción del personaje
- Uso adecuado de expresiones corporales y vocales
- Análisis reflexivo y crítico sobre estereotipos
- Creatividad e inclusión en propuestas

Instrumento sugerido: Rúbrica detallada para presentación oral y producto escrito/visual.

Unidad 4: Estereotipos y Diversidad Cultural en el Teatro

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y describir estereotipos comunes y roles tradicionales en personajes teatrales a partir de ejemplos presentados en clase.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar críticamente la influencia de estereotipos en la representación de la diversidad cultural en obras teatrales, utilizando criterios de respeto y equidad.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de crear personajes teatrales que reflejen la interculturalidad y promuevan la inclusión, aplicando técnicas de expresión corporal y vocal aprendidas.

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reflexionar y argumentar oralmente sobre la importancia de respetar la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en la construcción de personajes y narrativas teatrales.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de colaborar en equipos para diseñar y representar secuencias teatrales que desafíen estereotipos y valoren la diversidad cultural, demostrando actitudes de respeto y empatía.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a los Estereotipos y Roles Tradicionales en el Teatro

- Definición de estereotipos y su presencia en la cultura teatral: se abordará qué son los estereotipos, cómo se forman y cómo aparecen en personajes teatrales clásicos y contemporáneos.
- Roles tradicionales en el teatro: exploración de personajes arquetípicos comunes, como el héroe valiente, la mujer pasiva, el villano malvado, y sus características.
- Ejemplos de estereotipos en obras teatrales conocidas: análisis de fragmentos o escenas donde se evidencian estos estereotipos.

2. Diversidad Cultural y su Representación en el Teatro

- Concepto de diversidad cultural y su importancia en las artes escénicas: se explicará qué es la diversidad cultural y por qué es relevante en la creación y representación teatral.
- Impacto de los estereotipos en la representación de culturas diversas: reflexión sobre las consecuencias de reproducir estereotipos en la percepción social.
- Introducción a la interculturalidad y equidad en el teatro: se presentarán principios para una representación respetuosa e inclusiva.

3. Creación de Personajes Teatrales Inclusivos

- Técnicas de expresión corporal y vocal para construir personajes diversos: ejercicios prácticos para ampliar la expresividad y adecuación cultural.
- Diseño de personajes que reflejen la interculturalidad y promuevan la inclusión: pautas y criterios para evitar estereotipos y fomentar la diversidad.
- Ejemplos de personajes inclusivos en dramaturgia contemporánea: análisis y discusión de personajes innovadores y respetuosos con la diversidad.

4. La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y su Relevancia en el Teatro

- Principios básicos de la Ley de ESI aplicados a la educación artística: comprensión de derechos, diversidad sexual y respeto desde la perspectiva teatral.
- Reflexión sobre la construcción de personajes y narrativas respetuosas de la diversidad sexual y de género: análisis crítico y argumentación oral.
- Ejemplos de obras y personajes que incorporan la perspectiva ESI: estudio de casos y debate en clase.

5. Trabajo Colaborativo para Desafiar Estereotipos y Valorar la Diversidad Cultural

- Dinámicas de trabajo en equipo para diseñar secuencias teatrales inclusivas: estrategias para fomentar la colaboración y la creatividad respetuosa.
- Prácticas de representación escénica que promuevan el respeto, la empatía y la equidad: ensayos y retroalimentación continua.
- Evaluación y reflexión grupal sobre el proceso y el producto teatral: autoevaluación, coevaluación y discusión final.

Actividades

Actividad 1: Identificación y Descripción de Estereotipos en Personajes Teatrales

Objetivo: Identificar y describir estereotipos comunes y roles tradicionales en personajes teatrales a partir de ejemplos presentados en clase.

Descripción paso a paso:

- El docente presenta fragmentos breves de obras teatrales que contengan personajes estereotipados.
- En grupos pequeños, los estudiantes analizan los personajes, identifican estereotipos y describen sus características.
- Cada grupo comparte con la clase su análisis y se abre un espacio para preguntas y debate.

Organización: grupos pequeños (3-4 estudiantes)

Producto esperado: listado escrito y presentación oral breve de estereotipos identificados y sus características.

Duración estimada: 1 hora

Actividad 2: Debate Crítico sobre la Influencia de Estereotipos en la Diversidad Cultural

Objetivo: Analizar críticamente la influencia de estereotipos en la representación de la diversidad cultural en obras teatrales, utilizando criterios de respeto y equidad.

Descripción paso a paso:

- El docente entrega artículos o videos breves que muestren casos de representaciones teatrales con estereotipos culturales.
- Los estudiantes, en parejas, preparan argumentos a favor y en contra del uso de estereotipos en el teatro.
- Se realiza un debate estructurado en clase, donde cada pareja expone sus argumentos y responde preguntas.

Organización: parejas

Producto esperado: participación activa en debate y resumen escrito de argumentos propios.

Duración estimada: 1 hora

Actividad 3: Creación y Representación de Personajes Interculturales Inclusivos

Objetivo: Crear personajes teatrales que reflejen la interculturalidad y promuevan la inclusión, aplicando técnicas de expresión corporal y vocal aprendidas.

Descripción paso a paso:

- El docente guía ejercicios prácticos de expresión corporal y vocal para ampliar la creación de personajes diversos.
- En grupos, los estudiantes diseñan un personaje teatral que represente una cultura específica, evitando estereotipos y promoviendo inclusión.
- Los grupos preparan una pequeña escena donde presentan su personaje.
- Se realiza la representación ante la clase, seguida de retroalimentación colectiva.

Organización: grupos (4-5 estudiantes)

Producto esperado: diseño escrito del personaje y presentación escénica breve.

Duración estimada: 2 horas

Actividad 4: Reflexión y Argumentación Oral sobre la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en el Teatro

Objetivo: Reflexionar y argumentar oralmente sobre la importancia de respetar la Ley de ESI en la construcción de personajes y narrativas teatrales.

Descripción paso a paso:

- El docente explica los principios básicos de la Ley de ESI y su relación con la representación teatral.
- Los estudiantes realizan una lluvia de ideas sobre cómo incluir estos principios en la creación de personajes.
- En parejas, preparan una breve argumentación oral sobre la importancia de respetar la Ley de ESI en el teatro.
- Se realiza una ronda de exposiciones orales, con preguntas y comentarios del grupo.

Organización: parejas

Producto esperado: argumentación oral y resumen escrito de ideas principales.

Duración estimada: 1 hora

Actividad 5: Diseño y Representación de Secuencias Teatrales que Desafíen Estereotipos

Objetivo: Colaborar en equipos para diseñar y representar secuencias teatrales que desafíen estereotipos y valoren la diversidad cultural, demostrando actitudes de respeto y empatía.

Descripción paso a paso:

- En equipos, los estudiantes seleccionan un estereotipo común y lo replantean para crear una secuencia teatral alternativa que promueva la inclusión.
- Desarrollan guion, personajes y puesta en escena aplicando técnicas aprendidas.
- Ensayan y representan la secuencia teatral ante la clase.
- Finalmente, realizan una reflexión grupal sobre el proceso y los aprendizajes en cuanto a respeto y empatía.

Organización: equipos (4-6 estudiantes)

Producto esperado: guion escrito, representación teatral y reflexión escrita.

Duración estimada: 3 horas (puede distribuirse en varias sesiones)

Evaluación

Evaluación Diagnóstica

Qué se evalúa: conocimientos previos sobre estereotipos, diversidad cultural y Ley de ESI en el teatro.

Cómo se evalúa: discusión abierta y breve cuestionario inicial con preguntas sobre conceptos claves.

Instrumento sugerido: cuestionario escrito o digital con preguntas abiertas y de opción múltiple; observación de participación oral.

Evaluación Formativa

Qué se evalúa: progreso en la identificación crítica de estereotipos, aplicación de técnicas de expresión, argumentación sobre Ley de ESI y trabajo en equipo.

Cómo se evalúa: revisión de productos parciales (listas, resúmenes, guiones), observación de participación en actividades y calidad de las retroalimentaciones dadas y recibidas.

Instrumento sugerido: rúbrica para análisis de contenidos y desempeño grupal, checklist de participación, registros anecdóticos del docente.

Evaluación Sumativa

Qué se evalúa: capacidad para crear y representar personajes y secuencias teatrales inclusivas, reflexión oral y escrita sobre Ley de ESI, y actitud de respeto y empatía.

Cómo se evalúa: valoración de la puesta en escena final, exposición oral argumentativa y reflexión grupal escrita.

Instrumento sugerido: rúbrica detallada para la evaluación de la representación teatral (creatividad, inclusión, técnica), rúbrica para la argumentación oral y reflexión escrita.

Unidad 5: Desarrollo Corporal y Vocal del Personaje

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y describir diferentes técnicas corporales y vocales para la creación de personajes teatrales.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar movimientos, gestos y posturas que reflejen las características emocionales y psicológicas de un personaje específico.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de modular la voz para expresar diferentes estados de ánimo y características del personaje en ejercicios prácticos guiados.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de combinar expresión corporal y vocal en la representación de un personaje, demostrando coherencia y creatividad en su interpretación.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar críticamente su desempeño y el de sus compañeros, identificando fortalezas y áreas de mejora en el desarrollo corporal y vocal del personaje.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a las técnicas corporales y vocales en el teatro

- Definición y importancia de la expresión corporal y vocal en la creación de personajes.
- Principios básicos de la comunicación no verbal: movimientos, gestos, posturas.
- Fundamentos de la voz teatral: tono, volumen, ritmo y modulación.

2. Técnicas corporales para la creación de personajes

- Exploración de movimientos: dinámicos, lentos, abruptos, suaves.
- Gestos significativos: uso de manos, rostro y otras partes del cuerpo para transmitir emociones.
- Posturas corporales y su relación con la psicología del personaje (confianza, inseguridad, tristeza, alegría, etc.).
- Ejercicios de relajación y control corporal para mejorar la precisión expresiva.

3. Técnicas vocales para la creación de personajes

- Prácticas de respiración para el control de la voz.
- Modulación de la voz: variación de tono, volumen y ritmo para expresar estados de ánimo y características personales.
- Ejercicios de articulación y dicción para claridad y expresividad.
- Uso del silencio y pausas dramáticas en la interpretación.

4. Integración de la expresión corporal y vocal en la caracterización

- Coherencia entre movimientos y modulación vocal para representar un personaje.
- Creatividad en la combinación de técnicas para enriquecer la interpretación.
- Prácticas de improvisación para fortalecer la unión entre cuerpo y voz.

5. Autoevaluación y evaluación entre pares en el desarrollo corporal y vocal

- Criterios para evaluar la expresión corporal y vocal en la interpretación.
- Técnicas para dar y recibir retroalimentación constructiva.
- Reflexión sobre fortalezas y áreas de mejora personales y grupales.

Actividades

Actividad 1: Explorando mi cuerpo como instrumento expresivo

Objetivo: Identificar y describir diferentes técnicas corporales para la creación de personajes teatrales.

Descripción:

- El docente inicia con una breve explicación sobre la importancia del cuerpo en el teatro.
- Los estudiantes realizan ejercicios de relajación y estiramiento para preparar el cuerpo.
- Se proponen juegos de expresión corporal donde, al escuchar diferentes emociones (alegría, miedo, tristeza, enojo), los estudiantes experimentan movimientos y posturas que las representen.

- En plenaria, cada estudiante describe las técnicas corporales que utilizó y cómo estas ayudan a construir un personaje.

Organización: Individual y grupal

Producto esperado: Lista verbal o escrita de técnicas corporales identificadas y una breve reflexión personal.

Duración: 60 minutos

Actividad 2: Vocalizando emociones

Objetivo: Aplicar la modulación de la voz para expresar diferentes estados de ánimo y características del personaje.

Descripción:

- El docente explica técnicas básicas de respiración y modulación vocal.
- Los estudiantes practican ejercicios de respiración y articulación previamente guiados.
- Se asignan emociones específicas a cada estudiante o pareja, quienes deben leer un mismo texto modulando la voz para reflejar la emoción asignada.
- Los compañeros escuchan y comentan sobre la eficacia de la modulación vocal para transmitir la emoción.

Organización: Individual y parejas

Producto esperado: Interpretación vocal de un texto con modulación emocional y retroalimentación oral.

Duración: 50 minutos

Actividad 3: Creando un personaje integral

Objetivo: Combinar expresión corporal y vocal en la representación de un personaje con coherencia y creatividad.

Descripción:

- En grupos pequeños, los estudiantes crean un personaje teatral ficticio, definiendo sus características emocionales y psicológicas.
- Diseñan movimientos, gestos, posturas y modulaciones de voz que reflejen esas características.
- Presentan una breve escena o monólogo utilizando la combinación corporal y vocal desarrollada.
- Los otros grupos brindan retroalimentación sobre coherencia y creatividad en la interpretación.

Organización: Grupos pequeños (3-5 estudiantes)

Producto esperado: Presentación de personaje y escena con expresión corporal y vocal integrada.

Duración: 90 minutos

Actividad 4: Evaluación crítica entre compañeros

Objetivo: Evaluar críticamente el desempeño propio y de compañeros en el desarrollo corporal y vocal.

Descripción:

- El docente presenta criterios claros para evaluar la expresión corporal y vocal (por ejemplo, claridad, coherencia, creatividad, emotividad).

- Durante las presentaciones de la actividad anterior, cada estudiante completa una ficha de evaluación para sus compañeros.
- En un espacio de reflexión grupal, se comparten las evaluaciones y se discuten fortalezas y áreas de mejora.
- Cada estudiante escribe una autoevaluación final sobre su desempeño en la unidad.

Organización: Individual y grupal

Producto esperado: Fichas de evaluación entre pares y autoevaluación escrita.

Duración: 60 minutos

Evaluación

Evaluación diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre técnicas corporales y vocales en teatro.

Cómo se evalúa: Mediante un cuestionario breve y dinámica inicial de expresión corporal y vocal.

Instrumento sugerido: Cuestionario escrito y observación directa durante la dinámica de expresión.

Evaluación formativa

Qué se evalúa: Progreso en la aplicación de técnicas corporales y vocales, participación en actividades, y capacidad de auto y coevaluación.

Cómo se evalúa: Observación continua durante las actividades, revisión de productos parciales (listas, fichas de evaluación), y retroalimentación oral.

Instrumento sugerido: Rúbrica de desempeño para actividades prácticas y registros anecdóticos del docente.

Evaluación sumativa

Qué se evalúa: Capacidad para combinar expresión corporal y vocal en la representación de un personaje y la habilidad para evaluar críticamente performances.

Cómo se evalúa: Presentación final grupal de personaje con expresión corporal y vocal integrada, junto con la entrega y discusión de autoevaluación y evaluación entre pares.

Instrumento sugerido: Rúbrica detallada que valore coherencia, creatividad, expresividad corporal y vocal, y calidad de la evaluación crítica.

Unidad 6: Construcción Creativa de Personajes

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar personajes originales incorporando elementos de maquillaje, vestuario y accesorios para complementar la narración teatral.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar características culturales y sociales para crear personajes que reflejen diversidad y eviten estereotipos.

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas básicas de expresión corporal y vocal para representar las emociones y rasgos de los personajes creados.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de colaborar en grupo para desarrollar y presentar proyectos creativos de personajes teatrales utilizando recursos visuales y artísticos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar críticamente el impacto de los elementos visuales y expresivos en la construcción del personaje y su narrativa teatral.

Contenidos Temáticos

1. Introducción a la Construcción Creativa de Personajes

- 1.1 Definición y importancia del personaje en la narración teatral: Se abordará qué es un personaje y su función en la historia y la actuación.
- 1.2 Elementos básicos de un personaje: rasgos físicos, psicológicos, sociales y culturales.

2. Diseño de Personajes Originales

- 2.1 Creación de la biografía y perfil del personaje: antecedentes, motivaciones, objetivos y conflictos.
- 2.2 Uso de maquillaje, vestuario y accesorios para complementar la identidad del personaje: técnicas básicas y elección de materiales.
- 2.3 Integración de elementos visuales para enriquecer la narrativa teatral.

3. Diversidad Cultural y Social en la Construcción de Personajes

- 3.1 Análisis de características culturales y sociales: importancia de la diversidad para una representación auténtica.
- 3.2 Identificación y prevención de estereotipos en la creación de personajes.
- 3.3 Ejemplos prácticos de personajes que reflejan diversidad cultural y social.

4. Técnicas de Expresión Corporal y Vocal para la Representación de Personajes

- 4.1 Fundamentos básicos de expresión corporal: postura, gestos, movimientos y uso del espacio.
- 4.2 Técnicas vocales para la caracterización: modulación, ritmo, entonación y volumen.
- 4.3 Prácticas para expresar emociones y rasgos mediante cuerpo y voz.

5. Trabajo Colaborativo en Proyectos Creativos de Personajes Teatrales

- 5.1 Organización del trabajo en equipo: roles, comunicación y toma de decisiones.
- 5.2 Desarrollo conjunto de personajes y narrativas utilizando recursos visuales y artísticos.
- 5.3 Presentación grupal de personajes y narraciones teatrales.

6. Evaluación Crítica del Impacto de Elementos Visuales y Expresivos

- 6.1 Criterios para evaluar el diseño y la representación del personaje.

- 6.2 Análisis de cómo maquillaje, vestuario, accesorios y expresión corporal/vocal influyen en la percepción del personaje.
- 6.3 Retroalimentación y autoevaluación para mejorar la construcción del personaje y la narrativa teatral.

Actividades

Actividad 1: Creación de un Personaje Original con Biografía y Perfil Visual

Objetivo: Diseñar personajes originales incorporando elementos de maquillaje, vestuario y accesorios para complementar la narración teatral.

Descripción:

- Los estudiantes crearán un personaje original, elaborando una biografía que incluya características físicas, psicológicas y sociales.
- Seleccionarán y diseñarán elementos de maquillaje, vestuario y accesorios que reflejen la personalidad y contexto del personaje.
- Prepararán un boceto o collage que represente visualmente al personaje.

Organización: Individual

Producto esperado: Perfil escrito del personaje acompañado de un boceto o montaje visual.

Duración estimada: 2 horas

Actividad 2: Análisis y Discusión sobre Diversidad y Estereotipos en Personajes

Objetivo: Analizar características culturales y sociales para crear personajes que reflejen diversidad y eviten estereotipos.

Descripción:

- Se presentarán ejemplos de personajes teatrales o literarios que representen diversidad o estereotipos.
- En grupos pequeños, los estudiantes discutirán los aspectos culturales y sociales presentes, identificando estereotipos y proponiendo modificaciones para una representación más auténtica.
- Compartirán conclusiones con el grupo completo para fomentar el debate.

Organización: Grupos pequeños

Producto esperado: Lista de características culturales/sociales identificadas, análisis crítico y propuestas de mejora.

Duración estimada: 1.5 horas

Actividad 3: Taller de Expresión Corporal y Vocal para Personajes

Objetivo: Aplicar técnicas básicas de expresión corporal y vocal para representar las emociones y rasgos de los personajes creados.

Descripción:

- El docente guiará ejercicios prácticos para explorar postura, gestos, movimientos y uso del espacio según distintos personajes.
- Se practicarán técnicas vocales para cambiar tono, ritmo y volumen acorde a emociones y características del personaje.
- Los estudiantes realizarán breves improvisaciones para poner en práctica lo aprendido.

Organización: Individual y en parejas

Producto esperado: Presentación oral y corporal breve que muestre la caracterización del personaje.

Duración estimada: 2 horas

Actividad 4: Proyecto Grupal de Personajes Teatrales con Presentación Final

Objetivo: Colaborar en grupo para desarrollar y presentar proyectos creativos de personajes teatrales utilizando recursos visuales y artísticos.

Descripción:

- En grupos, los estudiantes crearán un conjunto de personajes que interactúen en una pequeña escena o narrativa teatral.
- Diseñarán maquillaje, vestuario y accesorios para cada personaje, usando materiales disponibles.
- Ensayarán y presentarán la escena ante la clase, integrando expresión corporal y vocal.
- Finalmente, realizarán una reflexión grupal sobre el impacto de los elementos visuales y expresivos.

Organización: Grupos de 4-5 estudiantes

Producto esperado: Presentación teatral grupal y reflexión escrita o verbal sobre la construcción de personajes.

Duración estimada: 4 horas (divididas en sesiones de trabajo y presentación)

Evaluación

Evaluación Diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre personajes teatrales, conceptos básicos de diseño de personajes y expresión corporal/vocal.

Cómo se evalúa: Breve cuestionario escrito y dinámica grupal de improvisación para observar habilidades expresivas iniciales.

Instrumento sugerido: Cuestionario de opción múltiple y observación con lista de cotejo durante la improvisación.

Evaluación Formativa

Qué se evalúa: Progreso en la creación y diseño del personaje, aplicación de técnicas expresivas, análisis crítico sobre diversidad y estereotipos, y participación en trabajo colaborativo.

Cómo se evalúa: Revisión de productos intermedios (biografía, bocetos, análisis), observación continua durante actividades prácticas y retroalimentación grupal.

Instrumento sugerido: Rúbricas para perfil del personaje, participación en discusiones y desempeño en ejercicios de expresión corporal y vocal.

Evaluación Sumativa

Qué se evalúa: Diseño final de personajes originales con elementos visuales y expresivos, presentación grupal, y capacidad crítica para evaluar el impacto en la narrativa teatral.

Cómo se evalúa: Evaluación del proyecto final grupal con presentación, reflexión crítica escrita o verbal individual y autoevaluación.

Instrumento sugerido: Rúbrica integral que considere creatividad, uso de recursos visuales, expresión corporal y vocal, trabajo en equipo y análisis crítico.

Unidad 7: Puesta en Escena y Trabajo Colaborativo

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de planificar y organizar secuencias teatrales en grupo, aplicando técnicas de expresión corporal y vocal para garantizar una presentación coherente y expresiva.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar y representar personajes teatrales desarrollados colectivamente, integrando elementos culturales diversos y recursos creativos en la puesta en escena.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar y retroalimentar constructivamente el trabajo colaborativo de su grupo durante los ensayos, promoviendo la mejora continua en la producción teatral.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y resolver conflictos de manera efectiva en el trabajo en equipo para asegurar la cohesión y el éxito de la presentación teatral.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reflexionar críticamente sobre la representación de estereotipos y diversidad en su puesta en escena, proponiendo ajustes que fomenten la inclusión y el respeto cultural.

Contenidos Temáticos

1. Planificación y Organización de Secuencias Teatrales en Grupo

- **Importancia de la planificación en teatro:** Se abordará cómo organizar ideas, distribuir roles y establecer objetivos claros para una puesta en escena exitosa.
- **Diseño de secuencias teatrales:** Introducción a la estructura narrativa de escenas y actos, y cómo coordinar acciones y tiempos en grupo.
- **Técnicas básicas de expresión corporal y vocal:** Ejercicios para mejorar la comunicación no verbal y la proyección de la voz como soporte fundamental en la interpretación grupal.

2. Interpretación y Representación de Personajes Teatrales Colectivamente Desarrollados

- **Construcción colaborativa de personajes:** Métodos para crear personajes en equipo, integrando aportes de todos los miembros y respetando la coherencia narrativa.

- **Incorporación de elementos culturales diversos:** Valoración y aplicación de tradiciones, costumbres y expresiones culturales en la caracterización teatral.
- **Uso de recursos creativos en la puesta en escena:** Aplicación de vestuario, objetos, música y escenografía para enriquecer la interpretación y el impacto visual.

3. Evaluación y Retroalimentación Constructiva en el Trabajo Colaborativo

- **Herramientas para evaluar el trabajo en equipo:** Criterios para valorar la participación, compromiso y calidad durante los ensayos.
- **Técnicas de retroalimentación positiva:** Cómo expresar críticas constructivas que promuevan la mejora continua sin afectar la dinámica grupal.
- **Autoevaluación y coevaluación:** Fomentar el reconocimiento de fortalezas y áreas de oportunidad propias y de los compañeros.

4. Identificación y Resolución de Conflictos en el Trabajo en Equipo

- **Tipos comunes de conflictos en grupos teatrales:** Análisis de posibles tensiones y problemas durante la preparación y ensayos.
- **Estrategias para la resolución efectiva de conflictos:** Técnicas de comunicación asertiva, negociación y consenso para mantener la cohesión del equipo.
- **Importancia de la empatía y el respeto mutuo:** Promover un ambiente inclusivo y colaborativo para el éxito del proyecto teatral.

5. Reflexión Crítica sobre Estereotipos y Diversidad en la Puesta en Escena

- **Identificación de estereotipos en personajes y narrativas:** Análisis de representaciones comunes y sus posibles impactos negativos.
- **Fomento de la inclusión y el respeto cultural:** Cómo ajustar guiones y actuaciones para representar la diversidad de manera auténtica y respetuosa.
- **Promoción de la sensibilidad cultural en el teatro escolar:** Ejemplos y ejercicios para desarrollar conciencia crítica y valores inclusivos.

Actividades

1. Diseño y Planificación de una Secuencia Teatral en Equipo

Objetivo: Planificar y organizar secuencias teatrales en grupo aplicando técnicas de expresión corporal y vocal.

Descripción:

- Formar grupos de 4-5 estudiantes.
- Elegir un tema o historia breve para desarrollar una secuencia teatral.
- Distribuir roles de manera equitativa (actores, director, escenógrafo, etc.).

- Elaborar un guion básico con indicaciones de movimientos y vocalización.
- Practicar técnicas corporales y vocales para la escena.
- Presentar un boceto de la secuencia al docente para retroalimentación.

Organización: Grupos

Producto esperado: Guion básico y plan de escena con roles definidos y ejercicios preliminares de expresión.

Duración estimada: 2 sesiones de 50 minutos

2. Creación y Representación de Personajes Integrando Elementos Culturales

Objetivo: Interpretar personajes teatrales desarrollados colectivamente con elementos culturales diversos.

Descripción:

- Cada grupo selecciona un elemento cultural (tradición, música, vestuario) para incorporar en su personaje.
- Desarrollar el perfil del personaje en conjunto, definiendo características físicas, emocionales y culturales.
- Ensayar diálogos y movimientos que reflejen la identidad cultural elegida.
- Realizar una presentación breve ante el grupo para compartir el personaje creado.

Organización: Grupos

Producto esperado: Personaje teatral con identidad cultural definida y presentación escénica.

Duración estimada: 2 sesiones de 50 minutos

3. Sesión de Evaluación y Retroalimentación Constructiva entre Pares

Objetivo: Evaluar y retroalimentar constructivamente el trabajo colaborativo durante los ensayos.

Descripción:

- Organizar a los estudiantes en parejas o grupos pequeños diferentes a los de trabajo habitual.
- Observar una práctica o presentación corta de otro grupo.
- Aplicar una rúbrica sencilla para evaluar aspectos como comunicación, coordinación y creatividad.
- Ofrecer retroalimentación verbal y escrita destacando fortalezas y sugerencias de mejora.

Organización: Parejas o grupos pequeños

Producto esperado: Informe o ficha de retroalimentación con observaciones constructivas.

Duración estimada: 1 sesión de 50 minutos

4. Taller de Resolución de Conflictos y Reflexión sobre Diversidad

Objetivo: Identificar y resolver conflictos en el trabajo en equipo y reflexionar sobre estereotipos y diversidad en la puesta en escena.

Descripción:

- Presentar situaciones hipotéticas de conflictos comunes en grupos teatrales.
- En grupos, discutir y proponer soluciones usando técnicas de comunicación asertiva.

- Analizar ejemplos de personajes o escenas con estereotipos y debatir cómo ajustarlos para respetar la diversidad.
- Elaborar un compromiso grupal para fomentar la inclusión y el respeto cultural en su trabajo teatral.

Organización: Grupos grandes y plenaria

Producto esperado: Listado de estrategias para resolución de conflictos y compromiso escrito sobre inclusión y respeto.

Duración estimada: 1 sesión de 50 minutos

Evaluación

Evaluación Diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre trabajo en equipo, expresión corporal y vocal, y percepción sobre diversidad cultural en teatro.

Cómo se evalúa: Dinámica inicial donde estudiantes comparten experiencias previas y realizan un breve ejercicio de expresión corporal en grupo.

Instrumento sugerido: Lista de cotejo para participación y observación directa.

Evaluación Formativa

Qué se evalúa: Proceso de planificación, desarrollo de personajes, participación en ensayos, calidad de la comunicación y aplicación de técnicas aprendidas.

Cómo se evalúa: Seguimiento a través de registros de observación durante actividades, revisión de guiones y fichas de retroalimentación entre pares.

Instrumento sugerido: Rúbrica de desempeño grupal e individual con criterios sobre expresión, colaboración y creatividad.

Evaluación Sumativa

Qué se evalúa: Presentación final de la secuencia teatral, integración de personajes, coherencia en la puesta en escena, manejo de conflictos y reflexión crítica sobre diversidad.

Cómo se evalúa: Presentación grupal ante el docente y compañeros, seguida de una sesión de preguntas y autoevaluación.

Instrumento sugerido: Rúbrica detallada que incluye aspectos técnicos, expresivos, colaborativos y reflexivos.

Unidad 8: Presentación y Evaluación de Proyectos Teatrales

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de presentar personajes y narraciones teatrales utilizando diferentes formatos, asegurando claridad y coherencia en la expresión artística.

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar críticamente su propio proyecto teatral y el de sus compañeros mediante una reflexión grupal, identificando fortalezas y áreas de mejora en el proceso creativo.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar criterios de diversidad cultural y la eliminación de estereotipos al analizar y valorar las presentaciones teatrales.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de colaborar efectivamente en grupo durante la presentación y evaluación, comunicando sus observaciones de manera respetuosa y constructiva.

Contenidos Temáticos

1. Presentación de Personajes y Narraciones Teatrales

- **Formatos de presentación:** Se explorarán diferentes formatos para presentar personajes y narraciones, como monólogos, diálogos, dramatizaciones breves, y uso de multimedia.
- **Claridad y coherencia en la expresión artística:** Técnicas para asegurar que la historia y el personaje sean comprensibles y mantengan unidad en la presentación.
- **Uso del lenguaje verbal y corporal:** Cómo emplear la voz, gestos, y movimientos para dar vida al personaje y enriquecer la narración.

2. Evaluación Crítica de Proyectos Teatrales

- **Reflexión grupal:** Estrategias para realizar una evaluación en grupo que fomente el diálogo abierto y constructivo.
- **Identificación de fortalezas y áreas de mejora:** Criterios para reconocer aspectos positivos y oportunidades de desarrollo en las presentaciones teatrales.

3. Diversidad Cultural y Eliminación de Estereotipos en el Teatro

- **Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural:** Análisis de cómo se representan diferentes culturas en el teatro y la importancia de la inclusión.
- **Detección y prevención de estereotipos:** Herramientas para identificar representaciones estereotipadas y promover narrativas respetuosas y enriquecedoras.

4. Colaboración y Comunicación en la Evaluación

- **Trabajo en equipo durante la presentación y evaluación:** Roles, responsabilidades y dinámicas para una colaboración efectiva.
- **Comunicación respetuosa y constructiva:** Técnicas para expresar opiniones y retroalimentaciones de forma empática y positiva.

Actividades

Presentación Multiformato de Personajes y Narraciones

Objetivo: Desarrollar la capacidad de presentar personajes y narraciones teatrales utilizando diferentes formatos, asegurando claridad y coherencia.

Descripción:

- Los estudiantes eligen un formato para presentar su personaje y narración (monólogo, diálogo, dramatización breve, o presentación multimedia).
- Preparan su presentación considerando el uso del lenguaje verbal y corporal para darle vida al personaje.
- Ensayan en grupos pequeños para recibir retroalimentación.
- Presentan ante el grupo clase.

Organización: Individual o en parejas.

Producto esperado: Presentación teatral clara y coherente del personaje y narración en formato escogido.

Duración estimada: 2 horas.

Sesión de Evaluación Crítica Grupal

Objetivo: Evaluar críticamente los proyectos teatrales propios y de compañeros, identificando fortalezas y áreas de mejora.

Descripción:

- Después de las presentaciones, el docente guía una reflexión grupal usando preguntas orientadoras sobre lo observado.
- Los estudiantes expresan opiniones utilizando criterios definidos (claridad, expresión, creatividad, coherencia).
- Se recoge en una tabla las fortalezas y aspectos a mejorar para cada presentación.

Organización: Grupos pequeños y plenaria.

Producto esperado: Registro escrito de fortalezas y áreas de mejora para cada proyecto teatral.

Duración estimada: 1.5 horas.

Análisis de Diversidad Cultural y Estereotipos en los Proyectos

Objetivo: Aplicar criterios de diversidad cultural y eliminación de estereotipos para valorar las presentaciones teatrales.

Descripción:

- Se introduce brevemente el concepto de diversidad cultural y estereotipos en el teatro.
- Los estudiantes revisan las presentaciones propias y de compañeros, identificando ejemplos de respeto cultural y posibles estereotipos.
- Discuten en grupo cómo mejorar la representación cultural en sus proyectos.

Organización: Grupos pequeños.

Producto esperado: Informe breve o presentación oral con análisis y propuestas para mejorar la diversidad cultural en el teatro.

Duración estimada: 1 hora.

Dinámica de Comunicación y Retroalimentación Constructiva

Objetivo: Fortalecer la colaboración y comunicación respetuosa durante la presentación y evaluación de proyectos teatrales.

Descripción:

- Se explica y practica técnicas de comunicación asertiva y retroalimentación constructiva.
- Los estudiantes realizan simulaciones en parejas o grupos donde practican dar y recibir comentarios respetuosos.
- Aplica esta dinámica durante la evaluación real de las presentaciones.

Organización: Parejas y grupos pequeños.

Producto esperado: Participación activa en la dinámica y aplicación efectiva en la evaluación grupal.

Duración estimada: 1 hora.

Evaluación

Evaluación Diagnóstica

Qué se evalúa: Conocimientos previos sobre formatos de presentación teatral, criterios de evaluación, diversidad cultural y comunicación en grupo.

Cómo se evalúa: A través de una lluvia de ideas guiada y preguntas abiertas al grupo, registrando las respuestas para identificar el nivel inicial.

Instrumento sugerido: Guía de preguntas y registro de respuestas del docente.

Evaluación Formativa

Qué se evalúa: Progreso en la preparación de presentaciones, aplicación de criterios de claridad y coherencia, participación en reflexiones y análisis de diversidad.

Cómo se evalúa: Observación directa durante ensayos, participación en discusiones y actividades grupales, registro de avances y retroalimentación continua.

Instrumento sugerido: Lista de cotejo para seguimiento del desempeño y notas de observación del docente.

Evaluación Sumativa

Qué se evalúa: Calidad final de la presentación teatral, capacidad crítica en la evaluación grupal, aplicación de criterios de diversidad y eliminación de estereotipos, y comunicación respetuosa.

Cómo se evalúa: Mediante la presentación final y la sesión de evaluación grupal, valorando los productos entregados y la participación activa.

Instrumento sugerido: Rúbrica que contemple aspectos artísticos, críticos, culturales y comunicativos.