

Libro digital para el estudio del teatro en segundo grado de secundaria

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Lemus Navarro, Cecilia Mayela. Libro digital para el estudio del teatro en segundo grado de secundaria. INBA/CONACULTA, México, D.F., 2011.

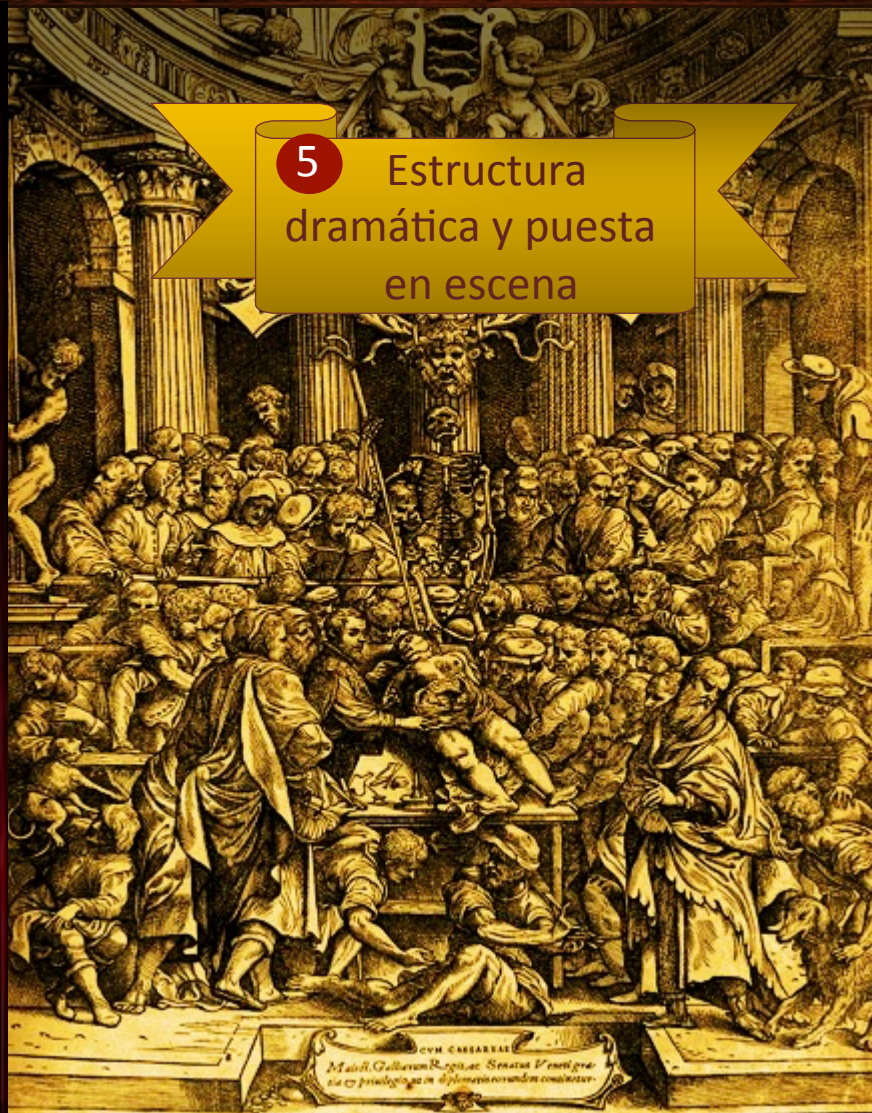
Descriptores Temáticos (palabras clave): Naturaleza humana en el arte, posibilidades y retos expresivos del cuerpo humano, tradición de la expresividad corporal en el arte teatral, expresión escénica y estado de ánimo, referentes de la expresión corporal en el arte prehispánico.

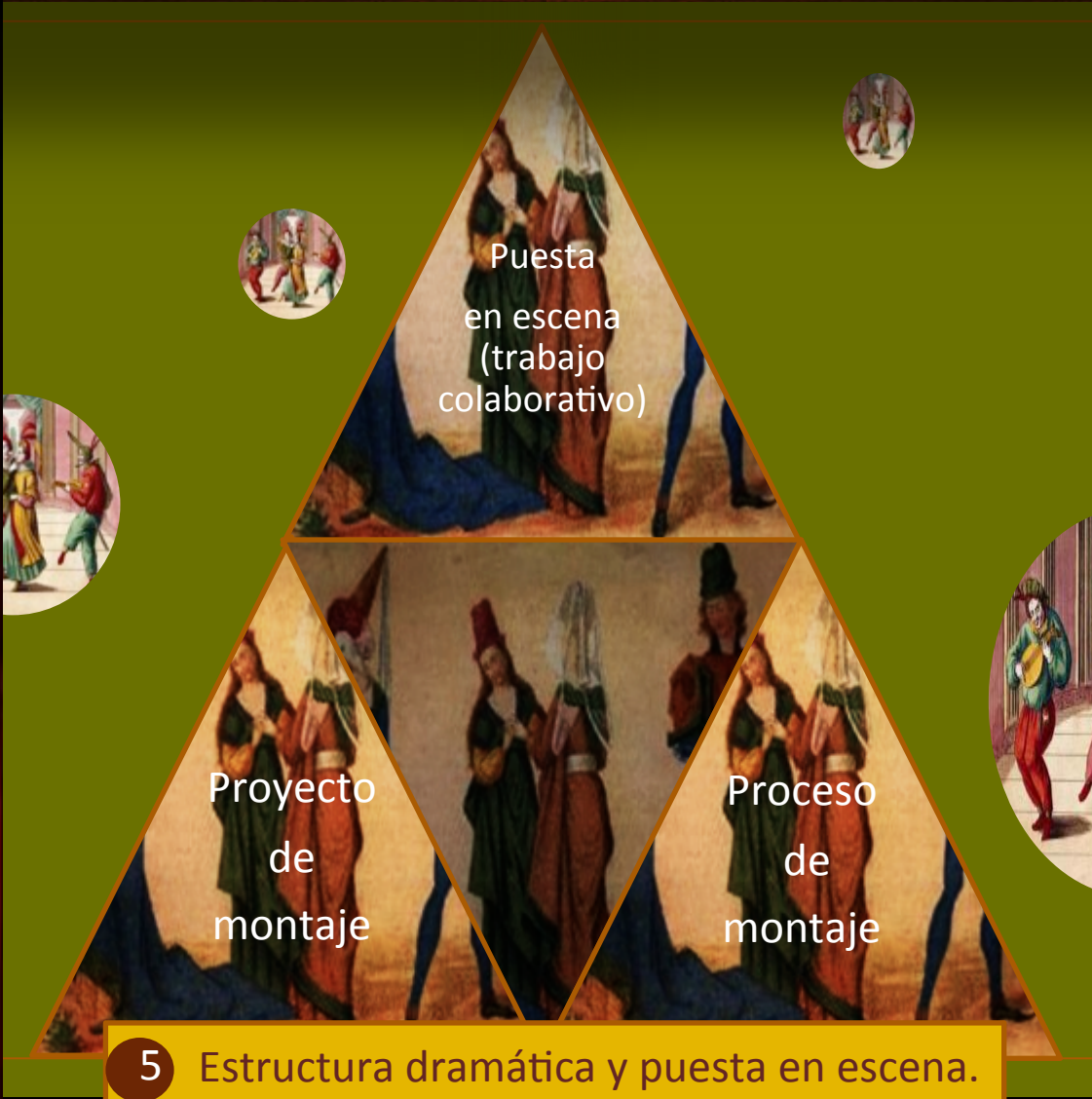
Libro digital para el estudio
del
teatro
en segundo grado de
secundaria
Mapa de bloques

Bloque 5
Estructura dramática y
puesta en escena
🌀 Carátula
🌀 Plano de contenidos
🌀 Concentrado de
conocimientos y
mapa de actividades
🌀 Sección audiovisual

5 Estructura
dramática y puesta
en escena

□ Proyecto de montaje

Conformación del equipo de trabajo y elección de la obra.

La puesta en escena se gesta a partir de un intenso deseo por expresar aquello que percibimos de la vida, y para ello nos hemos de valer de los medios con los que cuenta el arte teatral.

En ocasiones se conforma un equipo de trabajo y con base en los deseos de cada integrante se elige un tema o una obra de teatro. Y también es común que un director de escena tenga interés en realizar un montaje, para lo cual tendría que convocar a un equipo de trabajo.

Yo quiero dirigir el proyecto.

Yo solamente quiero diseñar el vestuario.

A mi me gustaría ser el bufón de un rey.

Yo quiero diseñar la escenografía y la utilería.

Yo quiero ser ese rey y hablar de la vida.

Como puedes ver en esta compañía de artistas cada uno expresó su interés para llegar a un acuerdo, posteriormente decidieron hacer la puesta en escena de la obra de teatro *El Escorial*, de Michel de Ghelderode

□ Proyecto de montaje

Planteamiento de objetivos.

Con base en los acuerdos a los que llegó el grupo la directora concentró una serie de objetivos con los cuales se llevaría a cabo la puesta en escena, esos objetivos fueron:

- Organizarse y ajustarse a un calendario de actividades.
- Elaborar una bitácora de trabajo.
- Asignar a cada participante un conjunto de actividades de acuerdo a sus capacidades y conocimientos.
- Mediante labores de gestión cultural posibilitar grupalmente la adquisición de recursos económicos y materiales que brinden solidez al proyecto.
- Hacer las gestiones necesarias para que la puesta en escena se realice en el espacio adecuado.
- Aceptar colectivamente los principios artísticos que fundamentarán la puesta en escena.
- Actuar solidaria y respetuosamente durante el proceso de montaje.
- Sumar esfuerzos en los momentos de conflicto.
- Avanzar juntos para renovar las ideas en cada etapa del proyecto.
- Tener claridad sobre el estilo y el género de la obra.
- Apoyarse en técnicas de actuación que favorezcan la puesta en escena.

Realicé un estudio completo y detallado de la obra *El Escorial*.

Investigué:

Las razones del autor para escribir esa obra.

El contexto en donde suceden las acciones.

La estructura de cada personaje (sus antecedentes de vida, sus deseos, temores, gustos, etc.).

El género y el estilo de la obra y la metodología con la cual llevaremos a cabo la puesta en escena.

❑ Proceso de montaje

Creación de personajes.

El primer paso es plantear el proyecto calendarizado con objetivos, actividades y metodología.

Posteriormente puede seguirse un camino flexible dando vuelta y desviándose tantas veces como sea necesario, los pasos sugeridos son:

Análisis del contenido temático y de la estructura dramática.

Identificación de la trayectoria del personaje a representar, es decir cómo inicia, qué ruta sigue de acuerdo a sus objetivos, a qué o con quién se enfrenta el personaje y en qué concluye al final de la obra.

Reflexión sobre lo que quiere decir el personaje con cada parlamento y de acuerdo a los antecedentes, perfil de personalidad y objetivos.

Para la creación de personaje conviene:

Realización de improvisaciones en las que se enfatizan los efectos del contexto social o íntimo sobre los personajes, es decir cómo el contexto determina el tono de voz, la expresión corporal, el pensamiento, las reacciones y el atuendo de un personaje.

Exploración escénica de las partes más importantes de la obra con el fin de familiarizarse con el texto dramático y fortalecer el proceso de creación de personaje.

Haz creado un rey muy auténtico.

El vestuario y la escenografía que ustedes diseñaron son parte de mi inspiración.

□ Proceso de montaje

Creación de escenas.

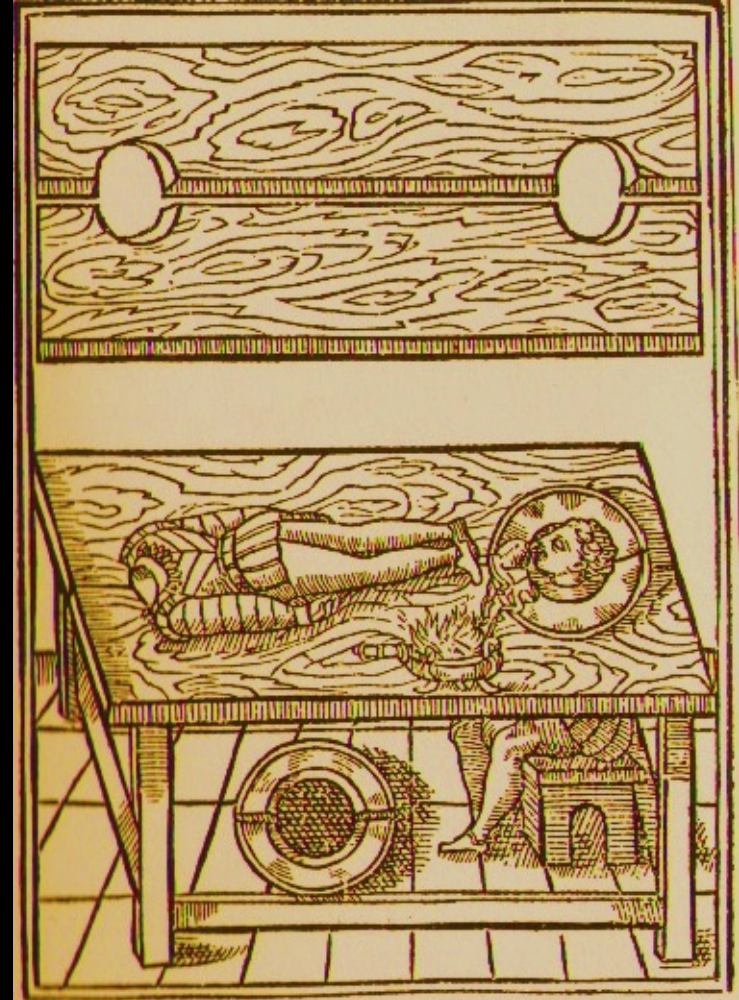

Los directores de escena trabajan con un libreto de dirección en donde registran todo el proceso, las propuestas de cada diseñador, el trabajo de los realizadores, las cotizaciones, destino del presupuesto, etc. En ese libreto se encuentra el registro de movimientos que los actores tendrán en cada escena, a esto se le llama trazo escénico. Cuando los actores interpretan este trazo escénico aportan nuevos elementos creativos y dan vida a la escena.

Durante los ensayos, se experimentan nuevas posibilidades expresivas, se precisa el uso de la utilería, escenografía, música, luz y vestuario.

La dinámica del ensayo permite que se haga una retroalimentación después de haber pasado toda la obra, en ésta los actores, el equipo creativo, los realizadores y el director intercambian impresiones o razones para mejorar la puesta en escena. También se pueden programar ensayos en donde las indicaciones se discuten en el momento en que transcurre cada escena.

Necesitamos que el actor y el encargado de utilería dominen el uso de este instrumento para que no haya errores en escena.

En el proceso de puesta en escena se establece un lenguaje común, cada integrante del equipo experimenta una especie de fraternidad y complicidad grupal que facilita la comprensión de aquello con lo que se está bordando la obra, posibilitándose así el uso de un discurso que se sostiene en la interacción.

Durante el ensayo se perfeccionan las imágenes en movimiento que ha de recibir el público, el grupo completo construye y aviva la razón de ser de cada instante escénico.

Aunque las escenas se ensayan y se planean hay momentos en los que todo el equipo creativo puede reinventar lo que parece estar concluido.

La comunicación entre todos los integrantes del equipo es imprescindible.

Si no es así, la obra puede fracturarse, es como si el grupo dejara caer al equilibrista.

□ Puesta en escena

La puesta en escena es la síntesis de un proceso de colaboración en donde han tomado parte muchos creadores, así, una vez que se termina la puesta en escena viene el contacto con el público, cuando la obra es recibida por un grupo de espectadores que cerrarán el ciclo del arte teatral.

La puesta en escena es como este largo salto acrobático, desde el principio todos intervienen y todos son fundamentales para el proceso creativo.

Trabajo colaborativo.

Actuación

Pintura escénica

Musicalización

Aportaciones multimedia

Dramaturgia

Vestuario

Escenografía

Gestión

Dirección

Utilería

Efectos especiales

Iluminación

Coreografía

Investigación documental

No podemos olvidar que el teatro es una fiesta y que su esencia es colectiva. En él todas las partes conviven festivamente.

