

Plan de trabajo
Teatro para Niños 2
Imparte: Marcela Castillo

Objetivo General: Que el alumno elabore un ejercicio escénico final para público infantil, considerando el rango de edad de la audiencia; que este ejercicio sea la construcción de un universo coherente, interesante y que tenga por objetivo ofrecer una experiencia artística a los niños. Que el alumno trabaje sobre la relación entre forma y el contenido, como eje de la elaboración de un universo escénico interesante y claro. Que el alumno escriba un texto dramático para niños o encuentre un texto para montarlo. Que el alumno lea y reflexione sobre aspectos de la creación para público infantil.

*En la versión en línea, el objetivo es elaborar un ejercicio en video que puede ser:

- a) En vivo por zoom.
- b) Grabado
- c) Un proyecto de radio teatro.

1. Puntos de partida para la creación: Al iniciar el semestre trabajamos sobre tres caminos para crear el ejercicio final:

1.1.El uso de otras artes como pre-texto para la creación.

Por medio de libros de ilustración, cuentos y pinturas, los alumnos desarrollan un ejercicio escénico que nace de un pre-texto. En el desarrollo de este ejercicio, los alumnos deben considerar los aspectos vistos en el semestre pasado, para determinar a qué edades se dirige el ejercicio.

1.2 Revisión de textos dramáticos.

A partir de los textos leídos el semestre anterior , así como algunos otros que atiendan temas que interesan a los alumnos, los alumnos eligen algún texto para montar durante el semestre.

En el caso de clases en línea, experimentamos ejercicios de radio teatro con los textos dramáticos. Trabajamos en la adaptación a este formato, contemplando el sonido como parte de la acción y el trabajo en las intenciones.

1.3. Revisión de tema.

A partir de temas que surgieron del semestre pasado en relación a la infancia, se buscan textos dramáticos, o se investiga para la elaboración de algún texto o estructura dramática propia.

1.4 . Un público específico.

Iniciar el trabajo a partir de la elección de un rango de edad en el público.

2. LA PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS

2. Organización de equipos y distribución de roles.

Se organizan equipos de trabajo, que deben tener un director, un productor, elenco, asistente de dirección, un encargado de escenografía e iluminación. En algunas ocasiones, hemos pedido apoyo de alumnos del área de producción , pero no ha dado resultado, pues no forma parte de sus obligaciones escolares. Sin embargo, la idea de experimentar desde el inicio del semestre con las relaciones entre la forma y el contenido, permite que los alumnos trabajen sobre la materialidad y la investiguen, elaborando una estética propia que nace desde las primeras lecturas. Si tenemos oportunidad, pedimos apoyo de algún especialista en la construcción de algunos objetos, artefactos o mobiliario.

En el caso de la versión de radio teatro, experimentamos sobre el sonido y producción de audio, apoyándonos de compañeros que conocen este trabajo. De todas formas, lo importante es que el texto sea interpretado e imaginado desde una postura profunda e inteligente y con los conceptos que trabajamos en el primer semestre.

*En la versión en línea, el objetivo es elaborar un ejercicio en video que puede tener

2.1. Elaboración de cronograma de trabajo

Cada equipo entrega un cronograma de trabajo ideal, que se va modificando con el proceso, pero que tiene como objetivo , una organización inicial; en este cronograma

se deben incluir los días de trabajo fuera de clase, debiendo contemplar por los menos dos ensayos a la semana además del día de clases.

3. EL CONTENIDO DRAMÁTICO.

Proceso creativo . Construcción de ejercicio escénico.

Durante el semestre, el objetivo principal es la elaboración de un ejercicio final, para lo cual tenemos como guía tres preguntas que se retoman mientras vamos avanzando.

1)¿Qué quiero contar?: Trabajamos sobre temáticas inteligentes e interesantes para el rango de edad al que queremos dirigirnos.

2)¿Cómo quiero contarlo?: Trabajamos sobre la búsqueda de un universo estético hermoso y profundo que construya la ficción. Para lo cual, usamos la idea de encontrar un campo semántico de elaboración estética.

3)¿Por qué?: Esta pregunta elabora una aproximación ética al trabajo para niños. Trabajamos sobre idea de generar una conciencia clara de nuestra labor como artistas en relación al público infantil, distinguir los objetivos de la pedagogía o el espectáculo, tener el objetivo de generar experiencias artísticas en el público infantil.

La relación entre estas tres preguntas genera un criterio común de observación en el grupo para las críticas y retroalimentación en las clases.

Tanto en las clases presenciales como virtuales, el trabajo se dirige a elaborar un universo claro, ya sea que el ejercicio final sea un video, un trabajo de radio teatro, un ejercicio por zoom, o un ejercicio presencial.

4. LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN.

El camino para la elaboración del ejercicio final está determinado por la búsqueda de un universo particular y coherente, para lograrlo, usamos como principio la noción de un laboratorio dónde se prueban ideas y materiales para ver su funcionamiento escénico, es una metodología que le da mucha importancia a la exploración profunda de los objetos y formas, teniendo como objetivo final encontrar un campo semántico para la narración.

El director va planteando su exploración personal de manera práctica al mostrar lo investigado en la semana, una vez que encuentra un universo desde donde construir, entonces inicia el proceso propio de montaje.

Debido al formato actual de las sesiones, experimentaremos con otros lenguajes como el radio teatro, propuestas digitales y lecturas dramatizadas.

4. ENSAYOS, PRODUCCIÓN Y REPRESENTACIÓN

Ensayos: Por una lado, inicia el tejido del ejercicio final.

Producción: Los alumnos elaboran un plan de producción, donde se incluyan un presupuesto de los gastos generales. Se elabora una carpeta de promoción del ejercicio final, con el objetivo de que los alumnos aprendan a gestionar recursos y si es el caso, darle continuidad al ejercicio final después de terminado el semestre.

Presentación: Se presenta el trabajo final tratando de convocar público infantil, pues desde mi punto de vista no tiene mucho sentido, que los espectadores solamente sean adultos.

EVALUACIÓN

Teoría: 40%

30% entrega de reportes
10% participación en clase.

Práctica: 60%

Proceso de montaje : 40%

Criterios: Organización del equipo. Profundización en investigación escénica.
Disciplina en prácticas escénicas.

Ejercicio Final: 20%

*Claridad en lo que se quiere comunicar en relación al público al que va dirigido.
(¿qué?) 10%

*Coherencia entre la forma y el contenido. Estéticas interesantes y bien definidas.
(¿Cómo?) 10%

*Compromiso con temáticas inteligentes y profundas para el público infantil. (¿por qué?) 10%

Bibliografía

Giros y reveses. Representaciones de la infancia a través de la historia

Coordinación: María Beatriz Medina

Edit. Alas y raíces . CONACULTA

Teatro para públicos jóvenes. Perspectivas internacionales

Editora Manon Van de Water

Ediciones El Milagro

INBA

Teatro para los primeros años. Artes escénicas para niños del nacimiento a los tres años.

Compilador Wolfgang Schneider

Ediciones El Milagro

Conaculta niños. Alas y raíces . INBA

Suzanne Lebeau: Las huellas de la esperanza

Itziar Pascual

Colección de Ensayo ASSITEJ

España

Desarrollo Humano

Diane E, Papalia, Sally Wendkos olds. Ruth Duskin Feldman

Undécima edición

Edit. Mc Graw Hill

Paso de Gato. Revista mexicana de teatro.

Número 44, año 9

Enero, Febrero, Marzo. 2011

El Ogrito

Suzanne Lebeau

Ediciones El Milagro

Las buenas y las mala palabras. Obras selectas de Perla Szuchmacher

Prólogo, selección y compilación de Olga Harmony

Paso de Gato. Serie Dramaturgia

Lágrimas de agua dulce

Jaime Chabaud

Adiós querido Cuco

Bertha Hiriart

www.dramaturgiamexicana.com

No Tocar
Enrique Olmos de Ita
www.dramaturgiamexicana.com

[Tomar la palabra. La poseía en la escuela](#)
[Mercedes Calvo](#)
[Espacios para la lectura](#)
[Fondo de Cultura Económica](#)

[La mente absorbente del niño](#)
[María Montessori](#)
[Volumen 1](#)
[Montessori-Pierson Publishing Company](#)

[Ombligos Brillantes](#)
[Marcela Castillo](#)

Bibliografía complementaria

Cómo ser un explorador del mundo
Museo de Arte Vida Portátil
Keri Smith
Fondo de Cultura Económica

Gramática de la Fantasía
Gianni Rodari
Alas y Raíces

Tres teorías sobre el desarrollo del niño: Erikson, Piaget y Sears
Henry W, Maier
Amorrortu editores
Buenos Aires

La Causa de los niños
Francoise Dolto
Editorial Paidós
Buenos Aires- Barcelona-México

Títeres, objetos y otras metáforas
Rafael Cursi
Libros de godot

Entrenamiento del titiritero

Carlos Converso
Escenología A. C.

Tesis sobre Stanislavski en la educación del actor.

Raúl Serrano
Escenología A.C.

El Teatro para niños y jóvenes en México

Josefina Brun
Edit. CONACULTA

A Jugar al teatro

José Luis Agüero y Haydeé Boetto
Editorial SM