

SESIONES BÁSICAS DE TEATRO Y CREACIÓN ESCÉNICA PARA APLICAR EN EL AULA

**GUÍA PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA**

Cuando pensamos en el teatro, a menudo imaginamos a un público silencioso que se sienta y escucha a unos actores y actrices declamando un texto, moviéndose de forma expresiva y, a través de diversos elementos o recursos, contándonos una historia o, al menos, intentando hacernos sentir algo. Sin embargo, esta visión suele quedar lejos de nuestro día a día. El teatro no habría sobrevivido tanto tiempo, y frente a tanta competencia, si no hubiera estado mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. **El teatro se encuentra en muchos ámbitos de la vida cotidiana:** en algunas conversaciones que tenemos a lo largo del día, en los roles que ocupamos en el trabajo o en la familia, en cómo observamos lo que nos rodea, en cómo nos expresamos sin palabras, en aquello que nos hace reír, en los grupos sociales en los que buscamos encajar durante la adolescencia y, sobre todo, en el juego de la infancia.

El juego libre, vivencial, el ritual de grupo; construir una cabaña, jugar a piratas, a ladrones y policías, a padres y madres... Todos estos juegos constituyen la base del arte teatral. Estamos jugando a ser otros; imaginamos, interactuamos con nuestro entorno y con quienes comparten el juego, construimos conjuntamente historias ficticias y vivimos vidas que no son la nuestra. Queremos que quien tenemos delante nos crea, queremos vivir ese viaje, no para ningún público ni para ningún resultado artístico, sino simplemente porque así lo pasamos bien. **La evolución de este juego es el teatro**, y no debe perder nunca esa esencia. En muchos idiomas, actuar y jugar se dice igual: francés: *jouer*; inglés: *to play*; alemán: *spielen*, entre otros.

Por eso **el teatro siempre ha tenido un gran potencial pedagógico**. Partir del juego resulta especialmente atractivo para el alumnado y, a partir de ahí, se puede explorar cómo nos comunicamos, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos con los demás y con el entorno y cómo contamos historias. Se puede trabajar la memoria, la dicción, la expresión corporal, oral y escrita, la percepción del espacio, la creatividad, la autopercepción, la confianza, las habilidades sociales, la estructura de las historias, la existencia, expresión y gestión de las emociones, etc. Las posibilidades son muchas: algunas más evidentes, otras más ocultas o intrínsecas. Y, **como el teatro forma parte de la esencia humana, no es necesario ser un experto para practicarlo ni para enseñarlo**.

De aquí nace la voluntad de crear esta guía: ofrecer herramientas que permitan al profesorado de educación primaria iniciarse con su grupo de alumnado en el mundo del teatro, partiendo de lo que ya conocemos —el juego y la expresión— y complementándolo con ejercicios pensados para ampliar el potencial interpretativo y creativo del alumnado, con una finalidad de disfrute, pero sobre todo pedagógica.

Se han diseñado **5 sesiones que pretenden ser una guía básica** para ayudar al profesorado a entender y aplicar dinámicas teatrales con alumnado de 8 a 16 años. Son sesiones pensadas para una duración de dos horas, aunque siempre dependerá del tiempo que se dedique a cada ejercicio, y se pueden acortar o ampliar eliminando o añadiendo actividades. No solo pueden servir como propuesta de juego y aprendizaje expresivo, sino también para llegar a desarrollar una **creación escénica** combinando todos los elementos artísticos. A partir de los bloques de cada sesión, se pueden comprender y asimilar los **elementos clave** de la interpretación y la creación en las artes escénicas. Además, esta guía puede ser un punto de partida para la exploración autodidacta de las posibilidades del teatro como herramienta pedagógica y de expresión creativa. A través de la repetición, adaptación o variación de las dinámicas y ejercicios propuestos, el profesorado puede experimentar y adentrarse en todas las posibilidades que ofrece este arte.

Para terminar, como en todo, la imaginación y la experimentación pueden ampliar las posibilidades de estas sesiones. Los ejercicios aquí propuestos no son rígidos: se pueden hacer de distintas maneras, combinarlos y variarlos, y eso permitirá siempre un aprendizaje más completo. Eso sí, **si se busca profundizar más en el mundo del teatro, siempre recomendamos la formación o el asesoramiento profesional**.

NOTAS PRELIMINARES

*Estas notas van desde aspectos muy concretos hasta conceptos más filosóficos de la pedagogía teatral y están pensadas para ofrecer una visión más completa de la práctica y el potencial de las sesiones.

ESPACIO

Para llevar a cabo estas sesiones trabajaremos en un espacio vacío, cubierto y lo suficientemente amplio como para que quepa toda a clase con comodidad. El suelo debe estar limpio y, si es posible, no excesivamente duro, para que resulte agradable poder tumbarse y trabajar sobre él.

MÚSICA

En la mayoría de ejercicios se recomienda el uso de música, ya que ayuda a crear ambiente, canalizar emociones, entrar en dinámica y favorecer la concentración y la expresión. Por ello, es importante que el espacio disponga de reproductor de sonido. Al final, a modo de anexo, dejaremos recomendaciones musicales para las sesiones.

EDAD

Esta guía está dirigida a alumnado de 8 a 16 años. Somos conscientes de que se trata de un rango de edad muy amplio. Por ello, es posible que algunos ejercicios resulten más adecuados para unas edades que para otras. Aun así, consideramos que, con mayor o menor nivel de detalle y exigencia, todos pueden adaptarse a todas las edades. Se trata de adaptar la profundidad del trabajo.

DURACIÓN

La duración de cada actividad se deja a criterio del profesorado. Puede realizarse en 10 minutos o, si se trabaja con mayor detalle y se exploran variaciones, puede ocupar toda la sesión. La gestión del tiempo es importante en el aula y se adapta a cada caso. En general, cada actividad está pensada para durar entre 15 y 40 minutos.

ROPA

Siempre recomendamos llevar ropa cómoda y lo más neutra posible, que permita moverse con libertad y hacer todas las actividades. Aconsejamos evitar grandes pendientes, piercings, pulseras o collares que puedan resultar incómodos. En cuanto al calzado, dependerá del espacio, pero también se recomienda trabajar descalzo para mayor expresividad y control. Esto ayuda a evitar golpes con zapatos y favorece la conexión con el suelo y la libertad de movimiento. En resumen, para las sesiones de teatro debemos ir vestidos y preparados como si fuéramos a hacer deporte.

ESTRUCTURA DE LA CLASE

Cada clase está dividida en 3 partes: calentamiento, juego escénico y actividad teatral. Si se quieren hacer modificaciones en las actividades, recomendamos mantener siempre esta estructura. **El calentamiento** sirve para activar el cuerpo, la voz y la mente, entrar en situación y dejar atrás de dónde venimos. A menudo incluye una parte más distendida y lúdica, pero siempre pedagógica. **El juego escénico**, continúa con la experimentación y el juego relajado, incorporando conceptos escénicos y creativos. Se introducen técnica y lenguaje teatral de forma progresiva. **La actividad teatral** se centra en el lenguaje escénico y la puesta en práctica de lo aprendido. Normalmente parte de los conceptos trabajados en las fases anteriores para darles la forma teatral adecuada.

DINÁMICAS: COMO EL TEATRO SIRVE PARA SUBVERTIR ROLES Y ROMPER JERARQUÍAS

Uno de los grandes puntos fuertes del teatro en el ámbito pedagógico es su capacidad de subvertir roles, romper jerarquías, empoderar personalidades y dar voz y espacio a alumnado que a menudo no lo tiene. Como en el punto anterior, dependerá mucho del grupo y del profesorado. Pero no queríamos dejar de destacar este potencial. Recomendamos aprovechar las sesiones para detectar qué dinámicas hay en la clase y cómo el escenario puede ayudar a reforzar las positivas y eliminar las negativas.

CAPACIDAD DE IMPROVISACIÓN DEL PROFESORADO

Como en todo, cada persona tiene su estilo, pero en el ámbito del teatro pedagógico siempre es recomendable que el profesorado adapte las sesiones al grupo y al momento. Cuando estamos expuestos —y en el teatro lo estaremos a menudo— aparecen la vergüenza, el juicio, la duda, etc. No debemos huir de estas emociones, porque enfrentándolas las superaremos. Aun así, es recomendable medir bien el momento y el nivel de exposición o vulnerabilidad que puede asumir cada miembro del alumnado o del grupo. La idea es que progresivamente el alumnado se sienta cómodo al ser visto, y por eso a veces hay que adaptar un poco la clase para facilitar la experiencia. Además, la creación artística no es una ciencia exacta: quizá creemos que un ejercicio funcionará muy bien y al aplicarlo vemos que no, por lo que debemos probar cosas nuevas. O al contrario, una dinámica que pensábamos dedicar 20 minutos está funcionando muy bien y puede ser positivo alargarla. Por ello es importante estar atentos y tener capacidad de adaptación.

REFLEXIÓN FINAL

Para que no quede solo como un juego o un rato distendido, y para que el alumnado pueda tomar conciencia de lo que está haciendo y aprendiendo, recomendamos dedicar unos minutos al final de cada sesión a reflexionar y compartir opiniones. Como se trata de un aprendizaje, en principio intangible, puede parecer que no avanzamos o que no mejoramos. Por eso es importante la reflexión y la opinión, tanto interna como externa, sobre lo que hacemos en las sesiones.

NO EXISTE EL ERROR, SÓLO LA EXPERIMENTACIÓN

Como ya hemos comentado, el teatro no es una ciencia exacta. Sí es cierto que hay cosas que funcionan y otras que no. Pero en etapas tan iniciales y sin la presión de un resultado artístico, es positivo trabajar con la idea de que no existe el error. Todos queremos hacerlo bien; la posibilidad de equivocarnos puede cohibirnos o impedir explorar lugares donde sí podríamos llegar. Si eliminamos el fracaso de la ecuación y entendemos todo el proceso como un paso en el camino, iremos más lejos de lo que imaginamos. Cada aprendizaje suma, sea más acertado o menos.

LA VOZ DEL ALUMNADO Y EL SENTIDO REVOLUCIONARIO DEL TEATRO

No queremos dejar de mencionar uno de los grandes usos del teatro: dar voz y espacio a quien no lo tiene. El arte y la creación siempre parten de la necesidad de expresión. Ocupan un lugar que nadie les había pedido, pero aparecen porque alguien necesitaba que lo hicieran. Esta libertad de creación siempre es una pequeña revolución. En el ámbito académico no hay mucho espacio para ella. Creemos que las sesiones de teatro pueden ser una buena oportunidad para entrenar la capacidad de expresarnos y dar valor a lo que sentimos o creemos, aunque sea solo nuestro o incluso vaya en contra de lo establecido. Entrenar esta musculatura, poco practicada, puede tener un gran valor formativo para el alumnado. Por eso, muchos ejercicios creativos pueden servir para dar espacio a que el alumnado diga lo que piensa y reflexione sobre ello.

RESULTADO FINAL: CREAR UNA OBRA

Por último, queremos hacer unas recomendaciones si el objetivo de las sesiones (o tras realizarlas) es presentar una pieza, obra o espectáculo ante un público. Muchos de los ejercicios, o sus variaciones, ya apuntan hacia la creación de algo completo. Pero, para obtener un resultado presentable, recomendamos primero tener clara la temática o lo que queremos transmitir y orientar las sesiones y las creaciones en esa dirección. Después, siempre es positivo experimentar y probar cosas nuevas, sin quedarse con la primera idea ni buscar un resultado rápido. También hay que tener en cuenta a quién va dirigido, ya que no es lo mismo hacer un espectáculo para alumnado de infantil que para las familias o un público abierto. Finalmente, confiad en vuestro criterio y en el del grupo. se recomienda hacer algo que os guste a vosotros y de lo que estéis satisfechos. No intentéis imitar ni agradar a alguien externo. Buscad crear algo que os convenza y motive. Así, el resultado siempre será positivo.

SESIÓN 1. EL CUERPO

Cómo el movimiento nos ayuda a expresarnos

ACTIVIDAD: Caminamos por el espacio

DESCRIPCIÓN

Comenzaremos la actividad caminando sin dirección por el espacio vacío: no estamos en una clase, un polideportivo ni en ningún lugar reconocible. El primer trabajo de imaginación será entender que el espacio que nos rodea es totalmente neutro; al mirar la pared, no veremos la pared de nuestra clase, sino una pared donde todo es posible. A partir de ahora, este espacio puede ser todos los espacios. Caminamos individualmente, sin girar sobre nosotros mismos, intentando desconectar la mente y dejando que nuestros pasos nos lleven adonde quieran. Analizamos cómo caminamos y nos centramos en hacerlo de la manera más clara y eficaz posible.

OBJETIVOS

Intentaremos en todo momento no chocar con el resto de compañeras y compañeros que también están caminando y mantener el espacio equilibrado, es decir, que haya el mismo número de personas por metro cuadrado de manera constante, aun sin detener el movimiento. Debemos estar con la mirada atenta y observando lo que ocurre; cuando el profesorado lo pida, debemos saber decir dónde se encuentra en cada momento cada compañero o los objetos que el profesorado pueda ir colocando en el aula.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Empezamos a resignificar la clase como una sala de ensayo o un escenario, entendemos cómo debemos movernos, con presencia y sin escondernos, y empezamos a entender que en el espacio de actuación debemos estar siempre concentrados y atentos a lo que nos rodea. Además, activamos el cuerpo y la mente.

VARIACIONES

- Velocidades. El profesorado puede ir pidiendo cambios al caminar: jugar con las velocidades del 1 (mínima expresión del movimiento) al 10 (máxima velocidad sin correr). Cada número debe ser diferente, prestando atención a matices, por ejemplo, entre el 7 y el 8. Al llegar al 10, es importante mantener siempre el control.
- Cualidades. No solo puede cambiar la velocidad, sino también la calidad: (movernos como si pesáramos mucho, como agua, como si el cuerpo estuviera lleno de agujas, el suelo se moviera, estuviéramos en el espacio o hiciera mucho frío...) ¡Imaginación al poder! Observemos cómo, solo con nuestro cuerpo y el espacio vacío, se crean todas estas posibilidades, y busquemos la manera de ejecutarlas fielmente.

ACTIVIDAD: Deportes invisibles

DESCRIPCIÓN

Para comenzar a poner énfasis de manera consciente en nuestro cuerpo como herramienta expresiva, en el trabajo en equipo y en el acto de creer (fundamental para interpretar como si fuera real lo que no lo es), tomaremos como excusa los deportes. Creeremos que practicamos el deporte elegido (baloncesto, tenis, hockey, frisbee...) sin ninguno de los objetos con los que se juega, imaginando la pelota, las porterías, las raquetas, etc.

OBJETIVOS

Jugar de manera fiel el deporte elegido, con la singularidad de que, salvo las personas que participan, el resto es invisible.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

No es competitiva: se trata de recrear de manera verosímil el deporte, implicando todo el cuerpo, la actitud y la imaginación. Y todo el grupo de alumnado al servicio del resultado.

VARIACIONES

- Podemos buscar perfeccionar una situación o un momento: podemos partir del juego improvisado, pero se pueden recrear escenas pactadas en las que la fidelidad y la precisión sean máximas.
- Podemos dejar el mundo del deporte y explorar situaciones similares que permitan buscar nuevas dinámicas manteniendo los objetivos del ejercicio (una "guerra" sin pistolas ni espadas, una tripulación en un barco invisible, un sábado en el mercado...).

ACTIVIDAD: La selva

DESCRIPCIÓN

Continuando con el trabajo del cuerpo, ignorando la palabra y trabajando la comunicación no verbal, exploraremos el límite y la calidad del movimiento recreando cómo se mueven los animales. El profesorado puede ir proponiendo animales a interpretar, prestando más o menos atención al detalle del movimiento, hasta intentar recrear con nuestro cuerpo (que, evidentemente, es diferente al del animal elegido) las máximas similitudes con sus movimientos.

OBJETIVOS

Ir arriesgando y sentirnos cómodos con lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer, siempre desde el juego y el disfrute. No hace falta buscar una técnica compleja, pero sí intentar no solo "hacer ver" que somos el animal, sino realmente "ser" el animal. El público (el resto del alumnado) puede adivinar el animal que representa el compañero sin hablar ni hacer sonidos.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Empezamos a buscar la otra dimensión del teatro, que es la visión externa. Ahora tenemos que convencer a quien mira de que somos ese animal y, por tanto, debemos creerlo y comprometernos con la ejecución. Trabajamos el movimiento, la expresión corporal, la imaginación, la observación, la gestión del ridículo o la vergüenza y la concreción.

VARIACIONES

- Podemos profundizar en el comportamiento del animal: explorar cómo sería su vida, sus sonidos, y ver al animal en diferentes situaciones.
- Podemos poner más de un animal en escena y ver cómo se relaciona y comporta con los demás.
- Podemos poner en escena un personaje humano. ¿Cómo interactúa con los animales?
- La misma persona hace un animal y un humano en la misma escena: intenta crear una situación o historia y, a partir de una acción, hace la transición de animal a humano o al revés.

ACTIVIDAD: El viaje

DESCRIPCIÓN

Cada alumno/a hará un viaje individual por el espacio vacío. Puede hacerlo toda la clase a la vez, intentando no chocar y respetando los espacios de cada cual. El profesorado narra las situaciones y el alumnado tiene que vivirlas y representarlas con su movimiento. Sin palabras ni sonidos, simplemente el cuerpo al servicio del movimiento. El viaje puede ser como el profesorado considere (dejamos un ejemplo en la página siguiente). Se pueden añadir tantos detalles a la narración como se considere. Se recomienda que se hagan largas pausas para que el alumnado pueda recrear con tiempo todo lo que va ocurriendo.

OBJETIVOS

Buscamos que imagine de manera concreta, en su mente, lo que está ocurriendo, y lo represente en el espacio vacío; en su cuerpo se verá cómo vive el viaje. De manera vivencial y expresiva, que desde fuera se pueda ver cómo pasa por cada momento y los cambios.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Similar a la actividad de "La selva", trabajamos el movimiento, la expresión corporal, la escucha, el cuerpo disponible y la concreción.

VARIACIONES

- Se puede realizar el viaje que se considere, siempre teniendo en cuenta que se debe pasar por espacios que afecten de alguna manera a nuestro cuerpo. También se recomiendan "accidentes" (incendio, terremoto, tormenta) para llevar la expresividad más allá.
- Se pueden incorporar emociones al viaje y añadir una personalidad al personaje (nos despertamos felices, en calma; el incendio nos da miedo; el agua del río da asco; estamos tristes de no encontrar a nadie en las dunas...).
- Puede ser un ejercicio en parejas o en grupo: cómo nos ayudamos y colaboramos o nos dejamos de lado. Se puede hacer con o sin palabra; alguno de los personajes puede tener una limitación física.

Ejemplo para actividad EL VIAJE

Te despiertas en medio del mar, notas el Sol, recién salido, en la nuca. No sabes cómo has llegado aquí; las olas te llevan a la deriva, empiezas a buscar una dirección para llegar a la costa. De repente, ves en el horizonte una isla y empiezas a nadar hacia esa dirección; a medio camino, las olas se hacen más altas y empieza una tormenta; finalmente es como si el mar te vomitara en la costa. Te tomas unos momentos para respirar y te levantas, dejas atrás la playa y empiezas a adentrarte en un bosque. Cada vez es más frondoso y salvaje; de repente, notas olor a humo y descubres que un incendio te rodea; escapas del fuego hasta que consigues atravesar un río. Delante de ti, una enorme montaña: empiezas a subirla, a escalarla, y finalmente llegas a la cima. Mientras disfrutas de las vistas, notas un temblor en los pies que cada vez es más fuerte.

Te das cuenta de que ha empezado un terremoto y bajas precipitadamente la montaña. Apenas llegas a un prado; empiezas a cruzarlo, pero la hierba es cada vez más alta hasta que te cubre por completo. Finalmente llegas a un río, mucho más grande y ancho que el anterior: tienes que cruzarlo. Cuando llegas a la otra orilla te encuentras en un desierto; empiezas a caminar entre las dunas, siempre hacia delante. Se acerca una enorme tormenta de arena y haces lo posible por protegerte. Una vez pasada la tormenta, ves que el Sol ya se está poniendo y, siguiéndolo, vas descansando con él hasta que el Sol se pone y tú reposas por completo.

ACTIVIDAD: Familia de monstruos

DESCRIPCIÓN

Intentaremos empezar a aplicar todo lo trabajado en una improvisación grupal. En grupos de 5-7, decidimos que somos una criatura: ni animal ni humana. Decidimos cómo nos movemos, cómo nos comunicamos (sonidos, pero nunca palabra) y representamos un día de estas criaturas: cómo se despiertan, se relacionan, hacen sus tareas del día a día, comen, juegan, viven diferentes emociones (alegría, miedo, asco, amor) y finalmente se van a dormir. De entrada, la dinámica está pensada para hacerse de manera improvisada para trabajar la comunicación y la expresión solo con el cuerpo.

OBJETIVOS

Buscamos crear una escena en la que veamos una tribu o familia de monstruos que se mueven de manera similar y que, sin conocer la especie, podamos deducir que todos forman parte de ella. Ver todo el día que viven y cómo, desde el juego, estos personajes viven las emociones y lo que les ocurre.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Trabajar la escucha grupal, aprender a dar espacio a los demás y a encontrar el nuestro, ser fiel a las consignas, no salir del personaje ni hacer trampas (como hablar) para entenderse. Mantener la cualidad y la expresión del movimiento.

VARIACIONES

- Después de hacerse de manera improvisada, se puede decidir pactar la escena e ir mejorándola y concretándola.
- ¿Qué ocurre si en la familia aparecen elementos externos, como objetos, sonidos o incluso otros monstruos?

ACTIVIDAD: La escena sin texto

DESCRIPCIÓN

Terminamos con la creación de una escena libre con la única característica de que debe ser una escena sin texto. Recopilando lo que hemos trabajado, debemos decidir dónde estamos, quiénes somos y qué nos pasa. Cuanto más concretemos, mejor.

OBJETIVOS

Representar delante de público una escena corta en la que, solo utilizando la expresión corporal, podamos explicar una historia o situación.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Demostrar la asimilación de los conceptos de la expresión no verbal. Trabajar de manera autónoma, en grupo, la toma de decisiones, la gestión del tiempo, la imaginación, la concreción y la expresión no verbal.

VARIACIONES

- Se puede volver a hacer la misma escena aplicándole mejoras o cambios, ampliándola o reduciéndola.
- De una escena siempre se puede hacer: la continuación, el pasado, los "y si...", o los puntos de vista de distintos personajes.
- Se puede buscar hacer la escena añadiendo palabra, a ver lo que ganamos y lo que perdemos.

SESIÓN 2. LA VOZ

Cómo utilizamos nuestra voz y qué posibilidades tiene

ACTIVIDAD: Exploración de la voz y del cuerpo

DESCRIPCIÓN

Nos centramos en el aparato fonador, el órgano que nos permite emitir la voz. Lo visualizamos y vamos explorando todas las posibilidades que nos ofrece para crear sonidos: el esfínter, el paladar, la lengua, los dientes, los labios... Jugamos con cada uno de estos elementos como si el sonido fuera una materia física que podemos modelar y transformar libremente. Después, pasamos a una activación progresiva de todo el cuerpo mediante rotaciones, empezando por los pies y ascendiendo hasta llegar a la cabeza. Durante esta activación, la voz sigue siendo la protagonista: sin utilizar ningún idioma concreto, solo con sonidos, vamos dando respuesta a las sensaciones que nos sugieren los movimientos articulares.

OBJETIVOS

Tomar conciencia del aparato fonador y sus múltiples posibilidades creativas, integrando la voz y el cuerpo como herramientas inseparables. Liberar bloqueos vocales, potenciar la expresividad sonora y corporal y desarrollar la capacidad de experimentar con sonidos no convencionales como recurso escénico.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Que el alumnado descubra la voz como un instrumento versátil y amplíe su registro expresivo, conectando cuerpo y voz en una sola herramienta comunicativa. Así se fomenta la libertad creativa y se abre la puerta a la improvisación vocal y corporal dentro de un contexto teatral.

VARIACIONES

- Añadir un componente colectivo, creando una orquesta de sonidos corporales y vocales donde cada miembro del alumnado aporta una textura distinta.
- Hacer el recorrido corporal a la inversa, empezando por la cabeza y bajando hasta los pies, para observar cómo cambia la respuesta vocal.
- Asociar los sonidos a emociones concretas y comprobar cómo se transforman la voz y el cuerpo.

ACTIVIDAD: Jugar con el diálogo

DESCRIPCIÓN

Nos colocamos en parejas y nos inventamos un diálogo breve, formado por una pregunta y una respuesta, evitando respuestas cerradas de "sí" o "no". Deben ser respuestas un poco más elaboradas. Algunos ejemplos:

- *"¿Qué hacías ayer en el parque?" / "Estaba esperando a alguien que al final no llegó."*
- *"¿Dónde te gustaría viajar?" / "A cualquier lugar donde pueda ver el mar todos los días."*

Una vez tenemos el diálogo, nos repartimos por el espacio y empezamos a intercambiar estas frases jugando con la voz y el cuerpo. Experimentamos con diferentes volúmenes (del susurro hasta casi gritar), texturas (voz rota, dulce, dura, temblorosa...), velocidades y emociones diversas (alegría, rabia, miedo, tristeza, entusiasmo). Además, exploramos el espacio situándonos cerca y lejos de la pareja, a diferentes alturas y posiciones, descubriendo cómo cambia la relación entre voz, cuerpo y palabra. Como toda la clase trabaja a la vez, debemos encontrar recursos para que nuestra voz se distinga entre el ruido general, incluso cuando hablamos bajito.

OBJETIVOS

Desarrollar la conciencia vocal y corporal, aprender a modular la voz para adaptarla a diferentes contextos y emociones, y mejorar la capacidad de hacerse entender en medio del caos sonoro. Estimular la creatividad a la hora de interpretar un mismo texto con múltiples matices y fomentar la escucha activa de la pareja y del entorno.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Que el alumnado descubra la versatilidad de la voz como herramienta expresiva y escénica, aprendiendo a proyectarla, controlarla y adaptarla a distintas situaciones. También se trabaja la conexión entre cuerpo, voz y palabra, rompiendo automatismos y abriendo nuevas vías de interpretación y comunicación.

VARIACIONES

- Sustituye los diálogos inventados por frases conocidas de una obra de teatro o un texto literario.
- Cambiar de pareja cada pocos minutos para adaptar la voz a interlocutores diferentes.
- Incorporar movimiento coreográfico para que el desplazamiento por el espacio influya en la forma de hablar.
- Hacer que la pareja repita las frases imitadas exactamente con la misma textura, volumen y emoción como un espejo vocal.

ACTIVIDAD: Recogemos información

DESCRIPCIÓN

Nos colocamos en parejas. Una persona hace de preguntador y tiene un minuto para sacar toda la información que pueda de la otra: quién es, qué hace en su día a día, qué le gusta, qué no le gusta, etc. El objetivo es recopilar el máximo de detalles posibles, sin dejar silencios largos y manteniendo la atención plena. Pasado el minuto, se cambian los roles. Después, cada cual tendrá que exponer delante del grupo todo aquello que recuerde sobre la vida de la pareja, como si contara su biografía.

OBJETIVOS

Trabajar la escucha activa y la atención a los detalles. Practicar la capacidad de expresar y ordenar información recibida. Favorecer la conexión y el conocimiento entre compañeros y compañeras, y desarrollar la memoria inmediata y la síntesis.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Concienciar al alumnado de la importancia de escuchar de manera activa y retener información relevante, cualidades imprescindibles en el escenario. Además, fomenta la cohesión de grupo y la presencia a la hora de exponer oralmente, manteniendo la atención del público mientras se transmite una historia.

VARIACIONES

- Hacer que la exposición final sea breve (30 segundos) para trabajar la síntesis.
- El profesorado puede añadir una consigna concreta: centrarse sólo en aficiones, emociones, la rutina diaria o recuerdos de infancia.
- Transformar la información recibida en una pequeña improvisación escénica, representando la vida de la pareja en lugar de explicarla.

ACTIVIDAD: Texto compartido en grupo

DESCRIPCIÓN

Nos organizamos en grupos de 7 a 10 personas y elegimos un texto conocido: puede ser un fragmento de una obra de teatro, una canción, una tabla de multiplicar, una rima, o cualquier otro texto compartido. Una vez elegido, empezamos a explorar posibilidades de interpretación colectiva. Podemos decir el texto a la vez, por separado, en segmentos, jugando con la sincronización y la fragmentación. Nos centramos mucho en la articulación y la vocalización para que se entienda con claridad. También experimentamos con el movimiento por el espacio: las direcciones desde las que enviamos el texto, las alturas, las distancias entre los miembros del grupo. Si la clase es grande, los otros grupos que no actúan pueden hacer de público. Podemos jugar con texturas vocales, emociones, intensidades y velocidades, combinándolo con el movimiento para crear un resultado dinámico y diverso.

OBJETIVOS

Desarrollar la conciencia colectiva y la coordinación dentro del grupo, potenciar la escucha activa, explorar múltiples formas de interpretar un mismo texto y experimentar con la relación entre voz, movimiento y espacio. También se fomenta la creatividad y la adaptabilidad, ya que el alumnado debe ajustarse a los compañeros y al contexto, aprendiendo a proyectar la voz y a expresar emociones de manera compartida.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Que el alumnado descubra la fuerza del trabajo coral y la versatilidad del lenguaje escénico, entendiendo cómo combinar sonidos, ritmos, texturas y movimiento para generar un efecto teatral potente. Se potencia la capacidad de cooperación, la conciencia espacial y la proyección vocal.

VARIACIONES

- Hacer que cada grupo interprete el mismo texto con un estado emocional diferente (alegría, rabia, miedo, calma) y comparar los efectos.
- Alternar entre hablar, susurrar y cantar el texto para trabajar la modulación vocal.
- Experimentar con segmentos aleatorios del texto, en los que cada miembro diga una parte diferente sin orden preestablecido, creando un collage sonoro.

ACTIVIDAD: Cinco voces para un mismo diálogo

DESCRIPCIÓN

En parejas, redactamos una escena corta en forma de diálogo, con cinco frases para cada personaje. Una vez escrito y memorizado, lo representamos de cinco maneras diferentes, centrándonos en los cambios de la voz. Las escenificaciones pueden ser muy variadas:

- una versión donde los personajes discuten y el diálogo es gritado,
- otra donde todo se dice susurrando,
- una donde uno de los personajes es tartamudo,
- una donde uno de los dos no puede hablar y sólo el otro lleva el peso del diálogo,

La creatividad está abierta y las opciones, infinitas. Después, pueden representar delante de la clase todas las versiones o sólo la que más les haya gustado.

OBJETIVOS

Trabajar la flexibilidad vocal y expresiva, dar distintos matices a un mismo texto y romper con la repetición mecánica de las palabras. Entender cómo la voz puede transformar completamente el sentido y el tono de una escena, a la vez que mejorar la memorización, la improvisación y la adaptación escénica.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Que el alumnado desarrolle una mayor conciencia de la voz como herramienta dramática, explorando registros, cualidades y maneras diversas de transmitir un mismo contenido. Esto les ayuda a ganar riqueza expresiva, a perder el miedo al juego vocal y a descubrir cómo las emociones y la intención pueden modificar radicalmente el significado de un diálogo.

VARIACIONES

- Representar las cinco versiones en una misma sesión, como si fuese una pieza teatral dividida en etapas.
- Añadir la consigna de cambiar también la relación física entre los personajes (más cerca, más lejos, esquivándose, de espaldas...).
- Intercambiar los diálogos entre parejas para que el alumnado trabaje textos que no ha creado él mismo.

ACTIVIDAD: Escena con la voz como protagonista

DESCRIPCIÓN

En grupo, montamos una pequeña escena con introducción, nudo y desenlace. La particularidad es que la voz no sólo sirve para hablar y dar vida a los personajes, sino que también debe recrear todos los sonidos que aparezcan. Por eso, es recomendable elegir un espacio característico donde el ambiente sonoro sea rico y reconocible. Por ejemplo:

- si la escena pasa en el centro de una ciudad, habrá que recrear con la voz los ruidos de los peatones, conversaciones, bocinas...
- si es en la selva, habrá que inventar los sonidos de los animales, las ramas que se rompen, los pasos, la lluvia...

OBJETIVOS

Experimentar con la voz como herramienta total de creación escénica, explorando sus posibilidades más allá de la palabra. Fomentar la creatividad colectiva, la improvisación y la conciencia de grupo en la construcción de una atmósfera compartida. Entender la importancia de los efectos sonoros dentro de una escena y desarrollar una escucha activa para mantener la coherencia del conjunto.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Que el alumnado descubra el poder de la voz como recurso expresivo múltiple, entendiendo que puede convertirse en personaje, ambiente y acción a la vez. Esto permite trabajar la presencia escénica, la cohesión del grupo y la imaginación sonora, al tiempo que se construye un relato con estructura dramática.

VARIACIONES

- Hacer que cada grupo interprete la misma escena en espacios diferentes (ciudad, bosque, playa, fábrica...) y comparar cómo cambian los sonidos y las atmósferas.
- Incorporar a un narrador que guíe la acción mientras el resto crea los sonidos con la voz.
- Trabajar primero sólo el ambiente sonoro (sin palabras) y después añadir los diálogos.
- Hacer que el público cierre los ojos durante la representación para centrarse en la experiencia sonora.

SESIÓN 3. LA INTERPRETACIÓN

Como de cada uno pueden salir infinitos personajes

ACTIVIDAD: Caminamos imitando

DESCRIPCIÓN

Recuperamos la actividad "Caminemos por el espacio" de la primera sesión y añadiremos una nueva capa: la imitación. Primero, el profesorado comienza liderando el movimiento, caminando por el espacio y añadiendo consignas físicas que los alumnos imitarán de la manera más precisa y rápida posible, sin hablar. Algunas propuestas pueden ser: andar levantando un brazo, andar de espaldas, andar a cámara lenta... A continuación, pueden ser los propios alumnos quienes tomen el liderazgo, de manera que todo el mundo entrena la atención, la escucha activa y la rapidez en la respuesta colectiva. No es necesario mirar directamente a la persona que lidera, ya que el cambio se puede percibir observando los movimientos del grupo y dejándose guiar por la colectividad.

OBJETIVOS

Reforzar la atención y la concentración, fomentar la capacidad de observación y respuesta inmediata y desarrollar la cohesión grupal. Romper rutinas de movimiento y ampliar el repertorio corporal, empezando a introducirnos en la creación de personajes alejados de nosotros mismos, trabajando la disponibilidad física y la conciencia espacial.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Conseguir que el alumnado entienda la importancia de estar presente y disponible dentro del espacio escénico, conectando con el resto del grupo y asumiendo tanto el rol de guía como el de seguidor. Se potencia la sensibilidad colectiva, la confianza en el grupo y la escucha activa, cualidades esenciales en un proceso teatral.

VARIACIONES

- Añadir consignas vocales (sonidos, palabras, onomatopeyas) para trabajar cuerpo y voz de manera integrada.
- Introducir cambios rápidos de liderazgo sin anunciarlos, obligando al grupo a estar muy atento para detectar quién lleva la iniciativa.
- Jugar con el tiempo: hacer que los movimientos cambien cada 5 segundos, después cada 3, y después aleatoriamente.

ACTIVIDAD: Escenas rápidas improvisadas

DESCRIPCIÓN

Dividimos la clase en dos filas, colocadas una frente a la otra. De cada fila sale una persona que se encuentra en medio del espacio. Antes de empezar, el profesorado anuncia qué personaje representa cada una y el contexto del encuentro, que siempre es casual (en la calle, en un lugar público, etc.). La idea es improvisar una escena corta y ágil, en la que cada persona represente de manera coherente a su personaje e interactúe con el de la otra. No se busca una gran riqueza dramática, sino que el encuentro sea creíble y coherente a través de la voz, el cuerpo y, sobre todo, la escucha de la pareja escénica. Cada miembro de la pareja puede llevar una propuesta inicial, pero debe saber adaptarse a lo que la otra persona propone, creando así una dinámica viva y fluida. Se pueden hacer tantas rondas como se quiera, repitiendo personajes o cambiándolos. Algunos ejemplos de parejas de personajes:

- Hermanos
- Padre/madre e hijo/a
- Alumno/a conflictivo/a y profesorado
- Camarero/a y cliente/a maleducado/a
- Exparejas
- Compañeros/as de clase que se gustan
- Policía y delincuente
- Famoso y fan número 1
- Vecinos/as que se llevan fatal

OBJETIVOS

Potenciar la rapidez y flexibilidad en la creación de personajes, trabajar la escucha activa y la adaptación a las propuestas de las otras personas, y entrenar la capacidad de reaccionar escénicamente sin preparación previa. Desarrollar la imaginación y la coherencia interpretativa, aunque la escena sea corta y sencilla.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Conseguir que el alumnado adquiera seguridad a la hora de improvisar, aprenda a construir personajes con rapidez y eficacia, y entienda la importancia de la escucha y la colaboración en escena. Ayuda a perder el miedo al ridículo, fomenta la creatividad y prepara al alumnado para reaccionar ante imprevistos en el contexto teatral.

VARIACIONES

- Hacer que el alumnado elija a los personajes por sorpresa, sacándolos de un papelito de una caja.
- Añadir una consigna emocional (alegría, miedo, nervios, rabia) que condicione el encuentro.
- Reducir el tiempo de cada escena a 30 segundos para obligar a concentrar la acción y las decisiones.
- Dejar que sea el resto de la clase quien proponga a los personajes antes de empezar la escena.

ACTIVIDAD: Creación de personaje a partir de la fisicalidad

DESCRIPCIÓN

Partimos de la dinámica de caminar por el espacio, pero nos centramos en la creación detallada y compleja de un personaje a través del cuerpo y la voz. El proceso se divide en cuatro etapas:

1. A partir del andar propio o de un andar neutro, buscamos cómo se desplazaría este personaje. Elegimos qué parte del cuerpo es el motor del movimiento (los pies, el pecho, la pelvis, los brazos, la cabeza...) y decidimos el nivel de exageración e intensidad, del 1 al 10, que determinará la fuerza y la personalidad del andar.
2. Imaginamos que el cuerpo del personaje está lleno de un elemento natural o material (agua, tierra, fuego, madera, agujas...). Exploramos cómo este elemento condiciona los movimientos, jugando también con la intensidad del 1 al 10. Por ejemplo, un cuerpo lleno de agua con intensidad 2 tendría un movimiento suave y sutil; con intensidad 10 sería mucho más expansivo y exagerado.
3. Una vez definidos la manera de caminar y la fisicalidad, buscamos la voz. ¿Cómo habla? ¿Tiene un tono grave o agudo? ¿Es fluida o seca, fuerte o suave? ¿Hace pausas o habla muy rápido? ¿Tiene algún tic verbal (repetir una palabra a menudo)? La voz debe ser coherente con la construcción física previa.
4. Finalmente, definimos entre 3 y 5 gestos concretos que este personaje repite y que lo identifican. Deben ser claros y reconocibles, para completar su construcción.

OBJETIVOS

Dar herramientas concretas para la creación de un personaje, explorando el movimiento, la fisicalidad, la voz y los gestos. Desarrollar la imaginación y la conciencia corporal y vocal, la precisión y la claridad en la creación escénica.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Conseguir que el alumnado entienda cómo cuerpo y voz son indisolubles en la construcción de un personaje y que aprenda a crearlo a partir de elementos concretos, observables y repetibles. Esto permite ganar profundidad interpretativa, seguridad y capacidad de transformación más allá de la manera natural de caminar y hablar.

VARIACIONES

- Poner al personaje en situación con otro para comprobar la coherencia y la credibilidad de la interacción.
- Añadir objetos o vestuario para ver cómo modifican o refuerzan el andar, la voz y los gestos.
- Pedir que los personajes se presenten al grupo con una pequeña acción cotidiana (comprar el pan, esperar el autobús, llamar por teléfono) para observar cómo se comportan en situaciones concretas.
- Repetir el ejercicio con intensidades diferentes (un personaje creado con un 3 de intensidad y después con un 9) para ver cómo cambia la percepción del propio arquetipo.

ACTIVIDAD: Creación de personaje a partir de la personalidad

DESCRIPCIÓN

Partimos del personaje ya construido a nivel físico y vocal, y ahora definimos su personalidad. Para ello, el profesorado, la clase o cada alumno elabora 10 preguntas clave sobre el personaje (p. ej.: ¿qué le gusta? ¿qué le da miedo? ¿cuál es su sueño?). Una vez definidas las preguntas, elegimos las respuestas que mejor configuran la personalidad del personaje. Finalmente, con toda esta información, redactamos una pequeña biografía que el personaje puede explicar al resto de la clase, compartiendo su historia, características y motivaciones.

OBJETIVOS

Desarrollar la profundidad psicológica del personaje, trabajar la coherencia interna y aprender a definir rasgos de carácter claros y consistentes. Estimular la imaginación, la capacidad de síntesis y la comprensión del personaje más allá del movimiento y la voz, integrando la dimensión mental y emocional.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Conseguir que el alumnado entienda que un personaje no es solo físico o vocal, sino que tiene una personalidad con motivaciones y características definidas. Esto permite ganar profundidad interpretativa, seguridad narrativa y coherencia en la obra, y prepara al alumnado para construir personajes creíbles y ricos en contextos teatrales.

VARIACIONES

- Hacer que las 10 preguntas sean propuestas por el profesorado y que el alumnado responda según su intuición, para estimular la creatividad.
- Crear biografías más largas que incluyan relaciones con otros personajes de clase.

ACTIVIDAD: Construcción de escena con personajes completos

DESCRIPCIÓN

Trabajando en grupos de un máximo de cinco miembros, construimos una escena en la que aparezcan los personajes creados en los ejercicios anteriores, integrando fisicalidad, voz y personalidad. Cada grupo debe definir un inicio, un nudo y un desenlace, así como un espacio concreto donde ocurre la acción. Cuanto más detallado y concreto sea el espacio y la situación, más fácil será que la escena sea coherente y expresiva. El objetivo es que el alumnado muestre de manera clara las características de los personajes y su relación con el entorno y con los demás personajes del grupo. Se puede prever un tiempo de preparación de la escena.

OBJETIVOS

Trabajar la coherencia y la integración de los diferentes elementos del personaje dentro de una acción colectiva. Fomentar la capacidad de crear una narrativa con estructura dramática (inicio, nudo y desenlace), estimular la imaginación y la atención al detalle, y desarrollar la colaboración y la escucha entre los miembros del grupo.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Conseguir que el alumnado sea capaz de construir escenas coherentes en las que los personajes desarrollen su expresividad de manera completa. Esto potencia la capacidad interpretativa, la comprensión dramática, la cohesión de grupo y la creatividad aplicada a situaciones teatrales concretas.

VARIACIONES

- Asignar un objetivo claro a cada personaje en la escena para intensificar la interacción y los conflictos dramáticos.
- Introducir un elemento sorpresa (objeto, sonido, noticia) que condicione el desarrollo de la escena.
- Hacer que cada grupo represente la escena con un estado emocional diferente (alegría, miedo, tensión, calma) para observar cómo cambia la percepción del público.

ACTIVIDAD: Escena con múltiples personajes

DESCRIPCIÓN

En esta actividad nos alejamos del trabajo de personaje rico y detallado y nos centramos en un ejercicio más lúdico y de entrenamiento actoral. Cada miembro del alumnado tendrá que interpretar tres personajes diferentes dentro de una misma escena, asegurándose de que sean totalmente diferenciados entre sí. Las escenas se trabajan en grupos pequeños de tres personas y la excusa dramática debe permitir los cambios de personaje. El alumnado puede inspirarse en las herramientas previas trabajadas (fisicalidad, voz, gestos, rasgos de personalidad) para construir rápidamente cada personaje y ejecutar los cambios de manera clara e inmediata. Cada persona debe hacer como mínimo tres cambios de personaje dentro de la misma escena.

OBJETIVOS

Trabajar la flexibilidad interpretativa, la agilidad mental y corporal, y la capacidad de pasar de un personaje a otro con coherencia y rapidez. Reforzar la escucha activa y la colaboración dentro del grupo, y entrenar la creatividad en la creación de personajes diferentes a partir de herramientas ya conocidas.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Desarrollar la "muscultura actoral" del alumnado, potenciando su capacidad de transformación, improvisación y adaptación a diferentes roles dentro de una misma escena. Esto permite ganar seguridad escénica, agilidad interpretativa y confianza en la expresión corporal y vocal.

VARIACIONES

- Introducir objetos que el alumnado deba incorporar mientras cambia de personaje, para añadir dificultad y precisión.
- Hacer que los cambios de personaje sean sorprendidos, indicados por el profesorado en el momento, para trabajar la reacción inmediata.
- Asignar un estado emocional diferente a cada personaje para practicar cambios de energía e intensidad.
- Crear escenas más largas con más de tres personajes por persona para desafiar la memoria y la coordinación del grupo.

SESIÓN 4. LA CREACIÓN

Qué es una historia y cómo la podemos crear

ACTIVIDAD: Abrazos y stop

DESCRIPCIÓN

Nos centramos en la creación escénica, especialmente en identificar las claves de la construcción dramática, como el conflicto (los personajes tienen un objetivo, quieren algo, pero no pueden conseguirlo). Como calentamiento e introducción, todo el grupo camina libremente por el espacio. Cuando el profesorado dice el nombre de dos personas, estas tienen que ir a abrazarse mientras el resto de la clase intenta impedirlo físicamente. Cuando el profesorado dice "stop", todo el mundo debe parar, creando una composición física en la que hay dos cuerpos que quieren encontrarse y otros que lo impiden. A partir de ese momento, se pueden improvisar escenas breves inspiradas en el conflicto que acaba de surgir, dando lugar a interacciones rápidas y dinámicas. El profesorado puede asignar emociones o personajes específicos a los protagonistas (por ejemplo: un soldado que vuelve de la guerra y la mujer que lo ve marcharse, o una pareja que se quiere, pero no puede estar junta...).

OBJETIVOS

Trabajar la conciencia del conflicto como base de la creación escénica; potenciar el uso del cuerpo para expresar intenciones y resistencias; y desarrollar la capacidad de reaccionar rápidamente en situaciones improvisadas. También se busca estimular la creatividad, la escucha activa y la cooperación entre compañeras y compañeros, integrando emoción, acción física e interacción dramática.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Conseguir que el alumnado entienda cómo el conflicto genera tensión y dinamismo en escena y cómo se expresa de forma efectiva a través del cuerpo y la voz. Esto permite desarrollar habilidades de improvisación, adaptación, colaboración y expresividad física, sintiendo el cuerpo como herramienta central de la creación escénica.

VARIACIONES

- Asignar diferentes emociones (miedo, rabia, tristeza) para ver cómo cambia la composición y la interpretación.
- Cambiar la situación de conflicto (impedir que alguien llegue a un objeto, lugar o que cumpla una tarea concreta).
- Hacer que el alumnado que impide el abrazo sólo pueda moverse con un tipo de movimiento específico (poco a poco, saltando, arrastrándose).

ACTIVIDAD: La cuerda floja

DESCRIPCIÓN

Nos imaginamos que caminamos sobre una cuerda floja. La primera parte consiste en caminar de manera fiel sobre la cuerda, generando sensación de riesgo y compromiso: podemos caer en cualquier momento. Esta dinámica permite trabajar conceptos claves de la creación con personajes, espacio, conflicto, urgencia y obstáculos, sin necesidad de pensar en dramaturgia ni en texto. Situamos un personaje a cada lado de la clase y los dos deben cruzar sobre la misma cuerda. Se encuentran en el centro, creando una situación de conflicto. Cada personaje debe llegar al otro lado y tomar decisiones. Pueden colaborar, sacrificarse o arriesgarse. Si alguien cae al abismo, la caída debe ser creíble; si se ayudan, pueden intentar cruzar juntos y ver si hay éxito o fracaso y cómo les afecta. Se puede añadir un factor de urgencia, haciendo que los personajes tengan prisa por atravesar la cuerda. Se trabajan miradas, emociones y acción física sin usar palabras.

OBJETIVOS

Desarrollar la conciencia corporal y emocional, trabajar la toma de decisiones en situaciones de riesgo ficticio, potenciar la escucha y la colaboración, y practicar la creación de conflicto, urgencia y obstáculos a través de la acción física. Siempre desde el compromiso con el juego y las consignas: si lo vivimos "de verdad", será interesante. También ayuda a afinar la percepción del espacio y las relaciones sin necesidad de palabras.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Conseguir que el alumnado exprese emociones y conflictos mediante el cuerpo y la presencia escénica, integrando elementos como personaje, espacio, conflicto y urgencia. Así se fomenta la toma de decisiones, la imaginación y la reacción creíble ante situaciones de tensión y riesgo escénico.

VARIACIONES

- Añadir un tercer personaje a la cuerda floja para aumentar la complejidad.
- Introducir elementos físicos como objetos que dificulten el paso o que sea necesario transportar.

ACTIVIDAD: Palabra a palabra

DESCRIPCIÓN

Para trabajar la creación colectiva y la coherencia narrativa, nos organizamos en grupos de 10 personas y nos situamos en círculo. El objetivo es crear una historia en la que cada participante solo puede decir una palabra por turno. Se pueden hacer tantas rondas como haga falta, siempre manteniendo el mismo orden, para ir construyendo la historia paso a paso. La clave es que todo el mundo aporta por el bien del grupo, intentando que la historia tenga la máxima coherencia posible y que cada palabra encaje con las anteriores.

OBJETIVOS

Desarrollar la escucha activa, la cooperación y la construcción colectiva; estimular la creatividad dentro de límites estrictos. Aprender a adaptar la propia aportación a las necesidades del grupo. Fomentar la concentración, la atención al contexto y la flexibilidad mental para mantener la coherencia narrativa.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Conseguir que el alumnado entienda cómo la creación escénica y narrativa depende de la suma de propuestas colectivas más que de las aportaciones individuales. Esto ayuda a desarrollar la cooperación, la sensibilidad por el trabajo en grupo y la capacidad de escucha y adaptación dentro de un proceso creativo compartido.

VARIACIONES

- Representar escénicamente la historia creada.
- Asignar un tema previo (aventura, misterio, humor) para ver cómo condiciona la coherencia.
- Fijar un final impuesto y hacer que el alumnado tenga que llegar paso a paso.

ACTIVIDAD: Cuadros

DESCRIPCIÓN

Crearemos una historia a partir de momentos concretos, como fotografías o cuadros. Cada grupo selecciona instantes clave y los representa de forma estática, sin utilizar palabras; sólo se pueden añadir sonidos si es necesario. El objetivo es que el espectador entienda la historia sólo a través de las imágenes creadas.

OBJETIVOS

Entrenar la síntesis narrativa, creatividad, coordinación y precisión en la representación física de los momentos escénicos. Se trabaja la construcción visual y física de la historia, se mejora la comunicación no verbal, se desarrolla la capacidad de interpretación y expresión corporal y se potencia la colaboración y la coordinación dentro del grupo. También se busca estimular la imaginación para seleccionar los momentos más significativos y expresarlos de forma clara y efectiva.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Conseguir que el alumnado transmita emociones, situaciones y relaciones sin texto, sólo con la composición visual del cuerpo y la presencia escénica. Esto fomenta la síntesis narrativa, la creatividad, la percepción escénica y la cooperación, habilidades fundamentales para cualquier proceso teatral.

VARIACIONES

- Añadir sonidos u onomatopeyas para complementar las imágenes estáticas sin recurrir a palabras.
- Hacer que cada cuadro dure pocos segundos, aumentando la precisión y rapidez.
- Combinar los cuadros en secuencias más largas para construir una historia más compleja y continua.

ACTIVIDAD: Variaciones de historias conocidas

DESCRIPCIÓN

Para entender mejor la estructura de la creación escénica, tomamos una historia o cuento conocido (un cuento clásico, una historia trabajada en clase o un relato popular). Primero analizamos los elementos: personajes, escenarios, conflictos, tiempo, objetivos de cada personaje, resolución de conflictos y puntos de giro. Este análisis se hace de manera teórica y reflexiva. Una vez identificados, el grupo puede modificarlos: cambiar personajes, conflictos, objetivos o escenarios y observar cómo estas variaciones alteran la historia original. El objetivo es experimentar con la narrativa y ver cómo la creatividad del grupo transforma una historia conocida. Puede hacerse de manera teórica y después llevarse a la práctica escenificándolo.

OBJETIVOS

Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de la estructura dramática, así como detectar los elementos clave de las historias. Estimular la creatividad y la imaginación y aprender a decidir colectivamente sobre personajes, conflictos y escenarios. También se busca fomentar la reflexión sobre cómo los cambios en un elemento afectan a la totalidad del relato.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Buscamos que el alumnado entienda los elementos clave que sostienen una historia y cómo manipularlos para crear nuevas narrativas. Esto ayuda a desarrollar habilidades de análisis, adaptación y creación colectiva, así como a experimentar con la transformación de contenidos conocidos en nuevas propuestas escénicas.

VARIACIONES

- Cambiar sólo un elemento de la historia o cambiarlos todos y analizar las diferencias.
- Proponer una versión muy modificada y hacer que el público tenga que adivinar qué historia original está detrás.

ACTIVIDAD: Escenas

DESCRIPCIÓN

El alumnado montará escenas en grupos que integren todo el trabajo realizado hasta ahora:

- Personajes: desarrollados físicamente, vocalmente y con personalidad clara, diferenciados entre sí.
- Espacio: puede ser creado con cuerpo y sonidos, coherente con la situación dramática.
- Estructura dramática:
  - Introducción: presentación de personajes, relaciones y objetivos/conflictos.
  - Nudo: desarrollo de los conflictos, dificultades e interacciones.
  - Desenlace: resolución de los conflictos, puntos de giro que pueden modificar parcial o totalmente la historia, y culminación de los objetivos.

La escena debe mostrar una evolución clara y coherente, con el desarrollo de la trama y de los personajes.

OBJETIVOS

Sumar y aplicar todos los conocimientos: creación de personajes, conflictos y objetivos; exploración del espacio y la voz; y estructuración dramática completa. Fomentar la colaboración, la escucha activa y la coordinación grupal, dando coherencia y evolución a la historia.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Integrar todos los elementos de la creación escénica en una propuesta coherente y completa, desarrollando habilidades interpretativas, dramatúrgicas y de trabajo en grupo. Entrenar la capacidad de construir historias con personajes, espacio, conflictos y evolución narrativa.

VARIACIONES

- Asignar estilos o géneros (comedia, drama, fantástico) distintos a cada grupo.
- Una vez creada la escena, investigar sus derivaciones: hacer nuevas escenas sobre elementos que hayan aparecido (el “antes” de la escena, el “después”, el punto de vista de un personaje, el “qué pasaría si...”); así se comienza a crear una historia más rica.

SESIÓN 5. EL ENTORNO Y LA PUESTA EN ESCENA

Cómo incorporamos el espacio, los objetos, la escenografía y el vestuario.

ACTIVIDAD: Las estatuas

DESCRIPCIÓN

Para calentar y activar el cuerpo, trabajaremos por parejas con la actividad de las estatuas. Una persona de la pareja será la estatua y la otra la manipulará, colocando el cuerpo, las expresiones faciales y la postura como si fuera una estatua de barro. Una vez creada la composición, se da una palmada y la estatua cobra vida, empezando a ejecutar la acción que percibe o interpreta a partir del movimiento que le han dado. Cuando se vuelve a dar una palmada, la estatua se congela y la otra persona puede modificarla desde esa posición. Este proceso se repite, explorando distintas formas y acciones. Como elemento extra, se puede añadir atrezzo (libre o asignado) como libro, bolígrafo, pelota o silla.

OBJETIVOS

Activar el cuerpo; trabajar flexibilidad, conciencia corporal, expresión facial y creatividad; y estimular la colaboración y la escucha activa entre compañeras y compañeros. Desarrollar la imaginación y capacidad de transformar objetos y movimientos en composiciones significativas.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Entrenar la expresión corporal, la conciencia espacial y la creatividad en la acción, así como la coordinación y adaptación a la propuesta de la pareja. Permite trabajar la sensibilidad interpretativa y la capacidad de dar vida a una composición estática, cimiento para la creación escénica.

VARIACIONES

- Una persona manipula varias estatuas a la vez (4 o 5), creando una composición colectiva.
- Asignar un objeto de atrezzo a cada estatua para condicionar la postura y la narrativa.
- Introducir diferentes emociones que la estatua debe transmitir una vez cobra vida.
- Hacer que las estatuas interactúen entre sí cuando cobran vida, creando pequeñas escenas improvisadas.

ACTIVIDAD: Los 1.000 usos del bolígrafo

DESCRIPCIÓN

El alumnado se ubica en círculo y se coloca un objeto en el centro (por ejemplo, un bolígrafo). Cada persona, por turno, interactúa con el objeto dándole un uso distinto al real. Por ejemplo, puede simular que se lava los dientes, que fuma, que dispara... La actividad se puede repetir en varias rondas con diferentes objetos, para explorar la originalidad, la imaginación y las posibilidades expresivas de cada objeto.

OBJETIVOS

Estimular la creatividad y la imaginación; fomentar la flexibilidad y la reinterpretación de objetos cotidianos; y trabajar la capacidad de observación y reacción ante las propuestas de las demás personas. También potencia la espontaneidad y la confianza en la acción escénica individual dentro del grupo.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Entrenar la capacidad de transformar y significar objetos comunes, desarrollando habilidades de improvisación y expresión corporal e interpretativa, y estimulando la creatividad individual y colectiva.

VARIACIONES

- Hacer que cada persona combine dos objetos a la vez para crear una acción más compleja.
- Asignar un estado emocional que debe transmitirse mientras se utiliza el objeto (alegría, miedo, rabia, sorpresa...).
- Hacer que el resto intente adivinar qué uso imaginativo se está dando en el objeto.

MATERIAL

Objetos cotidianos variados: bolígrafos, vasos, libros, pelotas, cuerdas, sillas, sombreros, etc.

ACTIVIDAD: Juego con el vestuario

DESCRIPCIÓN

Para esta actividad, el alumnado dispondrá de diversos elementos de vestuario, aportados por el centro o por las propias personas (complementos, bisutería o prendas teatrales). El objetivo es explorar libremente estos elementos y elegir una combinación que defina su "disfraz" o personaje. La coherencia no es prioritaria en esta fase, sino la experimentación y el descubrimiento. Una vez elegido el vestuario, cada miembro del alumnado crea un personaje que tenga sentido (o no) con la imagen que transmite su apariencia, desarrollando así la expresión y la identidad escénica.

OBJETIVOS

Fomentar creatividad, imaginación y expresión personal a través del vestuario; estimular la construcción de personajes a partir de la apariencia; salir de la zona de confort y "jugar" a disfrazarse. También se trabaja la toma de decisiones, la coherencia entre imagen visual y personalidad del personaje, y la capacidad de crear identidades escénicas diferenciadas.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Aprender a utilizar el vestuario como herramienta de creación de personajes, desarrollando la conciencia de la imagen escénica. Fomentar la coherencia entre apariencia y comportamiento, y la capacidad de transformar elementos externos en recursos expresivos y dramáticos. También es una oportunidad para trabajar la tolerancia, la empatía y la libertad estética. Y para dejar atrás prejuicios sobre el aspecto o la forma de vestir de los demás.

VARIACIONES

- Limitar los elementos de vestuario disponibles para trabajar la creatividad con recursos reducidos.
- Asignar un estado emocional o un rol determinado que el vestuario deba reforzar.
- Crear pequeños grupos en los que los personajes interactúen, combinando vestuario y personalidad.

MATERIAL

Vestuario variado: piezas teatrales, complementos, bisutería, sombreros, máscaras, capas, bufandas, etc.

ACTIVIDAD: Objetos escenográficos

DESCRIPCIÓN

Siguiendo la línea del ejercicio anterior, en esta actividad el alumnado experimentará con objetos del centro que sirvan de escenografía. El objetivo es crear escenas cortas en las que los objetos tengan un papel protagonista. Como en "Los 1.000 usos del bolígrafo", los objetos pueden ser utilizados en su uso original o reinterpretados de manera creativa, fomentando la imaginación y la versatilidad en la acción escénica.

OBJETIVOS

Trabajar creatividad, improvisación y expresión escénica a partir de elementos materiales; dar significado y protagonismo a objetos cotidianos dentro de una escena; y fomentar la colaboración, la observación y la capacidad de transformar el espacio escénico con recursos disponibles.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Aprender a integrar objetos escenográficos como elementos activos de la narrativa y la representación, potenciando creatividad, flexibilidad y capacidad de improvisación dentro de los recursos disponibles. Esto contribuye a formar habilidades para transformar cualquier entorno en un escenario teatral. Además, se trabaja el respeto y el buen uso de los materiales propios y ajenos.

VARIACIONES

- Asignar un uso concreto o inesperado a cada objeto para estimular nuevas interpretaciones.
- Crear escenas colectivas donde varias personas interactúen con los mismos objetos de distintas formas.

MATERIAL

Objetos escenográficos del centro: mesas, sillas, telas, cuerdas, decorados, fondos, mamparas, etc.

ACTIVIDAD: Dar vida a un objeto

DESCRIPCIÓN

Cada persona elegirá un objeto e intentará darle vida como si fuera un títere. La técnica del títere se basa en tres conceptos básicos:

1. La mirada. Aunque el objeto no tenga ojos, es necesario decidir dónde está su cara o los ojos ficticios. La mirada debe ser clara y constante para dar sensación de vida.
2. El peso. El objeto debe tener gravedad y comportarse de forma realista respecto a su peso. Todo movimiento, incluso saltar o desplazarse, debe estar condicionado por la gravedad.
3. La respiración. El objeto debe transmitir sensación de respiración y vitalidad, aunque sea un objeto cotidiano sin forma humana. Físicamente debemos notar que “respira”.

Una vez tenemos el títere, se pueden explorar escenas para descubrir cómo habla, interactúa y qué personalidad tiene. El titiritero debe mirar siempre al títere, “dándole foco”, con movimientos claros y actuación neutra. Así, quien observa se concentra plenamente en el títere.

OBJETIVOS

Desarrollar la capacidad de dar vida y personalidad a los objetos, trabajando peso, mirada y respiración. Estimular creatividad, observación e interpretación, manteniendo coherencia escénica en su manipulación.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Introducir al alumnado al mundo del títere y la manipulación de objetos como herramienta escénica, entrenando conciencia corporal, sensibilidad interpretativa y capacidad de crear personajes con recursos imitados.

VARIACIONES

- Asignar una emoción o estado de ánimo al objeto y ver cómo se manifiesta en la mirada, movimiento...
- Hacer que varios objetos interactúen en una escena corta, creando relaciones y conflictos. Crear narrativas.

MATERIAL

Objetos del centro o traídos de casa (bolígrafos, peluches, utensilios cotidianos, juguetes, etc.)

ACTIVIDAD: Escena final

DESCRIPCIÓN

Esta actividad consolida todo el trabajo realizado durante las cinco sesiones. El alumnado trabajará en grupos para crear una escena completa que integre personajes, espacios, escenografía, vestuario, conflictos y resolución. Se pueden incluir elementos como títeres y objetos manipulados, usando todos los recursos aprendidos hasta ahora. La escena puede basarse en un tema libre o en una temática propuesta por el profesorado o el alumnado.

OBJETIVOS

Mostrar de manera coherente y creativa todo lo aprendido —como una mini producción teatral—. Aplicar de forma integrada: construcción de personajes, exploración del espacio, uso de vestuario y objetos, desarrollo de conflictos y resolución dramática. También se trabaja la cooperación, la escucha activa, la cohesión y la capacidad de crear una narrativa completa.

FINALIDAD PEDAGÓGICA

Que el alumnado experimente la integración de todos los elementos de la creación escénica en una escena completa, consolidando habilidades interpretativas y de producción, entrenando la responsabilidad individual, la creatividad, la improvisación y la capacidad de planificar y ejecutar una representación coherente.

VARIACIONES

- Desarrollar escenas previas o posteriores a la escena principal (vida de los personajes antes o después).
- Introducir situaciones inesperadas que generen conflicto o improvisación.
- Integrar elementos sorpresa: títeres, usos creativos de objetos o nuevos personajes.
- Asignar diferentes géneros (comedia, drama, fantástico) para ver cómo cambia la representación.

MATERIAL

Vestuario y complementos aportados por el alumnado o por el centro. Objetos escenográficos y atrezzo disponibles en el centro. Marionetas u “objetos vivos” creados en sesiones anteriores.

ANEXO 1: Música por las sesiones.

A continuación, dejamos **recomendaciones musicales** para utilizar a lo largo de las actividades. Aun así, lo que más aconsejamos es que cada cual trabaje con músicas que conozca y siempre desde la experimentación. La música genera ambiente, canaliza emociones y propone situaciones. A veces suma y a veces resta. No es un problema: recomendamos jugar con libertad e ir probando, ya que los aciertos siempre serán más potentes que los errores.

Dejamos unas *playlist* públicas de Spotify a partir de las cuales puede trabajar y descubrir:

[Para empezar a entrar en calor y moverse](#)

[Un mayor nivel de movimiento](#)

[Música más animada](#)

[Música más oscura](#)

[Música más tranquila y armoniosa](#)

Companyia de Comediants La Baldufa, SCCL
C/ Músic Vivaldi, 12, baixos
25003 Lleida
baldufa@labaldufateatre.com
www.labaldufateatre.com
+34 973 281 457

