

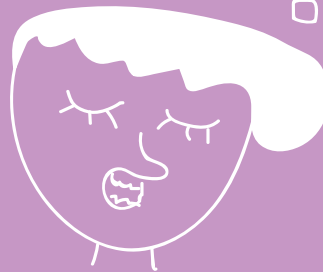
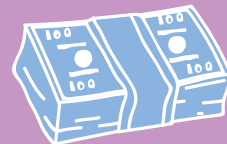
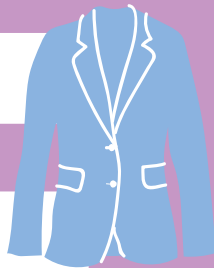


Taller de formación de habilidades

Teatro

L

e



o

Abril 2023

Con el apoyo de



Ministerio Federal de
Cooperación Económica
y Desarrollo

Terre des Hommes
International Federation

kinder
not
hilfe





Autora

Ma. Lina Ganaba (CAJDEN/ Filipinas)

Editores

Kindernothilfe, Germany

Lea Kulakow, lea.kulakow@knh.de

Laura Goldschmitt, laura.goldschmitt@knh.de

Terre des Hommes International Federation

Antje Ruhmann, a.ruhmann@tdh.de

Kindernothilfe es una organización alemana por los derechos de la niñez y la juventud marginalizada para que desarrollen su potencial total. Kindernothilfe se asocia con organizaciones locales no gubernamentales en 33 países y empodera a la niñez para que lleven vidas independientes autodefinidas.

Terre des hommes International Federation es una red de diez organizaciones nacionales que trabajan por los derechos de la niñez y para promover el desarrollo igualitario sin discriminación racial, religiosa, política, cultural o de género.

Citación

Dialogue Works (2023) Notas de facilitación del taller de formación de habilidades sobre actuación básica (teatro); escrito por Ganaba, Ma. Lina; publicado por: Kindernothilfe y Terre des Hommes International Federation, Alemania

Concepto & diseño gráfico

mañana Design Studio, Düsseldorf

www.maniana.design

Ilustración

George Popov, Düsseldorf

Fotos

Todas las fotos fueron proporcionadas por las organizaciones socias del proyecto.

Cordialmente con financiado por

El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania



Ministerio Federal de
Cooperación Económica
y Desarrollo

Esta publicación forma parte del proyecto global de participación "Dialogue Works". Las opiniones expresadas en esta publicación no son necesariamente las de los organismos de financiación.

Primera edición, abril 2023

@ todos los derechos reservados.



Taller teatro 5

Notas detalladas de formación para los formadores 6

Actividad 1 – Conocernos y orientación sobre el taller de interpretación básica 6

Actividad 2 – El cuerpo: Un instrumento de expresión (8 esfuerzos básicos a través de la danza) 7

Actividad 3 – Ejercicios de tensión 8

Actividad 4 – Ejercicio de espejo 9

Actividad 5 – Escena estática o tomar una fotografía estática 10

Actividad 6 – Teatro creativo con conflicto y diálogo 11



En enero de 2023 Dialogue Works acogió su primera Reunión Global de NNA trabajadores en Kigali, Ruanda, una conferencia para que la niñez y la juventud trabajadora intercambiara y se formara en asuntos transversales que afectan sus vidas. Como parte de esta conferencia hubo una serie de talleres de formación de habilidades. Las notas de los facilitadores de estos talleres se publican en esta serie y se pueden usar de manera flexible adaptándolas a cada ONG según se adapte mejor a su contexto.

Nombre del taller

Taller de actuación básica (teatro)

Autor(es)

Ma. Lina Ganaba (CAJDEN/ Filipinas)

Área temática

Expresión creativa

Objetivos

- Aprender las habilidades básicas de interpretación o el movimiento en el escenario
- Adquirir conocimiento para presentar expresión artística
- Para establecer los principios del teatro/ expresión creativa comunitaria para la incidencia política

Duración

3:10 horas

Notas detalladas de formación para los formadores

Actividad 1

Conocernos y orientación sobre el taller de interpretación básica

Objetivo

- Conocernos de manera creativa/expresiva y exagerada y recordar los nombres de los participantes
- Tener una visión general de las 3 horas del programa del taller
- Para establecer los principios del teatro comunitario para la incidencia política

Duración

20 minutos

Pasos prácticos

1. Los participantes forman un círculo grande.
2. Una persona dice su nombre y lo que le gusta/sus talentos usando una acción creativa/movimiento.
3. La siguiente persona dice primero el nombre y la acción de la persona anterior y después dice su nombre y realiza una acción.
4. Después, de nuevo, la siguiente persona sigue el mismo procedimiento (repetiendo todos los nombres y las acciones de los participantes anteriores) hasta la última persona.
5. El juego termina cuando todo el mundo sabe el nombre de todo el mundo.
6. Comenzar a dar una visión general del taller.

7. Orientar y explicar a los participantes los principios del teatro comunitario para la incidencia política:

- El teatro comunitario es una herramienta de expresión de dicho proceso. Fomenta el aumento de la concienciación, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Proviene de la necesidad básica de las personas de percibir la realidad, conocerla y cambiarla. Debe ser flexible y sensible al cambio y a los distintos niveles y situaciones de los participantes.
- El teatro comunitario es distinto del teatro profesional en que los actores y otros materiales no son remunerados y la producción se suele hacer como una actividad social y artística.

Actividad 2

El cuerpo: Un instrumento de expresión (8 esfuerzos básicos a través de la danza)

Objetivo

- Aprender los movimientos del cuerpo y adquirir 8 esfuerzos básicos mediante la danza que hacen que el cuerpo se mueva.
- Saber que todos los tipos de movimientos, ya sea en la danza o el teatro, se pueden analizar como esfuerzos. La claridad de la expresión de ideas se puede conseguir cuando el esfuerzo está bien delineado porque el cuerpo articula la idea de forma visual mediante los movimientos y esto lo puede percibir la audiencia.

Duración

20 minutos

Pasos prácticos

1. Los participantes se sitúan en un espacio cómodo. Hay que dar espacio suficiente para que los participantes no se toquen. Haga que se sientan relajados para que puedan entrar en el ejercicio fácilmente.
2. Presente los 8 esfuerzos básicos uno por uno con acciones/movimientos de ejemplo:
 - a. Retorcer
 - b. Recortar
 - c. Pincelar
 - d. Deslizar
 - e. Apretar
 - f. Perforar
 - g. Flotar
 - h. Mover

3. Los participantes siguen los esfuerzos y se mueven de manera libre.

4. Ponga música e incorpore los 8 esfuerzos básicos en una danza y que bailen mientras usan estos 8 esfuerzos básicos aprendidos.

5. Después del ejercicio, pregunte a los participantes cómo se sienten y qué han aprendido.

Actividad 3

Ejercicios de tensión

Objetivo

- Los ejercicios de tensión se usan para soltar tensión del cuerpo y reducir el nivel de nervios y sensación incómoda o timidez de los participantes.
- Aprender los 5 elementos de los ejercicios de tensión.

Duración

35 minutos

Pasos prácticos

1. Los participantes se mueven alrededor de la sala. Hay que dar espacio suficiente para que los participantes no se toquen. Haga que se sientan relajados para que puedan entrar en el ejercicio fácilmente.
2. Presente el ejercicio de tensión: los facilitadores dicen la palabra «tensión» y los participantes se congelan automáticamente en una posición exagerada. Después de un segundo, los facilitadores dicen «soltar» para que el cuerpo de los participantes se relaje.
3. Los participantes así exploran la capacidad de sus cuerpos para adquirir distintas posturas.
4. Procesen las sensaciones de los participantes con esta actividad: ¿Cómo se sintieron y qué aprendieron?

5. Al procesarlo, deje que los participantes expresen sus sentimientos, emociones y su experiencia.
6. Estén abiertos a las ideas, pensamientos y aprendizajes de los participantes.
7. Incorpore el propósito y los objetivos de este taller según su experiencia y presente los 5 elementos del ejercicio de tensión:
 - a. VELOCIDAD - la habilidad de cambiarrápido de posición de los participantes en cualquier dirección.
 - b. LIMPIEZA - el estado o la calidad de tener una posición clara en forma y apariencia.
 - c. VARIEDAD - la pieza marca la diferencia y muestra una idea.
 - d. NIVEL - ejecutar la parte alta, media, baja y del piso de los movimientos.
 - e. FOCO - habilidad de encontrar un punto focal para equilibrar la pieza.

Actividad 4

Ejercicio de espejo

Objetivo

- Desarrollar la habilidad de los participantes de comunicarse de manera visual mediante la exploración, secuencia, interacción y composición de formas dentro de un área de la interpretación.
- Para desarrollar la habilidad de los participantes de presentar imágenes a través del movimiento de su cuerpo.

Duración

10 minutos

Pasos prácticos

1. Separar a los participantes por parejas.
2. Una persona será el espejo que seguirá las acciones de la persona enfrente del espejo. Decidirán entre ellos quién es el espejo y quién será la persona enfrente que hará algo.
3. Después de un rato, cambiarán los papeles-¿qué aprendieron?

Actividad 5

Escena estática o tomar una fotografía estática

Objetivo

- Desarrollar la habilidad de los participantes para concretizar imágenes abstractas en formas en un entorno realista.
- Poder mostrar de manera visual los elementos de arte y explicar cómo se organizan para crear una imagen.

Duración

40 minutos

Pasos prácticos

1. Separar a los participantes en grupos. Sin que nadie lo oiga, dar instrucciones a cada grupo para formar una composición según el entorno específico: Trabajo Infantil en la industria, granja, mercado, etc.
2. Dé a cada grupo suficiente tiempo para improvisar el entorno/lugar de trabajo escogido.
3. Los grupos presentan su composición respectiva por turnos.
4. Evalúen junto con el grupo la presentación según los elementos artísticos y la organización de los elementos:
 - a. Los **elementos artísticos** son herramientas visuales que emplean los artistas para crear un efecto: Estos son:
 - COLOR: hace referencia a los sentimientos
 - TEXTURA: cualidad táctil de las superficies
 - MOVIMIENTO: hace referencia a los impulsos de energía que presenta la forma artística
 - RITMO: proporciona el pulso de la obra de arte
 - ESPACIO: hace referencia al ámbito donde existe el arte

LÍNEA: hace referencia a la dirección hacia la que se mueve algo

FORMA: a medida que se mueve la línea, crea figuras de distintas formas

b. Organización de elementos artísticos:

SELECTIVIDAD: selección de los elementos artísticos que se van a usar

VARIACIÓN y CONTRASTE: la obra de arte tiene un tema general y las partes presentan la variación del mismo tema, que puede contrastar con otro

FOCO y SUBORDINACIÓN: una buena obra de arte se centra en un punto

PROPORCIÓN y EQUILIBRIO: hace referencia a la distribución de peso en la obra de arte

MOVIMIENTO y DINAMISMO: hace referencia al entusiasmo creado por la interacción de los elementos

LÓGICA: debería haber una razón por la que existen los elementos

UNIDAD y ARMONÍA: el objetivo principal por el que se crea una forma es para conseguir unidad y armonía

CLARIDAD: se expresivo, las formas tienen que ser claras en concepción y creación

Actividad 6

Teatro creativo con conflicto y diálogo (problemas y dificultades de un NNAT)

Objetivo

- Desarrollar la habilidad de los participantes de **comunicarse a través del teatro creativo con conflicto y diálogos** mediante la exploración, secuencia, interacción y composición de formas dentro de un área de la interpretación.
- Desarrollar la habilidad de los participantes para crear un conflicto en la situación.
- Mostrar la calidad de una buena actuación

Duración

50 minutos

Pasos prácticos

1. Volver al mismo grupo de la actividad 4 (hacer cuadros). Esta vez los cuadros se convierten en obras de teatro creativas con diálogos y movimientos.
2. Los participantes tienen que aplicar lo aprendido en su obra corta y tienen que pensar en una situación de conflicto en un entorno concreto que podría contribuir al punto álgido de la historia.
3. Los participantes terminan la presentación dando una resolución al conflicto o problema de la historia o con un final abierto/ambiguo.
4. Cada grupo tiene tiempo suficiente para su presentación.
5. Pedir a cada grupo que haga su presentación.

6. Comenten y evalúen la presentación usando la calidad de una buena ejecución:

- a. RELAJACIÓN: incluso aunque los actores estén en tensión esperando a que les toque salir al escenario, tienen que saber cómo relajarse
- b. SINCERIDAD y CONVICCIÓN: es necesario para una buena actuación. Los intérpretes tienen que estar convencidos de su papel y presentarlo de manera sincera.
- c. SENSIBILIDAD y TRABAJO EN EQUIPO: no se trabaja de manera individual, hay más de una persona en la creación de una ejecución
- d. PRECISIÓN y DOMINIO: la presentación tiene unos buenos tiempos o el ritmo característico de una obra, cada miembro del equipo contribuye a este fin.



Te e a T

