

Modalidad Abierta y a Distancia

Arte Escénico y Expresión **Oral**

Guía didáctica

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Departamento de Ciencias de la Comunicación

Sección Departamental Narrativas Audiovisuales

Arte Escénico y Expresión Oral

Guía didáctica

Autor:

Gómez Correa José Alberto

PERI_4053

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Asesoría virtual www.utpl.edu.ec

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Arte Escénico y Expresión Oral

Guía didáctica Gómez Correa José Alberto

Universidad Técnica Particular de Loja

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda. Telefax: 593-7-2611418. San Cayetano Alto s/n. www.ediloja.com.ec

edilojainfo@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-25-783-3

La versión digital ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite: copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

30 de abril, 2020

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Índice

I. Datos de información	č
1.1. Presentación-Orientaciones de la asignatura	8
1.2. Competencias genéricas de la UTPL	8
1.3. Competencias específicas de la carrera	ç
1.4. Competencias específicas de la asignatura	9
2. Metodología de aprendizaje	10
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje	12
Primer bimestre	14
Resultado de aprendizaje 1	14
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	14
Semana 1	14
Unidad 1. La persona en diálogo consigo misma	15
1.1. Bienvenido al mundo de la Narración y lo Escénico	15
Actividad de aprendizaje recomendada	16
Semana 2	16
1.2. Las personas están hechas de historias	16
Actividades de aprendizaje recomendadas	18
1.3. Entrenando la voz y sus características expresivas	18
Actividades de aprendizaje recomendadas	19
Semana 3	20
1.4. Un buen narrador busca su formación	20
Actividades de aprendizaje recomendadas	21

Semana 4	22		
1.5. La importancia de escoger un buen relato	22		
Actividades de aprendizaje recomendadas	25		
Autoevaluación 1	26 28		
Resultado de aprendizaje 2	28		
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	28		
Semana 5	29		
2.1. Tu relato necesita ser preparado para ser compartido	29		
Actividades de aprendizaje recomendadas	32		
Semana 6	33		
2.2. Ensayar para descubrir, ensayar para conmover	33		
Actividades de aprendizaje recomendadas	36		
Semana 7	37		
2.3. Es hora de entrar a escena	37		
Actividades de aprendizaje recomendadas	39		
Actividades finales del bimestre	39		
Semana 8	39		
2.4. Feedback: Reflexiones del trabajo realizado	39		
Actividades de aprendizaje recomendadas	40		
Autoevaluacion 2	41		
Segundo bimestre	43		
Resultado de aprendizaje 3			
Contenidos, recursos y actividades recomendadas			

Semana 9	43
Unidad 3. La persona en diálogo consigo misma y la obra	44
3.1. Las aplicaciones del relato	44
Actividades de aprendizaje recomendadas	46
Semana 10	46
3.2. El público como impulso del trabajo escénico	47
Actividades de aprendizaje recomendadas	49
Semana 11	50
3.3. Una buena historia es siempre bien escogida	50
Actividades e aprendizaje recomendadas:	51
Resultado de aprendizaje 4	52
Contenidos, recursos y actividades recomendadas	52
Semana 12	52
3.1. Narra un relato implica prepararlo de la mejor manera.	53
Actividades e aprendizaje recomendadas:	54
Autoevaluación 3	55
Semana 13	58
Unidad 4. La persona en diálogo consigo misma, la obra y el otro	58
4.1. El secreto para un buen relato: El ensayo	58
Actividades de aprendizaje recomendadas	59
Semana 14	59
4.2. La producción de su puesta en escena	59
Actividades de aprendizaie recomendadas	61

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

5. Referencias bibliográficas	73		
4. Solucionario			
Autoevaluación 4			
Actividades de aprendizaje recomendadas	65		
4.4. Su experiencia: Su mayor aval escénico	65		
Semana 16	65		
Actividades de aprendizaje recomendadas	64		
4.3. Continúe creciendo. Hay mucho por aprender	63		
Semana 15	63		

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

1. Datos de información

1.1. Presentación-Orientaciones de la asignatura

1.2. Competencias genéricas de la UTPL

Estas son las competencias de la universidad vinculadas con la materia:

- Vivencia de los valores universales del humanismo de Cristo
- Comunicación oral y escrita
- Orientación a la innovación y a la investigación
- Pensamiento crítico y reflexivo
- Trabajo en equipo
- Comportamiento ético
- Organización y planificación del tiempo

8

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

1.3. Competencias específicas de la carrera

La carrera de Comunicación vincula las siguientes competencias en relación con la materia:

- Participa en los procesos de acceso y democratización de la información a través de medios de comunicación convencionales y digitales
- Incorpora las innovaciones tecnológicas y de relacionamiento social en la interacción con los públicos, internos y externos, hacia los cuales se dirige la comunicación.
- Incorpora las demandas de la sociedad en la práctica de una comunicación responsable, sustentada en los principios del buen vivir.

1.4. Competencias específicas de la asignatura

Las competencias de la materia se distribuyen en los 4 capítulos abordados en la materia, tal como se muestra a continuación:

Primer Bimestre:

Unidades	Competencias
1: La Persona en diálogo consigo misma.	Estimula el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, habilidades, destrezas del ser humano.
2: La persona en diálogo consigo misma y el personaje.	Traduce en un lenguaje creativo sentimientos, pensamientos e ideas, haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que afectan a la colectividad.

Segundo Bimestre:

Unidades	Competencias
3: La Persona en diálogo consigo misma y la obra	Comunica las diferentes situaciones que se pueden presentar dentro de un contexto mediante el uso de técnicas de expresión corporal, visual y sonoro.
4: La persona en diálogo consigo misma, la obra y el otro.	Reconoce y utiliza las múltiples formas de producir, recrear e interpretar la acción escénica, y participar de forma activa en el diseño, realización y representación de todo tipo de espectáculos escénicos, asumiendo diferentes roles, tareas y responsabilidades.

2. Metodología de aprendizaje

En este tema le explicaré como está diseñado el proceso de construcción y aprendizaje de la asignatura. Si bien existe una planificación práctico experimental, investigativa y de producción escénico narrativa general en realidad, el aprendizaje es fundamentalmente personal e íntimo. La lectura y experiencia que usted obtenga de, por ejemplo, el montaje de un cuento infantil, no será la misma que obtenga *otro* compañero, pues no poseen las mismas habilidades, impulso o sentido de fe. Le propongo las acciones, usted le otorga vitalidad. Por esta razón, el camino del actor y del narrador es un descubrimiento personal en el cual uno recibe en la medida de lo que entrega en escena.

Por otro lado, la materia tiene un fuerte componente *lúdico*. La actividad experimental de la materia está basada en el juego y

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

que es éste, sino la capacidad de tomar riesgos, de descubrir posibilidades y sobre todo, de disfrutar de cada actividad, con la misma curiosidad y desprendimiento como la hace un niño. Cabe resaltar, que lo *lúdico y disfrutable*, se sustentan y fortalecen con la práctica técnica e investigativa escénica propuesta en la asignatura, la cual es frecuente y constante.

Esta materia integra los aspectos técnicos básicos de *preparación* vocal (el trabajo con tu voz), preparación escénica (la puesta en escena de tus obras) y de gestión y producción escénica (cómo, cuándo, dónde, con quién y con qué recursos estrenará cada obra); desde los siguientes principios metodológicos, basados en el desarrollo de competencias y la resolución de problemas:

- Metodología activo participativa: Desde la cual, usted se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje a través del desarrollo de actividades, estrategias y escenarios propuestos.
- Aprendizaje significativo: Desde el cual, aprovecha y relaciona conocimientos y experiencias previas con los nuevos aprendizajes que adquiera en esta materia.
- Aplicación práctica potencial: A través de la cual, comprenderá la utilidad e interés de lo aprendido desde los contenidos y ejercicios propuestos en la materia.
- Funcionalidad y desarrollo de habilidades: Se propone la recreación de escenarios diversos y un objetivo escénico como problemática, para cuya solución desarrollarás estrategias escénicas con base en la búsqueda de información, el conocimiento del contexto, la planificación de ensayos y técnicas y la producción y evaluación de sus actividades.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje

Las orientaciones didácticas proponen el proyecto pedagógico de la materia. Usted encontrará los contenidos, los recursos y actividades necesarios para su estudio y para desafiarse constantemente en la práctica del relato y el descubrimiento y entrenamiento de sus habilidades escénicas. Dicho todo esto, le invito a iniciarse, descubrir y confrontarse para finalmente disfrutar de tu propio trabajo.

El texto "La Narración Oral Artística y Escénica" (Severo J., 2018) seleccionado para la asignatura, es de una didáctica impresionante, pues su lectura resulta agradable, sencilla, enérgica y nos apropia de la materia. El estudio del texto de Severo rompe con la lectura lineal y desordena la revisión de sus capítulos para volver a su estudio una y otra vez, pues la práctica escénico narrativa que usted adquiere con cada montaje requiere que el texto sea reinterpretado y asumido a la luz de cada nueva experiencia, para reconfigurar su conocimiento y generar recursos de cara a la realización de un nuevo ejercicio escénico.

¿Por qué se plantea de esta manera? Porque la propuesta se basa en un postulado escénico fundamental: Sacar al actor de su zona de confort y confrontarlo continuamente con el ejercicio actoral, siendo aún mejor si esto implica incomodidad. El trabajo escénico y el estudio de la asignatura requieren convertirse siempre en una experiencia nueva que le invite a partir de cero cada semana y sin

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

fórmulas pre-establecidas, sino las que usted descubra con base al juego que le propone la asignatura.

En ese contexto, cerca del 80% de las actividades de la materia se basan en ejercicios práctico experimentales semanales, que van desde el trabajo de mesa (la investigación y escritura para un relato), el establecimiento de un programa de ensayos hasta finalmente, el estreno de su obra (una puesta en escena corta, frente a ti mismo o un público reducido). Las herramientas técnico conceptuales de esta guía y el texto de Severo, le serán útiles para levantar cada proyecto escénico y afrontar el contexto emocional que embarga al actor al momento de presentarse. Por muchas razones (inherentes a la materia o externas a ella), usted percibirá angustia, agotamiento, hastío y hasta perciba que ciertos ejercicios sean abrumadores al momento de ponerlos en escena.

El trabajo escénico es una labor humana y artesanal, que está en constante cercanía con las emociones y sensaciones. Así que, si usted se percibe poco disponible o animado para el trabajo escénico, no se cumplieron tus expectativas o no percibe una conexión contigo mismo, lo invito a confiar en usted y seguir creciendo. La angustia y el miedo son buenos maestros y estoy seguro que usted tratará de hacer siempre su mejor trabajo.

El camino del actor y el narrador no es lineal y la repetición y el ensayo constante son fuente de descubrimiento y entrenamiento. No se preocupe si cuenta con experiencia previa o no. Sólo importa que tenga sentido de fe y convicción en sí mismo para dialogar con la asignatura y con usted y se permita el juego y el aprendizaje personal con base en tu propia experiencia, la mejor maestra de todas.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1

Es estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, habilidades, destrezas del ser humano.

Las capacidades expresivas de una persona tienen que ver con la gestión de su oralidad, corporalidad, gestualidad, energía y empatía, con las cuales genera un vínculo con el público y se pone en relación con el otro.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Usted está por descubrir el mundo de lo escénico y lo narrativo. Le invito a revisar cada capítulo del texto y aplicar sus herramientas técnicas en la realización de las actividades propuestas.

Semana 1

Unidad 1. La persona en diálogo consigo misma

1.1. Bienvenido al mundo de la Narración y lo Escénico

El mundo de la Narración Oral y Artística está basado en el juego, la experimentación y la búsqueda de un camino personal y una voz propia, que le otorgue a su trabajo una impronta original. Este mundo también se vincula con lo escénico, lo cual es más cercano a la vida cotidiana y profesional de lo que se que podría pensar. Cada acto que se ejecuta en público (desde una presentación académica hasta un brindis social) está regido por una planificación, un desarrollo, un conocimiento de quienes nos rodean y el objetivo esencial de causar una reacción en el oyente. O, en mayor medida, provocarle, conmoverle o movilizarle a una decisión o sensación.

Por ejemplo, un brindis de novios. La persona escogida para el efecto prepara el texto y las acciones a realizar (se levanta, camina y toma la copa), utiliza un elemento (un micrófono o su propia voz), y motiva la atención de los invitados para ser escuchado. Quizás hace una pausa o un nudo en su garganta le impide seguir hablando (efecto dramático) y tratará de transmitir felicidad, nostalgia o una lección sobre el compromiso. Es decir, elaboró una puesta en escena para transmitir una verdad o un mensaje.

Es exactamente lo que la materia invita a descubrir y elaborar. Buscar la verdad dentro suyo y lo quiere decir genuinamente, para Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

ofrecérselo a un público que desea ser motivado o conmovido. Bienvenido al mundo de la Narración Oral y Artística.

Actividad de aprendizaje recomendada

- Revise de manera general el texto de Severo, el cual será utilizado en el desarrollo de la materia. Familiarícese con su contenido y su lectura coloquial, escrita en clave narrativa.
- Lea detenidamente las páginas preliminares de la guía didáctica. Así tendrá claro el desarrollo de la asignatura, conocerá los contenidos a tratarse semanalmente, la metodología a utilizarse y la forma de evaluación determinada.

Semana 2

1.2. Las personas están hechas de historias

Las personas tienen la habilidad de narrar y compartir con frecuencia el relato de anécdotas, ya sean reales o ficticias. De hecho, las personas son capaces de elaborar un relato en el nivel más básico de la Narración Oral: *La conversación*, ya que el hecho cotidiano de conversar se vincula con la dimensión social de ser humano y surge de la necesidad de comunicarnos, relacionarnos, compartir, expresarnos y definitivamente, de no estar solos.

La conversación se genera desde la dimensión social de la persona, sin embargo, la narración oral artística y escénica surge de su

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

dimensión artística trascendente, pues supera lo cotidiano para ser asumida como un hecho social más amplio y complejo. Es decir, la Narración Oral es un suceso artístico escénico que se vincula con el imaginario e inconsciente colectivo.

Uno de los primeros postulados en la Narración Oral refiere que, con mucha frecuencia, la forma de narrar o relatar una historia tiene más importancia que el contenido del relato. Si usted sabe contar una historia con gracia y genera interés, el contenido de su narración llegará a impactar de forma honesta a su público.

Para lograr este objetivo, es necesario comprender lo fundamental de formarse rigurosamente, desde un aprendizaje y descubrimiento personal, siempre emocionante y placentero. Este proceso le permitirá conocer, potenciar y desarrollar sus habilidades, posibilidades expreso comunicativas y sus recursos narrativos, para relatar y emocionar con todo tipo de historias y todo tipo de espectadores, a la vez que encontrará un estilo auténtico como narrador. Por lo tanto, formación, observación, descubrimiento y sensibilidad deben ir de la mano.

Cada presentación o acting que se construya en la materia, desarrollará el conocimiento que necesita. Y como todo lo que vale la pena construir, éste es un proceso que dura toda la vida. Para efecto del uso del texto y la práctica experimental de cada acting, se homogeneizará ciertas palabras aplicadas a la enseñanza de la narración oral y artística.

Los términos relato, cuento, historia y narración se refirieren al contenido de lo que se comunica al público. Narración, contada o actuación o acting, definen el encuentro entre el narrador, público y el compartir historias. El narrador o cuentacuentos es quien prepara narración oral y el público, espectador o auditorio son quienes participan del hecho narrativo escuchando las historias. Su escucha activa y la acción narrativa producen el hecho comunicativo. Escena

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

o escenario es el espacio donde ocurre el hecho narrativo y donde se produce el encuentro entre narrador y público.

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Revise el capítulo llamado ¡Todos Contamos! Ubicado a partir de la pág. 13 del texto de Severo.
- Busque en su banco de recuerdos aquellas anécdotas, historias, cuentos o discursos que haya escuchado y que tengan una profunda resonancia en usted. Luego, escriba el relato más importante para usted y las sensaciones que despertaron o evocaron en usted.
- Le invito a chequear este enlace para iniciarse en el mundo de la narración:

Jara Cuentacuentos nos sorprendió en #MislataSomriu.org

1.3. Entrenando la voz y sus características expresivas

Es fundamental revisar este anexo al empezar el estudio de la materia. De esta manera usted descubrirá y aplicará ejercicios sencillos y completamente disfrutables, cuyo entrenamiento metódico le resultará muy eficaz a la hora de educar su voz y el cuidado del aparato fono articulatorio.

El narrador debe conocer su propia voz y las técnicas involucradas en el desarrollo de la misma, con la finalidad de conseguir una voz educada, impostada, potente y rica en matices. Como comunicador, el uso de la voz es una herramienta fundamental de trabajo y es

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

habitual adquirir hábitos nocivos que perjudiquen la salud de la voz y su aplicación escénico o profesional.

Deseo recomendarle que marque siempre una rutina de entrenamiento continua para tu voz, pues su constancia le dará los recursos expreso-comunicativos que necesita para ser un gran narrador y comunicador.

Con base en lo anterior, la voz es la principal herramienta del narrador y debe mantenerse saludable. Alteraciones en la misma pueden deberse a factores ambientales, emocionales, etc. y devenir en problemas a nivel físico, psicológico, relacional o en la salud del narrador. Este anexo presenta y profundiza en ejercicios que van desde el aspecto físico, higiene vocal y la salud integral del narrador. Le animo a revisarlos e incorporarlos a su rutina de entrenamiento permanente.

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Lee detenidamente los ejercicios propuestos para el entrenamiento de la voz en los capítulos denominados: Anexo I y II sobre la Voz, ubicados a partir de la pág. 105 del texto de Severo.
- Programe una rutina de los ejercicios vinculados con el entrenamiento y cuidado del aparato fonatorio, especialmente los que más disfrute. Le recomiendo visitar un especialista en el cuidado de la voz que pueda valorar su trabajo vocal.

Semana 3

1.4. Un buen narrador busca su formación

Existe una gran variedad de recursos para que usted, como narrador puede explorar y potenciar para su trabajo. La imaginación, creatividad, la capacidad de observación y de descubrirse a uno mismo, la expresión y comunicación verbo corporal permiten un aprendizaje teórico práctico a la hora de buscar y desarrollar distintas formas de narración y una adecuada gestión, organización y difusión de nuestro trabajo narrativo.

Cada narración y acting propuesto en la asignatura, contribuyen al conocimiento individual de las fortalezas, capacidades, debilidades, gustos y preferencias y con las cuales, usted puede crear un estilo propio y original para ser un narrador. Sin embargo, deseo puntualizar que las técnicas marcan únicamente el inicio en el proceso escénico. Lo que es realmente válido es su vivencia personal escénica, que se experimenta con cada encuentro con el público y con la narración.

La Narración Oral y Artística es un trabajo que involucra voz, corporalidad, mente y emociones. Es decir, involucra todo su ser. Así que, le invito a estar atento a su trabajo escénico o y escribir todas las observaciones que descubra en el mismo.

Los narradores aficionados y profesionales (y, de hecho, todas las personas, en un nivel básico de conversación), tratan de comunicar e interesar a su audiencia, sin embargo, la diferencia estriba en que el narrador profesional conoce cómo utilizar la técnica o el *artificio*.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

El artificio se refiere a la habilidad y conocimiento de quien practica Narración Oral y Artística, ara saber cuándo hacer una pausa y cambiar de ritmo en el relato. El uso del artificio supone saber cómo y cuándo utilizar distintos tipos de mirada para ofrecer una narración fresca, espontánea, viva e ingeniosa.

Este artificio depende de la investigación escénica que usted como narrador realice con respecto a su relato. El narrador estudia su obra y su puesta en escena y, además, requiere de un nivel energético superior que involucra todo su ser. Quiero invitarle a apropiarse de la historia que desee contar y hacerlo como un verdadero narrador, sin egoísmos, egocentrismos o vanidades, asumiendo la responsabilidad con su narración y el público: La de ser un mensajero que ama y comparte su relato.

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Estudie el capítulo denominado "La formación del Narrador", ubicado a partir de la pág. 19 del texto de Severo.
- Continúe realizando los ejercicios de entrenamiento y cuidado de la voz.
- Realice las actividades descritas en el EVA para esta semana.
- Observe enlaces en plataformas virtuales sobre charlas TED o de BBVA, para comprender las claves narrativas de un estilo original de relato.

Semana 4

1.5. La importancia de escoger un buen relato

Cuando se escoge un cuento por la premura del tiempo o las circunstancias, probablemente se haga una selección forzada y poco enriquecedora del relato. Pero, por el contrario, si usted logra involucrarse y fascinarse con una historia por el sólo placer de leer, esta cualidad constituye un inmejorable punto de partida. Y aún más, si usted percibe la necesidad de compartirlo con el *otro* para que disfrute como usted.

De esta manera, su selección del relato vendrá motivada por razones legítimas y sinceras: El interés suscitado en usted, la emoción que le produce o la resonancia del mismo en su interior.

El relato y el narrador se encuentran entre sí, en el disfrute honesto de la lectura y la escucha abundante de historias. Esta rutina le permitirá poseer un amplio bagaje de relatos y diversas temáticas. Escuchar y leer historias requiere de práctica, para la que se plantea las siguientes recomendaciones:

- Déjese influir por las imágenes, descripciones y textos de los relatos. Perita que su influjo se genere en espacios de paz para su actividad lectora.
- Tome apuntes de las observaciones y sensaciones que le producen los relatos. Escriba sus apreciaciones sobre las temáticas, el estilo, el tono de la historia, la trama y las

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

subtramas, el público al que va dirigida y principalmente, las emociones, reflexiones e ideas que suscitan en usted.

Por otra parte, se puede encontrar una gran cantidad de fuentes para descubrir relatos, como por ejemplo en colecciones, anécdotas, noticias, leyendas y costumbres de diversas culturas, sin embargo, la fuente más importante de todas sean sus propias vivencias, experiencias y reflexiones. Nada más genuino y valioso que su propia experiencia.

Se puede tener la certeza que un relato está bien escogido, cuando se está plenamente convencido de que será del agrado del público. Esta convicción imanará su actuación y su manera de narrar. De todas formas y aún con esta seguridad, no se puede estar completamente seguro de la reacción del público. Nunca hay dos públicos iguales. Como nunca hay dos funciones o dos narraciones exactas. Las circunstancias son cambiantes y usted, como narrador cambia en cada función. Y este riesgo e incertidumbre la hará crecer y aprender muchísimo.

Sin embargo, se puede tener en cuenta ciertas circunstancias para asegurar el mayor disfrute posible de su relato y su actuación. Como, por ejemplo:

- Características del público (edad, expectativas, nivel de educación y acceso a productos culturales).
- Circunstancias del evento (hora, fecha, temática),
- Cualidades del espacio (ventilación, sonoridad, iluminación, etc.).

De hecho, el conocimiento de lo anterior, es la base del trabajo de gestión que se debe hacer para producir un espectáculo, el cual le será útil en las tareas escénicas planteadas. Cada circunstancia analizada y prevista lleva a tomar *decisiones* que repercutirán en la actuación, minimizarán el error y potenciarán el disfrute del relato.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Para el éxito del trabajo escénico, es muy importante empatizar y escuchar los diferentes mensajes con los que el público retroalimenta de forma constante. Estos mensajes pueden ser corporales, el disgusto, el silencio o los gritos, la generación o falta de atención, etc. Este feedback permite cambiar el tono, el estilo y el ritmo del relato para lograr encauzar el trabajo escénico.

Empatizar y escuchar con el público es capital para una buena actuación. Un buen narrador trabaja con el material que el público brinda (como los mensajes que envía o el nivel de energía que proyecta), pues está alerta al entorno y los estímulos que provoca su trabajo y a su vez, los que el espectador provoca en su actuación.

Nuevamente, el tiempo del relato y la complejidad del mismo (tipo de tramas, descripciones, personajes, etc.) dependen de las circunstancias que envuelven su actuación y las decisiones que se desprenden de su investigación, tal como se analizó anteriormente.

Un narrador que empieza a jugar con los relatos y tiene sus primeros acercamientos con el público, puede experimentar con relatos cortos. A medida que sepa cómo administrar la atención y el interés del espectador y posea mayor conocimiento y recursos, podrá elaborar historias de mayor duración.

Una vez más, estas decisiones dependen muchísimo del camino personal que se recorra como narradores y comunicadores y de las experiencias obtenidas en el mismo. Le invito a continuar entrenando e incorporando los recursos que lo hagan un mejor narrador y a buscar las historias que conecten e forma vital y emocionante con su público. No lo olvide, para emocionar al *otro* debemos emocionarse primero. El relato debe mover y tocar su fibra interior para hacer lo propio con el *otro*.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Analice y disfrute la lectura del Capítulo: "La selección de cuentos e historias para narrar" (Desde la pág. 25 del texto de Severo).
- Continúe con el programa de ejercicios de entrenamiento y cuidado de la voz.
- Realice las actividades descritas en el EVA para esta semana.
- Observe y reflexione sobre las sensaciones, imágenes o emociones que generan en usted los siguientes enlaces:

¿Por qué contar cuentos? | Ana Cristina Herreros | TEDxLeon

La importancia de contar cuentos | Mariana Zermeño | TEDxTijuana

Primer bimestre

Seaundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Autoevaluación 1

1. Completa los siguientes enunciados: El nivel básico de la Narración Oral es _____ y responda a la dimensión _____ del ____ La narración oral artística y escénica surge de la dimensión _____ y _____ del ser humano. 2. Marca con una X dentro del paréntesis del enunciado que completa correctamente cada literal. El hecho comunicativo de la narración se produce entre: () La historia y el narrador.) El narrador y el público) La historia y el público. La escena, según el autor del texto, refiere a: () El escenario o teatro donde se realiza la narración. () Cualquier espacio escénico que pueda ser utilizado para la narración. () Cualquier espacio escénico, a excepción de una cafetería o un parque.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

3. De la siguiente lista de enunciados, señala con una X en el paréntesis de los enunciados correctos:

() Es importante tomar nota de lo que nos gusta de un relato, para incorporarlo a nuestro repertorio.

() El bostezo es un buen ejercicio para la relajación.

() Lo importante es contar nuestro relato, no que éste conecte con el público.

() El público se emocionará con nuestro relato, si primero nosotros nos hemos emocionado con éste.

 Conseguir una voz educada, matizada y potente no es fundamental para la narración oral, pues se puede trabajar con el cuerpo.

() Necesitamos de la mirada para sostener la atención y el interés del público.

() El narrador profesional no necesita desarrollar artificios.

4. Relacione correctamente las técnicas de trabajo de voz de la columna A con sus respectivos ejercicios en la columna B, escribiendo el literal de los enunciados de la columna A en los paréntesis de la columna B.

a. Técnica del corcho

() Para calentamiento, articulación y proyección de la

VOZ.

b. Jugar con la mirada

() Para mejorar la articulación y

pronunciación

c. Realizar trabalenguas

() Para mejorar la inflexión y

entonación

d. Bostezar

() Para mejorar la capacidad

comunicativa.

Ir al solucionario

Unidad 2. La persona en diálogo consigo misma y el personaje

Resultado de aprendizaje 2

Traducir en un lenguaje creativo sentimientos, pensamientos e ideas, haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que afectan a la colectividad.

Como se observó en los primeros temas de la guía, el relato está presente en la cotidianidad y la vida diaria. La narración es inherente a las personas, pues es comunicación. En esta parte de su estudio, le invito a explorar sus habilidades narrativas y ponerlas en contexto escénico, para descubrir en los recursos, (vocales, corporales, etc.) usted puede hacer del relato una experiencia sensible.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Semana 5

2.1. Tu relato necesita ser preparado para ser compartido

La puesta en escena de una obra, parte del denominado trabajo de mesa. Esto es, el estudio y análisis correspondiente al texto escogido. En el caso de la Narración Oral y Artística, el trabajo de mesa se conoce como la preparación y elaboración del relato, cuyas fases y herramientas serán analizadas en este capítulo.

Una vez que se ha elegido el relato (por las emociones que despierta en usted), la lectura, visualización, la elaboración de notas y la documentación son las herramientas técnicas de la primera fase de preparación y elaboración del relato que se revisan para la preparación del mismo. Le invito a revisar las siguientes recomendaciones prácticas que le ayudarán a preparar estas herramientas de forma rigurosa.

- Disfrute de la lectura del relato cuantas veces sea necesario hasta que éste "actúe" en usted y haya sido incorporado en su interior.
- Visualice el relato para entrenar su memoria e imaginación. En otras palabras, imagine la narración y las imágenes que le sugiera: Texturas, colores, formas, temperatura, ambientes, sabores, aromas, etc. Trate de capturar y recrear en su interior la mayor cantidad de detalles que pueda, para apropiarse de la verdad del relato y mantener viva su imaginación.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Habitúese a escribir y cuestionar todas las ideas que se desprendan de la lectura del relato. Pregúntese constantemente qué le provoca su lectura. Qué le dice. Por qué debería compartirlo con su público. Con qué ideas y propuestas está de acuerdo y cuáles eliminaría o actualizaría. Probablemente sus anotaciones sean desordenadas en principio, sin embargo, descubrirá que este constante ejercicio de análisis, lo hará preciso y metódico a la hora de seleccionar y elaborar su relato y el trabajo escénico que desarrollará a partir de éste.

- También documéntese e investigue sobre el contexto de tu relato, ya sea histórico, mítico o imaginario. Usted puede consultar diversas fuentes como fuentes bibliográficas, piezas musicales, películas, noticias, etc., que enriquezcan su visión y su trabajo narrativo.
- Escriba siempre. Escriba cada vez que pueda. Escriba aún sin inspiración. Se trata de documentar su propia visión, sus ideas sobre el relato y los personajes, la forma como desea contar la historia, las razones por la cuales es importante para ti, etc. Escribir genera más preguntas que respuestas y éste es el camino adecuado para trabajar en el relato y su puesta en escena.

Los elementos de la segunda fase de la elaboración y preparación del relato son *el análisis, la estructura y la adaptación del relato*. A continuación, se analizará las estrategias del trabajo de mesa inherentes a esta segunda etapa del trabajo de mesa:

 Analice el texto a profundidad. Disecciónelo en sus componentes principales: personajes, motivaciones, trama principal, subtramas, contexto, cadena de acciones, lenguaje utilizado, temática, etc. Un análisis concienzudo le permitirá plantear su visión de la historia.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Estructure de forma precisa los acontecimientos del relato, para examinar cómo éstos se conectan y posibilitan que la historia avance y tenga cohesión, ritmo y coherencia. En este apartado, el texto le proporciona un documento muy útil que le ayudará a organizar las observaciones y detalles que extraiga del relato. En definitiva, la idea es saber qué ocurre y cómo ocurre cada acción del relato.

Las notas e ideas producidas le permiten refrescar y actualizar su banco de relatos. En este proceso, descubrir sus propios recursos de análisis del texto, investigación y estructuración del relato le permitirán desarrollar un trabajo cada vez más riguroso y profesional. Con la práctica, usted descubrirá como sus habilidades narrativas pasan del ámbito cotidiano a la actividad artística que se sustenta en la técnica y el entrenamiento ¡Ánimo!

La preparación y elaboración del relato y la experiencia que acumula para estructurar su relato tienen un solo objetivo: Hacer que usted se apropie de la narración para ser vivida y compartida en cada acting. En este apartado, se analizará uno de los elementos más importantes a la hora de apropiarse del relato y darle una impronta y una visión personal: El proceso de *adaptación*.

Muchos relatos han viajado por diversas épocas históricas y lugares geográficos, enriqueciéndose de la cultura, las costumbres y las circunstancias sociales e históricas de un tiempo y espacio específico. Adaptándose a su tiempo y al público y contexto de su época. E ese sentido, la adaptación de una historia consiste en la reescritura del relato según la visión del narrador. Esto implica imanar el relato de sus convicciones, valores, uso del lenguaje, estética y su estilo personal.

Adaptar también implica revisar el relato y actualizarlo. Con frecuencia, el contexto histórico y social que era aceptado en el pasado probablemente ya no lo sea en esta época. La adaptación de una historia significa escoger o eliminar ciertos elementos de

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

la historia y dar importancia a otros, para simplificarla, reducir su duración o reescribirla para cierto tipo de público.

La adaptación de un relato implica preguntarse siempre que es lo que lo quiero contar y porque quiero hacerlo. Con base en esta decisión, se desprende la búsqueda de todos los recursos se utilizarán para provocar las imágenes, emociones y sensaciones que desea despertar en su audiencia. En este apartado (pág. 43 en adelante) encontrará una gran variedad de recomendaciones sobre los recursos escénico narrativos y cómo utilizarlos en pos de tu actuación. Dentro de estos recursos, se encuentra el uso del lenguaje. Recuerde que las palabras y la forma de decir cada una de ellas, crean el imaginario de su relato.

Le invito a apropiarse del relato, hallar su propia voz para narrar y suscitar emoción, imágenes y sensaciones en su público. Como se ha expresado anteriormente, una narración auténtica y bien ejecutada, implica la entrega de todo su ser en su trabajo. ¡Siga adelante!

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Disfrute de la lectura del Capítulo: La preparación del cuento para narrarlo (Desde la pág. 33 del texto).
- Continúe con los ejercicios de entrenamiento y cuidado de la voz. Hágalo frecuentemente.
- Realice las actividades descritas en el EVA para esta semana.
- Busque un relato que pueda examinar, reestructurar y adaptar de acuerdo a las fases del mismo.
- Chequee lo siguientes enlaces, sobre el programa "Narrador de Cuentos" y disfrute de los relatos:

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

El narrador de cuentos Hans el Eriso.

El narrador de cuentos Perseo y la Gorgona

Semana 6

2.2. Ensayar para descubrir, ensayar para conmover

Al completar la preparación y elaboración del relato, se enfrenta la siguiente etapa del proceso escénico narrativo: El montaje de la narración. Preguntas como ¿Qué se utiliza en la puesta en escena? o ¿Cómo se desarrolla una historia en términos escénicos? surgen de este desafío.

En principio, se podría asegurar que todas las personas desde su vida diaria, han tenido una experiencia cercana al montaje escénico: Un programa de navidad, una presentación escolar o una participación artística o religiosa. Todas son, en un sentido amplio, montajes escénicos y aplican los mismos recursos que un montaje de la Narración Oral y Artística como son música, gestos, silencios, movimientos corporales, títeres, máscaras, vestuarios, un juego coreográfico, juegos de voz, lenguaje de señas, poesía, palabra extraídas de otros idiomas, ilustraciones, participación del público, uso del escenario o del espacio entre el público, iluminación, instrumentos musicales, etc.

La diferencia radica en que una puesta en escena de Narración Oral y Artística aplica estos recursos y artificios para crear una experiencia sensible para el espectador. Además, el relato procede de una investigación escénica en la cual el narrador requiere de un nivel

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

energético superior que involucra todo su ser y su libertad de crear y jugar, sobre la que se hablará más adelante.

Otra diferencia importante es que una propuesta narrativa artística toma como base la autoobservación que el narrador hace de sí mismo. El proceso de autoobservación es sumamente efectivo, pues proporciona al narrador la habilidad de identificar y desarrollar gustos, valores, recursos y capacidades, para potenciarlas y desarrollar su estilo narrativo.

Como se había señalado anteriormente, para el desarrollo de un relato y su puesta en escena, el narrador posee libertad completa para involucrar todos los recursos que su imaginación y potencial le permita. La libertad de jugar, por otra parte, se refiere a la habilidad de experimentar con esos recursos para descubrir y fijar los lenguajes implicados en el relato.

En consonancia con la idea anterior, cada recurso escogido en el relato (desde una prenda de vestuario, uso de la voz, maquillaje, la pieza musical escogida, la presencia o ausencia de escenografía, etc.) proviene de las decisiones que el narrador toma con base en su propuesta narrativa. A la vez, cada recurso narrativo es un lenguaje que transmite una idea, una sensación y transmite un mensaje que será asumido, canalizado e interpretado por el público.

Finalmente, el desarrollo y aprendizaje del arte de la narración se trata de trabajo, búsqueda, investigación y experimentación. Esta es la clave de nuestra labor. Le recomiendo buscar la forma de impulsarse a sí mismo, conocerse profundamente y arriesgarse a aplicar todos los recursos que desee para no limitarse en su aprendizaje. Un narrador ensaya continuamente, corrige y principalmente, disfruta del proceso de creación.

Un vestuario, máscara u objeto se usa en función de la obra, el público y las circunstancias de nuestra propuesta narrativa. Cada

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

recurso escénico debe *servir a la narración*, potenciar su expresividad y no perjudicar la puesta en escena o encubrir limitaciones o falencias. El relato podría sentirse menoscabado si el recurso aplicado lo ralentiza, detiene o ensucia. Cada artilugio utilizado potencia la actuación en pos de procurar generar la magia y la ilusión para el espectador, por lo tanto, tiene un valor extracotidiano que puede ser utilizado de manera que provoque emociones, recuerdos o vivencias.

Dentro de la ilimitada gama de recursos, el lenguaje mímico y gestual son fundamentales para generar la magia en escena. Si el narrador "ve" y le otorga un valor los objetos que crea con su cuerpo en el espacio (su peso, temperatura, textura, tamaño, etc.), el público también podrá verlo y valorar en igual medida. La acción mímica y gestual instala en el imaginario del público los objetos creados por el narrador, quien debe asegurarse de respetar y valorar las características objetuales otorgadas a sus acciones:

Cada acción mímica y gestual desarrollada por el narrador tienen un valor extra cotidiano y una función importante en la escena y en la historia. Le recomiendo entrenarse en el conocimiento de las acciones reales objetuales para luego trasladarlas al espacio escénico y hacer de su aplicación un trabajo preciso, creíble y veraz. El público agradecerá su esfuerzo, pues su imaginación no fue subestimada y el narrador comunicó y emocionó desde su corporalidad.

Planifique adecuadamente sus ensayos con los recursos que desee involucrar en propuesta narrativa. Lo que ensaya se vuelve natural en escena y luego, se convierte en magia.

El uso de sonoridades (cantos, onomatopeyas, sonidos corporales, instrumentos musicales o cualquier elemento que produzca sonoridad) son un recurso fabuloso a la hora de construir una narración y jugar con la participación del auditorio. Además, crean el

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

ambiente de ilusión que la historia requiere. Sin embargo y como fue señalado en el capítulo anterior, recuerde que el recurso (sonoro en este caso) sirve al relato y a la puesta en escena y no la menoscaba en su ejecución.

Un director (de orquesta, escénico, de cine, etc.) usualmente imprime (o impone) su visión a un proyecto artístico y lo desarrolla según sus valores estéticos, artísticos y éticos. Sin embargo, el director de un proyecto narrativo, procura convertirse en un guía que acompaña el proceso artístico del narrador y proporcionarle las herramientas necesarias para que éste genere su visión del trabajo, investigue y gestione sus recursos y encuentre su estilo narrativo. El narrador, es quien al final de la tarea, decide qué camino seguir, con base en las sugerencias de su director.

Al ser una materia experimental, es recomendable que se ensaye con alguien que conozca sus capacidades, habilidades y defectos. Esta persona le ayudará a sacar lo mejor de sí mismo y le proporcionará feedbacks sumamente útiles para tu trabajo.

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Disfrute de la lectura del capítulo 4: "Cómo practicar y ensayar la contada" (Desde la pág. 49 del texto).
- Investigue sobre los ejercicios de entrenamiento y cuidado de la voz y hágalos parte de su rutina.
- Realiza las actividades descritas en el EVA para esta semana.
- Observe enlaces en plataformas virtuales sobre relatos y examine los elementos utilizados en escena, el manejo de la voz, acciones físicas, etc. Es decir, todo aquello que el narrador

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

trabaja (a excepción del texto y los diálogos). Le comparto algunos enlaces para tu curiosidad:

El narrador de cuentos La verdadera novia

El CuentaCuentos El Soldado y la Muerte

Il Festival Cuentos en el patio, cuentacuentos infantiles y adultos

Semana 7

2.3. Es hora de entrar a escena

El ejercicio escénico consiste en un enfrentamiento y un diálogo constante del narrador con diversos materiales: El cuerpo, la voz, el relato a narrar o adaptar, el espacio escénico, los elementos escenográficos, el vestuario, el maquillaje, etc. Y en principio, con uno mismo y en último con el *otro*. El narrador también realiza este enfrentamiento y dialogo con su propio miedo y ansiedad, lo cual resulta completamente natural en el proceso de estudio, creación y desarrollo del relato.

A punto de compartir el relato con el *otro* o público, se recomienda actuar desde el convencimiento de que su trabajo escénico y su historia van a convencer y gustar al público. El narrador es el primer convencido de la verdad de su historia, de lo contrario, nadie se lo hará. La ansiedad puede ser muy fuerte, sin embargo, lo es más la convicción y el impulso. De todos modos, si aún con toda la preparación y estudio involucrado en su relato, algo saliera mal o de forma imprevista, tómelo con humor (no se tome tan en serio) y

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

utilice el error a favor de la historia. Lo importante es continuar con la historia, a pesar de los imprevistos que inevitablemente se presenten.

La formación como narrador, el buen humor y la experiencia constante en escena, proporciona un recurso tremendamente efectivo al momento de confrontar y resolver un error en el relato: *El Saber Improvisar.*, Al improvisar, la narración se puede convertir en algo completamente nuevo y da la oportunidad al narrador de ser recursivos en escena. El error es fundamental para el aprendizaje y el humor es perfecto para aprender.

La Narración Oral ofrece diversos motivos para impulsar su aprendizaje y práctica. Las personas disfrutan compartir una buena historia, quieren aprovechar sus recursos escénicos, ampliar su formación profesional o contribuir en su área de trabajo desde la narración y lo escénico.

Cualquiera que sea la razón para hacerlo, descubrirá que narrar y comunicar es completamente apasionante, pues el relato crea vínculos con *el otro al* extenderle un puente hacia lo mágico, el conocimiento y un nuevo mundo. El trabajo actoral, narrativo y comunicacional es disfrute y magia, que se sustenta en ensayos, experimentación y un trabajo dedicado de análisis, escritura y autoconocimiento.

En este punto del camino (y con una relato estrenado y compartido con su público), no puedo sino recomendarle que continúe leyendo, buscando más narraciones y entrenando cada día. No olvide investigar, fomentar su curiosidad y por supuesto jugar. Juegue mucho, diviértase, ríase con cada ensayo, cada error y cada acierto. También experimente con acciones físicas, con diversos objetos, con las palabras y el lenguaje, hasta que la historia viva en dentro suyo y genere deleite en cada actuación.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Relate para asombrar. Busque la verdad de su relato. Descubra sus habilidades. Todo el trabajo invertido valdrá la pena.

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Disfrute del Capítulo: "Comenzamos a actuar" (Desde la pág. 87 del texto).
- Siga con su rutina de ejercicios de entrenamiento y cuidado de la voz.
- Realice las actividades descritas en el EVA para esta semana.
- Observe sus propios videos y reflexione sobre tu proceso de creación y crecimiento. Seguro que encuentra cosas muy interesantes y sorprendentes.

Actividades finales del bimestre

Semana 8

2.4. Feedback: Reflexiones del trabajo realizado

Los ejercicios escénicos desarrollados, muy probablemente han tenido una gran influencia en usted y a través del juego, el riesgo y la experimentación, ha descubierto sus capacidades creativas. En esta semana, le invito a que considere que significado y resonancia ha tenido esta materia en tu formación personal y profesional hasta el

momento. A la vez, le recomiendo que revise las autoevaluaciones y se prepare con convicción y entusiasmo para su examen bimestral.

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Siga con su rutina de ejercicios de entrenamiento y cuidado de la voz.
- Realice las actividades descritas en el EVA para esta semana.
- Le invito a realizar una pequeña crónica de su experiencia escénica en un resumen de 300 palabras como mínimo. Disfrute del proceso de escritura.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Segundo bimestre

Autoevaluacion 2

Relacione correctamente los elementos de análisis del relato de 1. la columna A con sus respectivos conceptos en la columna B, escribiendo el literal de los enunciados de la columna A en los paréntesis de la columna B.

a.	Argumento	() Cadena de sucesos de la historia .
b.	Fabel	() Expresiones o palabras a cambiar para la comprensión de la historia
C.	Lenguaje	() Trama argumental principal y secundarias o paralelas
d.	Digresionesr	() Breve sinopsis de la historia

2. Marca con el X el paréntesis del enunciado que completa correctamente cada literal.

El ejercicio de visualización nos permite fijar:

() El trabajo de voz de la narración.
() El espacio escénico en el que vamos a trabajar
() Las imágenes, emociones y la verdad del relato

La estructura del relato es:

- () La cadena de sucesos del relato, escrita de manera clara y concisa.
-) La manera como estructuramos los textos y los (personajes.
-) Una forma de narración infantil.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

3. Completa el siguiente enunciado:

Tendremos que ejercitarnos en las acciones mímicas, para que sean ______ y ______ para el público.

Hay que dar a la ______ y _____ un valor especial: ______ Si nos movemos por el espacio escénico y creamos diferentes ______, es importante ______ una vez creados.

Ir al solucionario

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

2

Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 3

Comunicar las diferentes situaciones que se pueden presentar dentro de un contexto mediante el uso de técnicas de expresión corporal, visual y sonoro.

La puesta en escena de un relato se forma de múltiples lenguajes que comunican y provocan y emocionan. La iluminación, la selección del vestuario, la propuesta musical, el uso de tu voz y tu corporalidad, la utilería a usarse, el espacio escénico, etc. Todos los elementos del relato comunican y fortalecen o debilitan la puesta en escena. En esta unidad, se iniciará el estudio de estos elementos y sus fines prácticos.

Contenidos, recursos y actividades recomendadas

Semana 9

Unidad 3. La persona en diálogo consigo misma y la obra

3.1. Las aplicaciones del relato

La función básica de la narración es deleitar. Un relato genera un compartir especial en el espacio de reunión de una familia, clan o tribu y potencia los artificios (el juego de la voz, pausas, silencios, música, gestos y acciones físicas) para recrear el disfrute y la ilusión. En torno a la narración las personas se comunican entre sí, son parte de algo y se crean vínculos y cultura. Además del deleite, otra función del relato es canalizar la trasmisión de conocimientos hacia el otro. La comunidad, la sociedad o la familia, como grupos sociales establecidos, aprovechaban el relato para la divulgación y fomento de sus tradiciones, moral, valores y creencias.

La narración conserva sus funciones primarias, pese al avance tecnológico y el acceso ilimitado de información. De hecho, el provocar el deleite y la transmisión de conocimiento desde el relato son más necesarios que nunca. Una actividad tan orgánica y humana como la narrativa, fomenta y desarrolla vínculos, memoria, aprendizaje, imaginación, lenguaje en las personas. La narración deja huella y un buen relato une a la comunidad en sueños, dudas o angustias semejantes y compartidas.

Una experiencia narrativa genuina posee un gran valor comunicativo, forma comunidad y contribuye al desarrollo de la cultura viva de un pueblo. Por otra parte, un buen relato cautiva, emociona y posee un

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

fuerte componente pedagógico, pues los elementos presentes en éste (personajes, sus relaciones, uso del lenguaje, tramas) generan mensaje, discusión o transmisión de saberes.

El poder del relato implica con mucha frecuencia, la transmisión de un valor, costumbres o moral, relacionados con la normalización de una forma de conducta o agenda. Sin embargo y en lo que respecta a la materia, el relato se decanta por permitirle al público decidir qué mensaje o posición adoptar con respecto a la narración, sin tratar (implícita o explícitamente) de direccionarlo hacia una agenda o manera de pensar.

La intención del relato y del narrador es siempre la de deleitar, asombrar y crear una experiencia escénica disfrutable con los recursos que se tiene a mano. El mensaje se extiende desde la emoción, no desde el discurso. El conocimiento se extiende desde el juego y el disfrute y no desde la agenda.

La narración, desde su faceta terapéutica, es parte de la arteterapia. El arteterapia es un grupo de actividades artísticas que buscan incidir sobre el estado de bienestar del individuo y funcionan como un aliado de la medicina biologicista o convencional (Carrión, 2020).

El relato terapéutico se inscribe dentro este tipo de actividades terapéuticas complementarias y aprovecha su potencial catártico, para proporcionar el alivio emocional que el usuario necesita. Para que funcione, es importante conocer el contexto médico o asistencial de los usuarios y aplicar los protocolos hospitalarios necesarios. Se debe conocer el tipo de usuarios en los centros médicos, adaptar la puesta en escena del relato (por el uso de objetos, luz, sonidos, palabras, etc.), pues el contexto escénico se adapta a un ambiente médico, el cual requiere nuestro mayor cuidado y empatía.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

La asistencia es efectiva, si el aspecto terapéutico del relato mantiene su poder comunicativo y de disfrute, dentro de las normas de bioseguridad y cuidado emocional. (Carrión, 2020).

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Revise el Capítulo 8: Campos, funciones y aplicaciones de la narración oral, artística y escénica (Desde la pág. 93 del texto de Severo)
- Disfrute de los ejercicios de entrenamiento y cuidado de la voz.
- Realiza las actividades descritas para esta semana en el EVA.
- Disfrute del relato, en vivo o en video y reflexione sobre sus temáticas, transmisión de conocimientos o valor terapéutico. Le sugiero algunos enlaces:

Cuentacuentos Eduardo Sáenz de Cabezón. 22 de marzo de 2014

"Las matemáticas nos hacen más libres y menos manipulables". Eduardo Sáenz de Cabezón

Victor Küppers: Por qué es tan importante aprender a escuchar

Semana 10

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

3.2. El público como impulso del trabajo escénico

El vínculo narrador-público viene dado por la relación cuentacuentoscomunidad. La comunidad construye cultura viva y los narradores tiene la responsabilidad de compartir su historia con la mayor honestidad, pues son parte de la comunidad con la que interactúan. El narrador cuenta su historia con el público, no **para** el público. El relato es un acto de doble dirección, ya que el narrador se alimenta y transmite al *otro* y éste devuelve la acción expreso-comunicativa.

Por lo tanto, el espectador participa siempre de la construcción del relato. Su corporalidad, manera de escuchar, reír, su silencio, incluso su permanencia o salida de la sala proporcionan continuamente información, lo cual constituye un feedback absolutamente recomendable de tomar en cuenta para gestionar el relato que, en cada presentación se transforma y crece, al igual que su puesta en escena y el público, cambian también con cada actuación.

En este tema, encontrarás estrategias de gestión del feedback del espectador, que serán muy útiles al momento de presentar el relato, por ejemplo: cuando hacer preguntas al público o solicitar su ayuda para incorporarse al relato. En todo caso, la interacción con el público no debe ser utilizada para enmascarar carencias expreso comunicativas ni limitaciones narrativas. El narrador crea un imaginario con el público y se comunica con éste.

Un relato bien elaborado se construye con base en el uso creativo de recursos técnicos, escénicos y comunicativos para lograr el deleite del público y provocar en éste, una lectura personal e íntima de la historia.

Dentro de los recursos comunicativos, están el mantener una conversación con el público durante un tiempo prudente para resolver sus dudas y la capacidad de improvisar y reaccionar frente al error o lo imprevisto, habilidad que le permitirá asumir e

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

integrar las respuestas del público al relato. Otro importante recurso comunicativo es evitar cierto tipo de preguntas que pueden ensuciar o entorpecer la puesta en escena: ¿Les gustó? o ¿Quieren otro cuento? Es preferible invitar al público: con frases como ¡Ayúdenme! o ¡Vamos a jugar!, que muy probablemente, los predispondrá a actuar.

Se recomienda establecer y mantener el contacto visual con el espectador, pues la mirada es el primer nexo de comunicación entre ambos. La mirada invita al espectador a ser parte de la historia e indica hacia donde éste debe mirar o hacia donde no debe hacerlo. La mirada envuelve, llena de energía, transmite seguridad y si es sincera, adentra al espectador en el mundo del relato.

Existe un detalle muy importante a la hora de compartir el relato y tiene que ver con la interpretación que el público hará del mismo. El relato que se ofrece no es necesariamente el que comprende o mira el público, pues dependerá de su propia visión del mundo, sus valores o su gusto estético. De hecho, es posible que el espectador ni siquiera se emocione. El relato tiene distintos efectos y la indiferencia es uno de ellos.

Es importante señalar este punto, pues el narrador asume con facilidad que el público elaborará una lectura semejante a la suya, con respecto a la historia. Nada más lejano a la verdad del relato, pues lo fundamental para el narrador es la historia resuene y remueva el imaginario de cada espectador, de acuerdo al cristal con que mira el mundo. El relato suscita sensaciones, recuerdos, ideas o emociones y que no necesariamente son las que el narrador propone, sino todo lo contrario: Alienta la lectura propia y personal del espectador.

El público agradece cuando es desafiado, tanto a nivel intelectual como emocional y el relato puede generar múltiples lecturas cuando el narrador se hace las siguientes preguntas: ¿Debo ser complaciente con mi público y darle lo que espera? ¿Debo darle el final feliz que está esperando de mi historia? ¿Hasta qué punto ser complaciente

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

significa subestimar su capacidad de dejarse calar por el relato? ¿Cómo puedo desafiar a mi audiencia y a la vez no ser complaciente?

Le invito a desafiar a su público y sorprenderlo.

El público es cómplice y aliado de la historia y del narrador, nunca un enemigo. Por es, le invito a construir la historia con éste. Si se suscita este vínculo, el narrador podrá percibir que el relato le interesa y lo envuelve. Es como el momento del fuego en una tribu. Sin embargo, no se debe esperar grandes aplausos ni felicitaciones siempre. Las reacciones son siempre distintas, como distintos son los públicos.

Eso no significa que no al público no le haya asombrado el relato. Es al contrario, pues un gran aplauso no necesariamente significa una conexión con el público. Si el relato funciona será evidente en el feedback del espectador. Su reacción natural comunicará si se dio esa chispa de asombro y deleite entre historia, narrador y público.

En uno u otro caso, le recomiendo dejarse sorprender por el público y por usted mismo en cada actuación. Las personas buscan identificarse con un buen relato y que éste les hable de la experiencia de ser humano. Por esta razón, trate al público como personas con una capacidad profunda de emocionarse y de identificarse con los temas y acciones que propone. Ofrézcales su relato con la mayor honestidad y entrega posibles.

Déjese sorprender...

Actividades de aprendizaje recomendadas

 Revise el capítulo 5: El público (Desde la pág. 67 del texto) y disfrute su lectura.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

- Siga ensayando su rutina de ejercicios de entrenamiento y cuidado de la voz.
- Realice las actividades descritas en el EVA para esta semana.
- Disfrute de un buen relato y reflexione sobre cómo se gestiona la participación del público en cuando este es convocado a participar. Le dejo algunos enlaces:

Victor Küppers: Por qué es tan importante aprender a escuchar

'Ayudar en casa' no es suficiente, hay que compartir la carga mental. Alberto Soler, psicólogo

El poder de las historias | Eduardo Sáenz de Cabezón | TEDxRiodelaPlataED

Semana 11

3.3. Una buena historia es siempre bien escogida

La base del trabajo escénico/narrativo es la investigación, el ensayo, el juego, el riesgo, la experimentación y su repetición constante. La repetición proporciona una relectura de los elementos narrativos y refresca la puesta en escena, manteniéndole viva y vital. El presente capítulo aplica este principio de repetición, pues ofrece una relectura de contenidos a la luz de la experiencia escénica adquirida en el primer bimestre.

Para una relectura profunda del tema de estudio que fortalezca la experticia aprehendida, le propongo el análisis de las siguientes preguntas:

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

- ¿Qué esperas de la lectura de un relato?
- ¿Qué emociones despiertan en tus los relatos escogidos?
- ¿Por qué son importantes?
- ¿Cuál es la resonancia del cuento en mí?
- ¿Para disfrutar un relato, cómo generas las circunstancias apropiadas?
- ¿Es importante tomar notas de los relatos revisados y disfrutados?
- ¿Qué información consideras debe ir en las notas sobre los relatos?
- ¿Dónde puedes encontrar cuentos o relatos?
- ¿Cómo sabes si el relato seleccionado es la decisión adecuada?
- ¿Cuáles son las circunstancias que rodean a una contada, qué debes tomar en cuenta?
- ¿Qué significa empatizar e escuchar al público?
- ¿Qué implica la capacidad de improvisación?
- ¿De qué factores depende la duración ideal de un relato?

Actividades e aprendizaje recomendadas:

- Nuevamente disfrute del Capítulo 2: La selección de cuentos e historias para narrar (Desde la pág. 25 del texto).
- Practique los ejercicios de cuidado y entrenamiento vocal.
- Revise los siguientes enlaces y analice el estilo de narración y manejo de los elementos escénicos de los siguientes relatos:

El poder de una conversación: Álvaro González-Alorda at TEDxPuraVida 2013

Cuenta Cuentos: El sapo vanidoso (Capítulo 1)

Cuentacuentos - El arbol Triste - Jara CuentaCuentos

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Resultado de aprendizaie 4

Reconocer y utilizar las múltiples formas de producir, recrea e interpreta la acción escénica, y participa de forma activa en el diseño, realización y representación de todo tipo de espectáculos escénicos, asumiendo diferentes roles, tareas y responsabilidades.

El aprendizaje escénico/narrativo es un camino personal que, en cada acting y ejercicio, confronta y reacomoda los conocimientos y experiencias previos. El narrador aprende y desaprende a diario. En este parte del estudio, se proponen una serie de prácticas que retoman herramientas escénicas, para continuar desafiándose y mantenerse alerta. La mejor forma de aprender sobre su trabajo escénico, es intentar partir de no conocer nada, como una hoja en blanco. Una suerte de humildad escénica que permite no estar por encima de la experiencia, ni de las personas ni de su propio proceso.

Contenidos, recursos y actividades recomendadas

Semana 12

3.1. Narra un relato implica prepararlo de la mejor manera

El bimestre anterior se analizaron las fases de preparación de un relato: Lectura, visualización, anotaciones y documentación, análisis, estructura y adaptación. Estos elementos componen el trabajo de mesa más importante en la estructura del relato y a medida que la experiencia escénica se fortalece, es necesario realizar una relectura para preparar la próxima puesta en escena. Te invito a revisar esta serie de preguntas que le ayudarán a enfocarse en el trabajo de mesa de la Narración Oral y Escénica:

- Define cada ítem de la primera fase del proceso de preparación del relato.
- Define los apartados de la segunda fase.
- ¿Qué nos deja la lectura de un relato en nosotros?
- ¿Cómo se realizan los ejercicios de visualización?
- ¿Qué consideras que es la verdad del relato? ¿Por qué visualizamos un relato?
- ¿Qué clase de anotaciones tomamos para la construcción de un relato?
- ¿Qué es una ficha de actuación y la documentación de u relato?
- ¿Qué la visión de un relato y cuál es la nuestra sobre una historia?
- Describe los elementos clave de un relato
- ¿Qué es la estructura de un relato y cómo se la realiza?
- ¿Cómo se trabajan los principales puntos de las fichas de estructuración?
- ¿Por qué es importante examinar las imágenes que evocan o se generan en un relato?
- ¿Cómo se debe estudiar un relato y qué significa y qué implica adaptar un relato?
- ¿Cuáles consideras son los consejos fundamentales a la hora de trabajar con el lenguaje y las palabras, los diálogos y las descripciones?

Primer bimestre

Segundo bimestre

Actividades e aprendizaje recomendadas:

- Disfrute nuevamente del Capítulo: Un cuento preparado para narrarlo (Desde la pág. 33 del texto)
- Siga revisando y aplicando los ejercicios de trabajo para tu aparato fono articulatorio.
- Descubra nuevos estilos narrativos e historias en estos enlaces:

El Mejor Cuenta Cuentos...Ignacio Cortés

Mexico tiene talento El Cuenta Cuentos Oficial

"Cuniraya y Cavillaca". Leyenda peruana. Gustavo el Cuentacuentos

Gustavo el Cuentacuentos EL MURCIELAGO Leyenda zapoteca

Primer bimestre

Segundo bimestre

Autoevaluación 3

1. Marca con el X el paréntesis del enunciado que completa correctamente cada literal.

La función primigenia de la Narración Oral es:

- () Deleitar contando y escuchando historias() Hacer memoria de los relatos.
- () Producir una puesta en escena

Al decir que la Narración Oral causa una catarsis en el público, el autor se refiere a:

- () Que el público queda "transformado" por el cuento.
- () Que el público "interviene" en la narración del relato.
- () Que el público es "indiferente" al poder de la narración

Un narrador cuenta su historia:

- () Para el público.
- () Con el público
- () Ante el público

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

2. Escribe V o F en el paréntesis al frente de cada enunciado según sea verdadero o falso.

 La Narración Oral transmite valores, enseñanzas y une a la comunidad.

- Si miramos al público con franqueza, le damos a entender que deseamos comunicarnos con él.
- Entre los beneficios de la narración, no está el mejorar la actividad lectora ni el lenguaje.
- () El artificio es la técnica que utiliza el narrador profesional para que la gente de una comunidad se una y se sienta parte de su cultura y de sus saberes.
- Marca con una equis en el paréntesis de los siguientes enunciados.
 - () El lenguaje nos hace humanos.
 - () Cuando nos reunimos en un acto de Narración Oral, nos recordamos que somos humanos, sociales y trascendentes.
 - La moraleja nos deja margen para pensar o decidir por nuestra cuenta que conclusión sacamos de una historia.
 - () La narración no es un vehículo de transmisión de la cultura viva de un pueblo.
 - () Es importante que en un relato prime lo educativo sobre la artístico y lo lúdico.
 - El cuento crece y se reinventa cada vez que contamos con el público.
 - Es recomendable pedir la participación del público en nuestra narración, cuando querramos ocultar nuestras carencias expresivo comunicativas.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

 Narrar es comunicar, por lo tanto debe existir la cuarta pared para que la comunicación con el público debe ser total.

Ir al solucionario

Semana 13

Unidad 4. La persona en diálogo consigo misma, la obra y el otro

4.1. El secreto para un buen relato: El ensayo

Las estrategias del presente capítulo permiten el diálogo y el encuentro con el *otro*. Su relectura posibilita lograr una técnica narrativa fluida y de alto ritmo. Para la construcción del último relato le invito a refrescar sus conocimientos con las siguientes preguntas. Recuerde nuevamente: Existen tantas formas de narrar, como historias, narradores y públicos:

- ¿Conoces tus recursos expreso comunicativos?
- ¿Has usado o puedes incorporar acciones físicas como gestos o mímica?
- ¿Puedes incorporar sonidos, onomatopeyas o juegos vocales en tu relato?
- ¿Y si interactúas con la gente, cómo la harías?
- En cuanto a las acciones física de objetos imaginarios: ¿Cómo están construidos en escena?

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

- ¿Has pensado en utilizar rimas, poemas o canciones en tu historia?
- ¿Puedes incorporar distintas voces a tus personajes?
- ¿Consideras el uso de títeres, objetitos o máscaras, crees que te ayudarían?
- ¿Has memorizado y visualizado el desarrollo de tu relato?
- ¿Es necesario el uso de vestuario y de ser así, cuál sería tu propuesta y por qué? ¿Estás consciente que tu relato tiene ritmo, emoción?
- ¿Cuál es la principal temática que quieres abordar?
- ¿Para ti, qué conocimiento es importante transmitir?
- ¿Cómo tu relato alimenta y potencia el imaginario del púbico?
- ¿Estás consciente que tu relato respeta la inteligencia del público?

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Revisa el capítulo: Ensayo para tu relato (Desde la pág. 49)
- Continúa con la práctica de los ejercicios de cuidado y entrenamiento vocal.

Semana 14

4.2. La producción de su puesta en escena

Es el momento de realizar un espectáculo de Narración Oral y Escénica y generar la mejor experiencia de disfrute con público, en

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

un espacio adecuado para su desarrollo. Para el efecto, este capítulo guiará su trabajo con las recomendaciones que se necesita conocer para la producción de un espectáculo narrativo escénico. Existen ciertos principios de producción que le pueden servir de guía:

Cuidar los detalles de producción es respetar el trabajo propio. El esfuerzo invertido en el relato merece toda la atención y sensibilidad que se le pueda brindar, tanto de parte del artista como de la organización del evento.

No dar nada por supuesto. La exigencia llevar a cabo un buen espectáculo requiere que pruebe cada aspecto del show: Luces, sonido, disposición del público, camerino, condiciones del escenario, programa de ensayo. Es su deber (y derecho) lograr que todos los involucrados garanticen su actuación, satisfagan sus necesidades y requerimientos, para que la magia del relato surja. o

Es recomendable que el escenario permita al narrador estar en una posición más elevada y cercana a su público. Básicamente el espectador debe observar bien el show, estar cómodo y el relato poder apreciarse. Una sala, aula, teatro, patio o cafetería tienen sus propias condiciones, requerimientos y necesidades. Todos son espacios escénicos que es necesario visitar y conocer. Le recomiendo asesorarse con los dueños o promotores del evento, sobre lo que necesite saber del espacio para tomar decisiones.

El montaje de un relato es similar en su modelo de producción a una puesta de escena teatral, con las debidas distancias. Ambos requieren de iluminación, sonido, espacio y elementos con los cuales se va a trabajar. En el argot escénico, cada requerimiento se denomina diseño técnico lumínico, sonoro, espacial y escenográfico.

En cuanto al diseño espacial se recomienda un espacio tranquilo, acogedor y cómodo para su actuación, tus elementos escenográficos y el público. Un diseño lumínico y sonoro potencia el relato, pues

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

es lenguaje y la narración está compuesta de múltiples códigos y lenguajes (corporal, oral, musical, vestuario, etc.). Si existe la posibilidad de acceder a un montaje de luces profesionales y amplificación de sonido, le recomiendo que lo haga. Si no, se puede trabajar con los recursos que se tenga a la mano. En uno u otro caso, lo más importante es que la propuesta lumínica y sonora *sirvan* a la escena. Sin embargo, en el caso de tu voz, busca la manera más segura de amplificarla y a la vez cuidar de tu aparato fonatorio. Es parte del entrenamiento y salud vocal.

El narrador es sumamente recursivo y como se mencionó anteriormente, convierte cada elemento en algo extracotidiano y mágico. Las limitaciones técnicas no minan su capacidad de asombrar y deleitar y construir este acto comunicativo para el contacto entre historia, narrador y espectador.

En resumen, le recomiendo tratar de buscar, gestionar y conseguir las mejores condiciones técnicas para su relato. Recuerde: Es la mejor forma de hacer conocer, dignificar y producir su trabajo escénico. La gente que trabaja contigo te lo va a agradecer.

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Revise a profundidad el capítulo: Aspectos técnicos a tener en cuenta (Desde la pág. 79)
- Está a punto de salir a escena y disfrutar de la experiencia de relatar con el público. Para el efecto, le invito a revisar las siguientes preguntas que le serán de mucha ayuda a la hora de montar su puesta escena. Sin embargo, recuerde: Las preguntas planteadas son una guía. Su experiencia y

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

aprendizaje es lo realmente importante a la hora de tomar decisiones para la producción de su espectáculo:

- En cuanto al espacio: ¿Cuántas y qué tipo de sillas tiene la sala?, ¿Tiene escenario?, ¿El escenario es alto y tiene profundidad?, ¿Cuántos y qué tipo de accesos y salidas posee la sala?, ¿La distancia y la sala garantizan la comunicación y la relación entre todos? ¿Necesitas un plan de contingencia por el número de espectadores?, ¿Debes gestionar algún tipo de permiso?, ¿Cuál es la capacidad de espectadores que posee el teatro? ¿Debo pagar alquiler o impuestos por el espacio?, ¿Dónde debo gestionar y pagar?
- En cuanto a lo lumínico: ¿Qué tipo de iluminación posee?, ¿Artificial o natural, luces frías o cálidas?, ¿Las luminarias producen demasiado calor?, ¿Existen distracciones ambientales?, ¿Existe demasiado tráfico, de personas o transporte, cerca del espacio?, ¿Dispone de seguridad?, ¿Hay agenda u otro tipo de eventos cerca de mi show? ¿Qué tipo de luces posee el espacio?, ¿Dónde están ubicadas?, ¿Necesitas rider técnico?, ¿El espacio posee equipos de sonido y personal técnico que maneje luces?, ¿Se demoran en encender y apagar?, ¿Cómo puedo aprovechar el juego de luces del espacio, sea profesional o no?
- En cuanto a lo sonoro: ¿Qué tipo de amplificación posee el espacio?, ¿Los puedo/debo/necesito adaptarlos a mi actuación?; ¿Qué tipo de micrófono necesito?, ¿Necesito un operador de sonido?; ¿Cómo trabaja el equipo de sonido con/sin público?, ¿El equipo de sonido se escucha en todo el espacio o es sectorizado?, ¿El espacio tiene paneles que absorben el sonido? ¿Puedo hacer pruebas de sonido?, ¿los equipos chirrían, brillan o poseen algún

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

tipo de defecto?, ¿Cuánto me cuesta alquilar equipo de microfonía?, ¿Debo actuar/narrar y utilizar micrófono a la vez?

- Practique los ejercicios de entrenamiento y cuidado vocal.
- Elabore de forma detallada su plan de producción de su puesta en escena.

Semana 15

4.3. Continúe creciendo. Hay mucho por aprender

Le felicito. Gracias por su generosidad. Gracias por realizar un largo recorrido para conocerse a sí mismo, sus recursos y habilidades y por tomar riesgos escénicos para deleitar a su público, con una historia honesta. Ahora, puede tomar la decisión de continuar con el camino de la Narración Escénica y Oral. Bienvenido.

Cada presentación puede ser tomada como si fuera una primera vez. Le recomiendo volver siempre sobre sus notas, el texto y sus relatos pues son su fuente personal y original de trabajo e inspiración. No deje de ensayar y brindarse a sí mismo, la mejor experiencia escénica y narrativa. El público se lo va a agradecer. Yo le estoy agradecido por la apertura, humildad escénica y su profunda curiosidad intelectual. Le invito a revisar nuevamente el camino que puedes recorrer después de su primera actuación, a través de estos consejos que refrescarán su actuación y sus convicciones como narrador y comunicador.

Actividades de aprendizaje recomendadas

- Disfrute de la lectura del Capítulo: Comenzamos a actuar (Desde la pág. 87 del texto)
- Practica los ejercicios de cuidado y entrenamiento vocal.
- Siga las siguientes recomendaciones para la elaboración de su relato:
 - Piense sobre los motivos y propósitos que descubrió para contar tu relato.
 - Revise sus notas sobre su relato: acciones, personajes, ritmo, texto.
 - No se confíe. Continúe descubriendo en tu relato, las herramientas y recursos que harán de éste, una experiencia de asombro y conocimiento.
 - Consulte e investigue sobre nuevas y distintas formas de narración
 - Produzca su obra desde todas las circunstancias técnicas a tomar en cuenta.
 - Visualice cada detalle de su puesta en escena para lograr vínculo y comunicación.
 - Antes de entrar en escena, llénese de convicción para realizar su relato con emoción, con entusiasmo, desde su verdad y la verdad de su historia.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Primer bimestre

Segundo bimestre

Semana 16

4.4. Su experiencia: Su mayor aval escénico

Ya casi es fin de ciclo y en este viaje, usted ha logrado integrar las herramientas, prácticas y conocimientos estudiados en este semestre para desarrollar los ejercicios de actuación, el proceso de creación del relato y la producción de su obra de formato corto. Es fin de ciclo, pero el inicio de del resto de su aprendizaje. Así que le invito a que considere que significado y resonancia ha tenido la materia en su carrera profesional hasta el momento y de igual manera, que se lleva para su trabajo y su rol como comunicador.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Le invito a realizar una pequeña crónica de tu experiencia en la materia en un resumen de alrededor 400 palabras mínimo y compartirlo con la clase. Es un testimonio de su camino personal de gran valía para futuros narradores.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Autoevaluación 4

1. Marca con el X el paréntesis del enunciado que completa correctamente cada literal.

Con respecto al uso del vestuario, máscaras o títeres, este enunciado no aplica:

- () Que su uso entorpezca, limite ni condiciones la narración.
- () Qué esté al servicio de la narración.
- () Que reemplace a la voz y nuestra expresividad.

Cuando el narrador valora la acción mímica:

- () Su narración se llena de magia y resuena en el público.
- () El público no puede "ver" los objetos y situaciones que crea el narrador.
- () Ésta puede fácilmente reemplazar al trabajo de voz del narrador.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

2. Marca con una X los enunciados correctos:

() Cuanto más largo el cuento, más adecuadas las condiciones ambientales.

- Es necesario que el espacio escénico para la narración sea estrictamente un teatro.
- () Una de las reglas básicas es que todo el público pueda ver el espectáculo.
- Si no se dispone de iluminación profesional, no se puede realizar la narración.
- Al procurar hacer nuestra actuación en las mejores condiciones, estamos defendiendo y dignificando nuestro arte.

Ir al solucionario

Primer bimestre

Segundo bimestre

4. Solucionario

Autoevalua	Autoevaluación 1	
Pregunta	Respuesta	
1	El nivel básico o primigenio de la Narración Oral es la conversación y responde a la dimensión social del humano. La narración oral artística y escénica surge de la dimensión artística y trascendente del ser humano.	
2	El hecho comunicativo de la narración se produce entre: (X) El narrador y el público La escena, según el autor del texto, refiere a: (x) Cualquier espacio escénico que pueda ser utilizado para la narración.	
3	 (X) Es importante tomar nota de lo que nos gusta de un relato, para incorporarlo a nuestro repertorio. (X) El bostezo es un buen ejercicio para la relajación. (X) El público se emocionará con nuestro relato, si primero nosotros nos hemos emocionado con éste. (X) Necesitamos de la mirada para sostener la atención y el interésdel público. 	

Autoevaluación 1 Pregunta Respuesta a. Técnica del corcho (d) Para calentamiento articulación y proyección de la voz. b. Jugar con la mirada (a) Para mejorar la articulación y pronunciación c. Realizar trabalenguas (c) Para mejorar la inflexión y entonación (b) Para mejorar la d. Bostezar capacidad comunicativa

Ir a la autoevaluación

Autoevaluación 2		
Pregunta	Respuesta	
1	a. Argumento	(b) Cadena de sucesos de la historia
	b. Fabel	(c) Expresiones o palabras a cambiar para la comprensión de la historia.
	c. Fabel	(d) Trama argumental principal y secundarias o paralelas.
	d. Digresiones	(b) Breve sinopsis de la historia .
2	El ejercicio de visualiza	ción nos permite fijar:
	(X) Las imágenes, emocio	ones y la verdad del relato.
	La estructura del relato	es:
	(X) La cadena de sucesos manera clara y concisa.	del relato, escrita de
3	Tendremos que ejercitarno para que sean veraces y cr	s en las acciones mímicas, eíbles para el público.
	•	no. Si nos movemos por el os diferentes ambientes , es

Ir a la autoevaluación

Autoevaluación 3		
Pregunta	Respuesta	
1	La función primigenia de la Narración Oral es:	
	(X) Deleitar contando y escuchando historias	
	Al decir que la Narración Oral causa una catarsis en el público, el autor se refiere a:	
	(X) Que el público queda "transformado" por el cuento.	
	Un narrador cuenta su historia:	
	(X) Con el público.	
2	(V) La Narración Oral transmite valores, enseñanzas y une a la comunidad.	
	(V) Si miramos al público con franqueza, le damos a entender que deseamos comunicarnos con él.	
	(F) Entre los beneficios de la narración, no está el mejorar la actividad lectora ni el lenguaje.	
	(F) El artificio es la técnica que utiliza el narrador profesional para que la gente de una comunidad se una y se sienta parte de su cultura y de sus saberes.	
3	(X) El lenguaje nos hace humanos.	
	(X) Cuando nos reunimos en un acto de Narración Oral, nos recordamos que somos humanos, sociales y trascendentes.	
	(X) El cuento crece y se reinventa cada vez que contamos con el público.	

Ir a la autoevaluación

Autoevaluación 4		
Pregunta	Respuesta	
1	Con respecto al uso del vestuario, máscaras o títeres, este enunciado no aplica:	
	(X) Que reemplace a la voz y nuestra expresividad.	
	Cuando el narrador valora la acción mímica:	
	(X) Su narración se llena de magia y resuena en el público.	
2	(X) Cuanto más largo el cuento, más adecuadas las condiciones ambientales.	
	(X) Una de las reglas básicas es que todo el público pueda ver el espectáculo.	
	(X) Al procurar hacer nuestra actuación en las mejores condiciones, estamos defendiendo y dignificando nuestro arte.	

Ir a la autoevaluación

5. Referencias bibliográficas

Severo J., 2018. La Narración Oral, artística y escénica.

Gómez, J. (2020). Ser Narrador + Ser Actor = Ser un Gran Comunicador. Guía didáctica de Arte escénico y expresión oral. Editorial UTPL.

https://revistas.uchile.cl/index.php/RB/article/view/51595/53943

https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/c14/article/view/11904

https://www.youtube.com/ watch?v=W0Pyv755CSM&list=PLD5262066345158FF

https://www.youtube.com/watch?v=mq4ttk8_ zll&list=PLD5262066345158FF&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=J9IEXw6G4G8&list=PLD5262066345158FF&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=J2Zajvjm4LI&list=PLD5262066345158FF&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=VQLvnreceil&list=PLD5262066345158FF&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=JFYClHA5iTY&list=PLD5262066345158FF&index=6

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

https://www.youtube.com/watch?v=waMa0TH8D8c&list=PLD5262066345158FF&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=qE6b1sdcMmw&list=PLD5262066345158FF&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=9i8qy4gDsd0&list=PLD5262066345158FF&index=9

https://www.youtube.com/watch?v=aKGTjrl9-78&list=PLD526206634 5158FF&index=10