

ARTES ESCÉNICAS Y DANZA

algar editorial

El libro *Artes escénicas y danza* para Secundaria es una obra colectiva elaborada por los departamentos didácticos de Algar Editorial y Edicions Bromera.

Textos

Tomás Motos, Antoni Navarro y Xema Palanca

Dirección editorial

Josep Gregori y Maria Viu

Coordinación editorial

David Morell

Corrección lingüística

Mar Aranda, Carmen Cabanes, Adelaida Ferre y Anna Saus

Coordinación técnica

Xavier Tortosa

Infografía y maquetación

Carles Barrios, Eva Bueno, Susana Fraguas y Pere Fuster

Diseño y cubierta

Carles Barrios

Fotografías e ilustraciones:

Archivo Algar, CMMOL, Alfons Pont, Pere Fuster, Francesc Jarque, Hans Lebler, Mariscal, Fabià Puigserver, Mario Vanarelli, Francesc Vera y Jordi Vicent

Agradecemos la colaboración de:

Associació Marató de l'Espectacle, Cartelera Turia, Companyia T de Teatre, Companyia Titular Catalana Adrià Gual, Dagoll Dagom, Diputació de Barcelona, Els Comediants, Escola Municipal de Teatre d'Aldaia, escuelas municipales de teatro de Sueca, Fundació Teatre Lliure, Grup Trobairitz, Joan Brossa, La Cubana, La Tarumba, Martini, Moma Teatre, Momix Danza, Museu de Teatre J. Gumí, Norma Editorial, Noño, Patri y de todas las personas que amamos el teatro.

Reservados todos los derechos. Está totalmente prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, mediante fotocopia, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público, sin la autorización por escrito del editor. Cualquier infracción de esta advertencia estará sometida a las sanciones que establece la ley.

© Algar Editorial

Apartado de correos 225, 46600 Alzira

www.algareditorial.com - algar@algareditorial.com

Imprime: Grafo

1.ª edición: mayo, 2016

ISBN: 978-84-9845-835-0

DL: V-1084-2016

A todo el profesorado que tiene el deseo ilusionado de que el teatro sea una realidad dentro del currículum.

PRÓLOGO

Este libro es el fruto de dos pasiones: una es las artes escénicas y, la otra, la educación. El teatro y la danza son un espacio privilegiado para la reflexión, para el diálogo, y constituyen dos herramientas que te ayudarán a conocerte mejor y a relacionarte con la gente de una manera diferente.

No obstante, no nos gustaría que pensaras que este libro está concebido para hacer de ti un bailarín o una actriz. De eso se encargan las escuelas de arte dramático y los conservatorios de danza o la voluntad de las personas que quieran dedicarse profesionalmente a ello. Con nuestras propuestas, textos y actividades queremos, sobre todo, provocar en ti el interés por las artes escénicas, y no tanto por los aspectos teóricos, sino por su dimensión práctica.

En la asignatura de Artes Escénicas y Danza serás el auténtico protagonista porque serás tú quien llevará a la práctica los juegos de creatividad corporal y de la voz, las improvisaciones dramáticas y coreográficas, el proceso de puesta en escena y las reflexiones sobre el lenguaje teatral y de la danza.

Todos los ejercicios, juegos, textos, dibujos e ilustraciones propuestos a lo largo de las diez unidades constituyen una herramienta de trabajo indispensable, un punto de partida que te permitirá, junto con tus compañeros y con la ayuda del profesor o de la profesora, progresar en tus capacidades expresivas, en tu creatividad y en tu sensibilización artística y espíritu crítico.

A lo largo de las clases irás descubriendo que el arte dramático y la danza engloban y sirven de vehículo a otras expresiones artísticas (música, pintura, literatura, cine...). Además, las unidades de este libro están pensadas, principalmente, para ayudarte a adquirir los fundamentos del lenguaje teatral y de la danza mediante la experimentación y el juego dramático.

Finalmente, consideramos que este libro puede contribuir a tu formación científica, social y personal porque, además de transmitir conocimientos y saber hacer, intenta contagiarte la pasión y el placer de saber ser.

LOS APARTADOS DE LA UNIDAD

La propuesta de este libro, *Artes escénicas y danza*, está formada por diez unidades que toman como pretexto la historia del espectáculo y desarrollan unos proyectos de trabajo centrados en los elementos esenciales del lenguaje teatral y de la danza. Estas unidades se complementan con una cuidadosa selección gráfica y un vocabulario específico sobre las expresiones y los oficios escénicos. Cada una de las diez unidades temáticas del libro se estructura a partir de un tema y consta de los siguientes apartados:

Historia del espectáculo teatral y de la danza

Exposición clara y sintética de los contenidos básicos teatrales y coreográficos que hemos seleccionado de cada época histórica y a partir de los cuales diseñamos nuestro proyecto de trabajo.

Expresión y comunicación

Este apartado es clave en *Artes escénicas y danza*, puesto que se entiende como un proceso que se completa con la teatralización o la creación de coreografías.

Prácticamente todo el conjunto de actividades de este apartado es lúdico y se estructura de la siguiente manera:

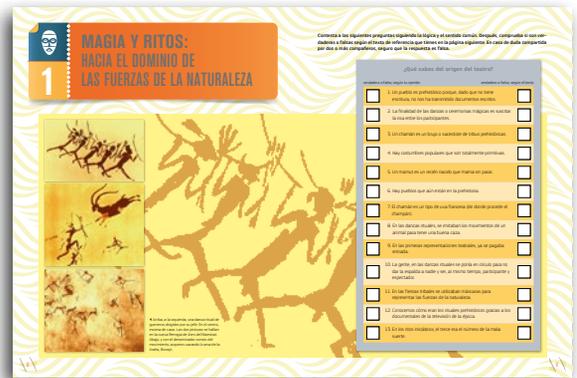
Nos ponemos en marcha

Actividades sorprendentes que pretenden llamar la atención de los participantes y son el estímulo justo que pone en marcha todos sus mecanismos y facultades expresivas. Tienen el objetivo prioritario de crear el clima ideal, el ambiente óptimo y la disposición personal y colectiva adecuadas para llevar a cabo el posterior trabajo.

Al mismo tiempo, son útiles para romper el hielo al principio y ayudan a superar el bloqueo y las inhibiciones que se producen, sobre todo, al comenzar una actividad nueva.

Danza y creatividad corporal

La finalidad de este apartado consiste en desarrollar la toma de conciencia de nuestro esquema corporal, el análisis y la ejercitación de las posibilidades del movimiento, la adquisición de destrezas expresivas y la relación del cuerpo con el espacio, con los objetos físicos y con los cuerpos de otras personas. Está claro que no se persigue conseguir una habilidad física, sino una habilidad expresiva con el cuerpo de manera creativa y comunicativa.

Juegos de voz

Mediante técnicas básicas muy sencillas intentaremos descubrir las potencialidades expresivas de nuestra voz y valorarlas como vehículo de expresión y de creación personal. Todo ello servirá para mejorar la lectura o la dicción en voz alta. La voz constituye, junto con las técnicas de expresión corporal, la base de la interpretación de los actores.

Teatralización y creación coreográfica

Este apartado es el más importante. Consiste en dotar de estructura dramática (diálogos, conflictos y dinámica de las acciones) cualquier tipo de texto o composición musical para que pueda ser representada. En la teatralización, se aglutinan todos los conocimientos temáticos trabajados en la unidad. Es el apartado que requiere más tiempo para su realización. Ahora, las asignas del profesor o de la profesora serán menos directivas para recorrer todo lo que hemos aprendido, pero incorporando tu imaginación y creatividad.

Retroacción y evaluación

En este apartado presentamos una serie de propuestas para comprobar si se han logrado los objetivos, además de proponer sugerencias para ampliar y profundizar en el tema. A diferencia de la evaluación tradicional, aquí se valorarán con modelos de evaluación creativos estos aspectos:

- La participación.
- La implicación en los proyectos colectivos.
- La adquisición de recursos expresivos y su utilización en contextos nuevos.
- La integración grupal.
- La satisfacción experimentada por los participantes en el trabajo realizado.

Estructura del lenguaje teatral y de la danza

En el último apartado se agrupan los elementos teóricos imprescindibles para la ejecución de las artes escénicas que fundamentan teóricamente las prácticas que has llevado a cabo mediante los ejercicios.

1. Animales en grupo

1. El grupo de voz, con el profesor o profesora como animador, se divide en grupos de 4-5 personas. Cada grupo debe elegir un animal y actuar como si fuera ese animal. El profesor o profesora debe observar y evaluar el trabajo de cada grupo.

2. Juegos de voz

10. **Onomatopéyicas de los animales**

11. **El sonido de los animales**

12. **El sonido de los animales**

TEATRALIZACIÓN Y CREACIÓN COREOGRÁFICA

14. **Los personajes coreográficos del cuento**

15. **El cuento de los personajes**

16. **El cuento de los personajes**

17. **El cuento de los personajes**

ESTRUCTURA DEL LENGUAJE TEATRAL Y DE LA DANZA

El lenguaje teatral y el lenguaje coreográfico son lenguajes que se comunican a través de la acción y el movimiento. La estructura del lenguaje teatral y de la danza se compone de los siguientes elementos:

- **Acción:** El movimiento que se realiza en el espacio y el tiempo.
- **Escena:** El espacio y el tiempo en los que se desarrolla la acción.
- **Personajes:** Los seres que participan en la acción.
- **Objetos:** Los elementos que se utilizan en la acción.
- **Textos:** Los diálogos y los textos que se utilizan en la acción.
- **Música:** La música que se utiliza en la acción.
- **Escenografía:** El entorno físico de la acción.
- **Iluminación:** La luz que se utiliza en la acción.
- **Sonido:** El sonido que se utiliza en la acción.

Diagrama de la estructura del lenguaje teatral y de la danza:

```
graph TD
    E[ESTRUCTURA] --- C[COMUNICACIÓN]
    E --- M[MOVIMIENTO]
    E --- A[ACCIÓN]
    E --- T[TEATRO]
    E --- D[DANZA]
```

CUADRO DE CONTENIDOS

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

NOS PONEMOS EN MARCHA

DANZA Y CREATIVIDAD CORPORAL

1 MAGIA Y RITOS: HACIA EL DOMINIO DE LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA

El origen mágico y ritual del teatro y de la danza

- La imitación y la magia, origen del teatro
- De la imitación a la representación: la máscara
- El mago o chamán: el primer actor
- El círculo: el primer espacio escénico

pág. 8

1. Presentaciones
2. El descubrimiento del fuego

3. Preparación para la danza
4. Siguiendo al chamán
5. Danza de la caza
6. Identificación con un animal
7. Iconografías colectivas
8. Gestualidad heredada de las manos
9. Animales en grupo

2 GRECIA Y ROMA: LA PERSONA ANTE EL DESTINO

Los clásicos: Grecia y Roma

- El coro, el corifeo y el actor
- La comedia y la tragedia
- Algunos nombres importantes
- El teatro griego en Roma
- El teatro como edificio

pág. 22

1. Las bacantes
2. ¿Qué le pasa a Helena?

3. Las cinco formas del movimiento
4. El *Discóbolo* de Mirón
5. Edipo y la Esfinge
6. Los ojos de Edipo
7. El espacio del corifeo

3 EL TEATRO MEDIEVAL: EL MISTERIO DEL TEATRO

El teatro sale de las iglesias

- Formas teatrales: las representaciones religiosas y las profanas
- De los misterios a los juegos de escarnio
- El espacio escénico medieval
- Los juglares
- ¿Qué nos ha dejado la Edad Media?

pág. 36

1. El juglar escribe su nombre
2. Torneo medieval

3. Funciones de los segmentos corporales
4. Movimientos básicos
5. Formas corporales
6. Caídas y volteretas
7. El mimo
8. Juegos de manos
9. Personajes con mucha mano

4 LA COMEDIA DEL ARTE: UN MUNDO NUEVO, UN TEATRO NUEVO

La influencia del Renacimiento italiano en Europa

- Inicio del teatro profesional: la comedia del arte
- Los personajes de la comedia del arte: un teatro de arquetipos
- La máscara
- Pervivencia y significado de la comedia del arte

pág. 50

1. Quien ríe último, ríe mejor
2. Los tipos de risa
3. Chistes escenificados

4. Llenar espacios
5. El globo
6. Que no se hunda la barca
7. Desplazarse siguiendo trayectorias
8. Máscara facial
9. Los sentimientos de la máscara
10. Los *lazzi*

5 EL BARROCO: EL TEATRO DE LA PALABRA

El teatro: elemento esencial del Barroco

- Las dramaturgias nacionales
- Los inicios del ballet
- Teatro para todos los públicos
- El teatro como diversión en época de crisis
- Pervivencia del teatro del Barroco

pág. 64

1. Dando palmas
2. Canciones populares
3. Esgrima corporal
4. Marcar el ritmo

5. Todos a bailar
6. La esfera
7. La red
8. Expresión de sentimientos

6 DE LA RAZÓN A LA PASIÓN: LA ILUSTRACIÓN Y EL ROMANTICISMO

De la razón neoclásica a la pasión romántica

- El Neoclasicismo
- Drama burgués frente a teatro popular
- De la comedia nueva al teatro romántico
- La ópera: el gran teatro burgués
- ¿Qué nos queda del teatro romántico?

pág. 82

1. La claqué
2. Barco pirata
3. El duelo teatral
4. ¿Qué es el Romanticismo?

5. Tiempo y movimiento
6. Al tempo de la música
7. Coreografía
8. El lenguaje de los pies
9. El lenguaje de las piernas

7 EL REALISMO: LA ESCENA COMO ESPEJO DE LA REALIDAD

Una mirada objetiva a la realidad social

- Una estética nueva
- Los inicios de la danza del siglo xx
- El 'método' de Stanislavski
- ¿Qué nos ha dejado el teatro realista?

pág. 96

1. Fisonomistas
2. El espejo
3. Exploración de sonidos

4. Coordinación rítmica en grupo
5. Ritmo con coros y solos
6. Los ritmos de la poesía grecolatina
7. Control de la tensión muscular (tics y manías)
8. Bailar con las palmas de las manos

8 LA ESCENA COMO COMPROMISO SOCIAL

Los orígenes del teatro social

- Un teatro proletario
- El teatro épico
- Del ballet clásico a la danza moderna
- La renovación del espacio escénico
- ¿Qué nos ha dejado el teatro épico?

pág. 112

1. Yo acuso
2. Títere humano
3. La barca

4. A favor y en contra de la ley de la gravedad
5. Miedos y sueños
6. Me duermo, me despierto
7. Deslizarse sobre el hielo
8. Arraigados
9. Figuras plásticas colectivas

9 CAOS E INCOMUNICACIÓN

El teatro del absurdo

- El antiteatro
- El lenguaje del teatro del absurdo
- El humor y la denuncia social
- La danza contemporánea y los bailes populares
- ¿Qué nos ha dejado el teatro del absurdo?

pág. 126

1. Diálogo de sordos

2. Los imanes
3. Soy tu complemento
4. Sombras
5. Encadenamiento rítmico
6. Puntos de contacto
7. Ritmo en la pintura
8. Transformar un objeto en otro
9. Nuestro cuerpo se convierte en objeto
10. Objetos imaginarios
11. Objetos simbólicos

10 ESPECTÁCULO TOTAL: ¿HACIA DÓNDE VAN EL TEATRO Y LA DANZA?

Espectáculo total y las nuevas tendencias

- El teatro de la crueldad de Artaud
- La vanguardia literaria
- Los directores de escena
- Una nueva danza
- La cartelera actual

pág. 140

1. Rueda de palmas
2. Tula venenosa

3. Ideas para danza-teatro: siguiendo al jefe
4. Danzando la pintura
5. Canon
6. Gestos cotidianos transformados en danza
7. La mirada que actúa

JUEGOS DE VOZ		TEATRALIZACIÓN Y CREACIÓN COREOGRÁFICA	RETROACCIÓN Y EVALUACIÓN	ESTRUCTURA DEL LENGUAJE TEATRAL Y DE LA DANZA
10. Onomatopeyas de los animales 11. ¿Qué dicen los animales cuando hablan? 12. Los sonidos de la naturaleza	13. Cuando los animales hablaban... 14. Las palabras curativas del chamán 15. Las danzas de las estaciones	16. Fábula de creación colectiva 17. Los ritos de la cotidianidad 18. Otras sugerencias	El personaje humano y el personaje animal Componentes del movimiento expresivo	
8. Plegaria a los dioses 9. Poema con eco	10. Tragedia: Prometeo encadenado 11. Comedia: <i>Las ranas</i> 12. Danzas y ritos 13. Danzas y pantomimas	14. Autorretrato fantástico 15. El mito de Narciso 16. Otras sugerencias	El lenguaje corporal del actor y del bailarín	
10. Las voces de la calle 11. El gesto y la palabra	12. El espacio de los ritos 13. Los juglares y las danzas 14. Las danzas en las procesiones 15. <i>¿Quem quaeritis?</i>	16. El auca 17. Epicúreos frente a estoicos 18. Otras sugerencias	El espacio en el teatro El cuerpo y sus componentes	
11. Del dicho al hecho 12. Tics sonoros 13. Sonorizar imágenes 14. Retahíla de trabalenguas	15. Improvisación danzada 16. Los personajes de la comedia del arte	17. Crear el personaje a partir de la máscara 18. Crea tu máscara 19. Otras sugerencias	Las funciones de la máscara La improvisación como técnica teatral Movimiento en el espacio (I)	
9. Leer prosa, recitar verso: las pausas 10. La entonación 11. El palillo en la boca 12. Juegos de palabras	13. Shakespeare: las pasiones humanas 14. La escena del balcón 15. Molière, creador de caracteres 16. La ambición por el dinero	17. De los ballets cortesanos a las comedias-ballet 18. Lope de Vega y las acciones dramáticas 19. «...y todos bailan»	20. Monólogos y apartes 21. El equívoco o <i>quid pro quo</i> 22. Escenografías 23. Otras sugerencias	Conceptos y tipos de personajes Movimiento en el espacio (II)
10. Técnicas de impostación de la voz 11. Técnicas de respiración 12. Técnicas de contraste	13. La puesta en escena romántica 14. Construcción de los personajes 15. Bailar un cuadro 16. Creación a partir de una estructura dramática	17. Diferencia entre tema y argumento 18. Los conflictos de los personajes románticos 19. Otras sugerencias	El sistema de signos teatral El tiempo en la danza Estructuración no métrica del tiempo	
9. Labializar 10. El énfasis 11. El subtexto 12. Grafonía	13. Primera lectura 14. De la novela al teatro 15. Gestos y acciones físicas transformados en danza 16. Sinopsis de obras de teatro	17. Las ideas claras 18. La técnica del escritor realista 19. Sugerencias	Esquema dramático Estructura métrica del tiempo	
11. Cambio de emisora 12. Juego con las vocales 13. Grafonía de consonantes	14. Puesta en escena de un texto de Brecht 15. Los cuentos en el teatro épico 16. Cine, danza y teatro comprometido	17. El teatro periodístico 18. Antagonistas 19. Sugerencias	El conflicto dramático La energía	
12. Redundancia de cantidad y duración 13. Redundancia de intensidad 14. Si los objetos tuvieran voz... 15. Las onomatopeyas de los objetos	16. Beckett: <i>Acto sin palabras</i> 17. Danza con objetos 18. Ionesco: la frase más larga y la más corta 19. Harold Pinter: <i>El solicitante</i> 20. Los diez minutos antes y los diez minutos después. 21. Secuenciación de <i>El solicitante</i>	22. Escritura automática 23. Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué 24. Otras sugerencias	Los objetos: el atrezo El teatro de objetos La interrelación en el movimiento (I)	
8. Lenguaje inventado 9. Pareja cómica 10. Grafonías 11. Proceso de sonorización de un texto	12. Consigna oculta 13. Ópera o mimo 14. Buscando un final 15. ¡Alto! Esto es mágico	16. La fiesta de la danza con grafitis 17. Bailar es soñar con los pies	18. Tarjetas para improvisar 19. Otras sugerencias	Bases de la improvisación Elementos dramáticos de una improvisación La interrelación en el movimiento (II)