

Educación
Cultura

Guadernillo de mediación cultural

El cautiverio felis (sic)

De la compañía Tryo Teatro Banda

SERVICIO DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA
Obras del Catálogo de Programación Artística de Red Cultura
para Estudiantes del Sistema Escolar Formal
PROGRAMA DE FOMENTO AL ARTE EN LA EDUCACIÓN

Proyecto 2012

Idea original, contenidos y edición

María Inés Silva
LINC Artes y Públicos

Producción

Francisca Maturana

Realización material pedagógico

Ana María Infante y Karina Pimstein

Realización audiovisual

Pablo Herrera

Producción a cargo de **Pablo Rojas Durán**

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Coordinación general y supervisión de contenidos

Alejandra Serey Weldt y Alejandra Claro Eyzaguirre

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Diagramación:

Carolina Ríos Farías

Edición y corrección de estilo:

Susana Rodríguez Valdecantos

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Departamento de Ciudadanía y Cultura

Sección de Educación Artística

Plaza Sotomayor 233, Valparaíso

www.estaciondelasartes.com

Roberto Ampuero

Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Carlos Lobos Mosqueira

Subdirector Nacional

Jorge Rojas Goldsack

Jefe Departamento de Ciudadanía y Cultura

Educación
Cultura

LINC artes y públicos
laboratorio de investigación y creación

Contenidos

I. Presentación

II. Consideraciones iniciales para la implementación

III. Actividades pedagógicas

Actividades en el aula para Segundo Ciclo de Educación Básica

Actividades previas

Actividades posteriores

Actividades en el aula para Educación Media

Actividades previas

Actividades posteriores

Actividades en el centro cultural en presencia de la obra y/o artistas

Actividades en el centro cultural sin la presencia de la obra y/o artistas

IV. Anexos

Presentación de la compañía y de la obra

Presentación del video

Glosario de instrumentos mapuches

I. Presentación

El **Servicio de Mediación Artística de Obras del Catálogo de Programación Artística de Red Cultura para Estudiantes del Sistema Escolar Formal** es un proyecto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), que tiene como objetivo principal desarrollar **acciones de mediación artística** para las obras de este catálogo que aporten al proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en los colegios del país.

De esta manera, se busca contribuir al proceso de formación cultural y participación crítica y consciente de niñas, niños y jóvenes. Al mismo tiempo, se busca apoyar la articulación entre los centros culturales y los establecimientos educacionales de una comunidad, para lograr una mejor integración de estos centros al proceso de educación artística y cultural.

Las **acciones de mediación artística** han sido desarrolladas bajo la forma de una propuesta de **material pedagógico** relativa a los proyectos artísticos del catálogo. Este material incluye:

1. Un documento de actividades pedagógicas para realizar:
 - a) en el aula y
 - b) en el centro cultural.
2. Un video sobre el proceso de creación artística de las obras seleccionadas.
3. Un glosario de términos de la disciplina artística en la que se enmarca el proyecto artístico seleccionado.
4. Un instructivo para docentes.
5. Un instructivo para el centro cultural.

La implementación de las actividades pedagógicas ha sido organizada en cuatro momentos de ejecución:

1. Actividades a realizar en el aula de manera previa al encuentro con la obra y/o artistas.
2. Actividades a realizar en el aula posteriormente al encuentro con la obra y/o artistas.
3. Actividades a realizar en el centro cultural frente a la obra y con artistas.
4. Actividades a realizar en el centro cultural que no consideran la presencia de la obra ni de artistas, pero que están vinculadas con el proyecto artístico seleccionado.

Las actividades pedagógicas han sido diseñadas a partir del establecimiento de vínculos entre los contenidos del proyecto artístico y los contenidos curriculares de diversas asignaturas.

II. Consideraciones iniciales para la implementación

Antes de comenzar a trabajar, se recomienda leer los documentos **Instructivo para docentes**, **Glosario de teatro** e **Instructivo para el centro cultural**, y visualizar el **video de la obra seleccionada**. Estos materiales se encuentran disponibles en el sitio web de Red Cultura: <http://www.redcultura.cl/>

En el **Instructivo para docentes**, se entregan pautas para la aplicación y adecuación de las actividades en función del contexto y recursos del establecimiento educacional, así como de los tiempos y planificación de las/los docentes. También se plantean y conceptualizan los enfoques de aprendizaje bajo los cuales han sido formuladas las actividades y, por último, se sugieren situaciones para la evaluación de las actividades.

En el **Instructivo para el centro cultural**, se indican los pasos a seguir para la implementación del programa y se describe la función de coordinación y roles del equipo de trabajo del centro cultural. Como se aprecia en este material pedagógico, las actividades a realizar en el centro cultural se encuentran en estrecha relación con las actividades a realizar en el aula y han sido formuladas para complementar el proceso de aprendizaje. Por lo mismo, resulta fundamental mantener una estrecha relación entre los/las docentes y el equipo del centro cultural con el fin de vincular las actividades y enriquecer el proceso.

El **video de la obra** da cuenta de la historia, visión de mundo, propuesta artística y proceso de creación de la/el artista y/o la compañía. Se sugiere utilizar este material audiovisual tanto en el marco de la realización de las actividades previas como de las posteriores. Visualizarlo antes de la visita al centro cultural permitirá introducir a los/las estudiantes en el universo de los/las artistas, motivar la asistencia a la obra y apoyar las actividades propuestas en las diferentes asignaturas. Visualizarlo luego de la visita al centro cultural favorecerá la profundización de la experiencia artística frente a la obra y apoyará el desarrollo de las actividades posteriores.

En el **Glosario de teatro**, se desarrollan algunos de los términos que se utilizan en las actividades, se presentan nociones generales de la disciplina teatral y se sugieren referencias bibliográficas para profundizar los conceptos.

III. Actividades pedagógicas

La obra *El cautiverio felis (sic)*, de la compañía Tryo Teatro Banda, es un proyecto teatral que puede ser trabajado en Segundo Ciclo de Educación Básica y en Educación Media, a través de actividades a desarrollar en el aula y en el centro cultural.

Las **actividades para el aula** han sido formuladas tomando en cuenta dos metodologías de aprendizaje: aprendizaje por competencias y metodología de proyectos. Desde esta perspectiva, las actividades establecen vínculos entre los contenidos de la obra y los contenidos curriculares de diversas asignaturas.

1. ACTIVIDADES EN EL AULA PARA SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA

a) Actividades previas

Objetivos:

- Explorar conocimientos respecto del espacio y las convenciones de ubicación en un mapa.
- Reconocer las influencias multiculturales en la formación de los propios usos y costumbres.
- Analizar las diversas perspectivas desde las que se narra un hecho histórico y evaluar sus efectos.
- Valorar los medios masivos de comunicación como formadores de opinión.

A continuación se presentan actividades previas por asignaturas.

> Historia, Geografía y Ciencias Sociales / Artes Visuales

Actividad 1: Coordenadas del espacio que habito

- Imaginan y dibujan individualmente un plano de su barrio o localidad, situándolo de acuerdo a los puntos cardinales. En este dibujo incluyen hitos o puntos de referencia que consideren relevantes en su recorrido diario desde la casa a la escuela, por ejemplo: negocios, plaza, quioscos, árboles, cine, etc. El estudiante le explica a un compañero el recorrido que debe hacer cada día entre la casa y la escuela.
- Comparan este plano y sus puntos de referencia con un plano oficial, observan las diferencias y comentan en grupos.
- En parejas, realizan un juego de ubicación espacial: un/a integrante es un extranjero o extranjera que pide indicaciones para llegar a la casa del otro/a integrante. Este/a explica lo más claramente posible el recorrido, la locomoción que debe tomar, los hitos que lo pueden guiar, etc.
- Conversan y comentan sobre la importancia de ubicarse espacialmente, los problemas que puede traer la falta de conocimiento y conciencia del espacio, calles y lugares. Valoran la utilidad de planos y mapas para la ubicación espacial.
- Del trayecto hacia su casa, eligen un lugar con el que se sienten identificados. Lo dibujan y luego lo intervienen creativamente.

Actividad 2: El mestizaje hoy

- Averiguan y observan, en lo cotidiano, señales que reflejen el mundo indígena y el mundo español y que formen parte de la identidad chilena mestiza, por ejemplo, creencias, palabras, comidas y tradiciones que reconocen de ambos mundos. Realizan un registro, lo comparten con el curso y lo completan.
- Eligen una imagen o personaje mestizo, lo reproducen, y luego se personifican como esa imagen o personaje y se fotografían, presentando los tres registros en una sola obra.

Actividad 3: Aspectos de la cultura mapuche

- Investigan sobre la cultura mapuche: lengua (mapudungún), tipo de vivienda, instrumentos musicales, ritos, leyendas, organización familiar y política, etc.
- Investigan sobre los elementos, aspectos y tradiciones mapuches que existen en su zona: lugares con nombres en mapudungún, etc.
- Crean un glosario de términos mapuches que incluyan las palabras propias de la zona (se puede tomar como punto de partida el Glosario de términos mapuches del material de apoyo).
- Buscan fotografías o imágenes para graficar los términos y acompañar las definiciones.
- Montan una exposición con las fotografías acompañadas de los términos.

> Lenguaje y Comunicación

Actividad 4: Así lo vivo, así lo cuento

(Esta actividad es común para todas las obras de la compañía Tryo Teatro Banda, pero cambian los personajes según la obra).

- Forman grupos de cinco integrantes. La/el docente selecciona y entrega a cada grupo fragmentos de la vida de personajes presentes en la obra de teatro (Francisco Núñez de Pineda, Maulicán, Álvaro Núñez y otros). Cada integrante del grupo sortea un tipo de narrador y genera la narración de la anécdota leída desde esa perspectiva.

Los narradores se clasifican:

- Según su grado de participación en la historia: protagonista, personaje secundario, testigo. Todos ellos narran en 1ª persona.
- Según su grado de conocimiento: omnisciente, objetivo o de conocimiento relativo. Todos ellos narran en 3ª persona.

- Las/los estudiantes pueden escribir su narración utilizando el tipo de narrador que sorteó cada una/o y luego leerla ante el curso, o bien, pueden realizar improvisaciones orales en las que cuenten estas historias desde las diversas perspectivas narrativas. Por medio de la narrativa se introducen historias que luego se reconocerán en la obra de teatro.

Actividad 5: Los sonidos que narran

- Se dividen en parejas o pequeños grupos y se les entrega, por escrito, una situación simple. Los/las estudiantes representan la situación, pero reemplazan las palabras por sonidos significativos. El tipo de sonido, el volumen y el ritmo permitirán que la situación sea comprendida por las/los demás, que deben descubrir lo que acontece en la escena presentada. Algunas situaciones posibles son:
 - Mi hermana quiere jugar Playstation, pero yo estoy usándolo y no quiero prestárselo. Luego, entra un adulto que intenta, con mucha dificultad, mediar en esta situación.

- Se perdió mi gato y salgo al barrio a buscarlo. Me encuentro con diversas personas (muy distintas entre ellas) y les pregunto si lo han visto. Sus respuestas son tan diversas como sus personalidades.
- Estoy leyendo un libro sumamente triste, estoy muy concentrado/a con la lectura cuando llega un/a insistente vendedor/a a mi puerta.
- Camino por la playa junto a mi familia cuando de pronto nos encontramos un cachorrito abandonado. Todos tenemos diferentes ideas sobre lo que hay que hacer con él y lo discutimos, etc.

b) Actividades posteriores

Objetivos:

- Vincular a los estudiantes con su entorno y quehacer cultural, generando comunidad.
- Valorar la influencia del multiculturalismo y reconocer sus aportes en el ámbito del lenguaje y de la música de una región o país.
- Desarrollar la expresión corporal para transmitir ideas y conceptos.
- Explorar el cómic como lenguaje artístico contemporáneo, vinculándolo con temáticas propias de la identidad americana.

A continuación se presentan actividades posteriores por asignaturas.

> Historia, Geografía y Ciencias Sociales / Artes Visuales

Actividad 1: Geografía de un cautiverio

- Copian un mapa de América con paralelos y meridianos. Ubican ciudades, ríos, montañas, recursos naturales, utilizando simbología.
- Imaginan un viaje a lo largo del continente, con varias paradas, definen la longitud y latitud de algunos de los lugares que aparecieron en la obra de teatro vista. Buscan información sobre estos lugares, respecto de su población, flora, fauna, recursos naturales, tradiciones, etc.
- Entregan la información a un compañero o compañera, quien debe reconstruir el viaje imaginado, guiándose por las coordenadas geográficas entregadas.

Actividad 2: La historia habita en lo cotidiano

- Se agrupan para representar una escena breve en la que aparezca un elemento de la identidad chilena que refleje el sincretismo cultural. Para ello, pueden basarse en la obra y en las investigaciones que realizaron durante las Actividades previas.
- En la representación de la escena, imitan la estética de la obra vista, dando énfasis a uno de estos temas: el lenguaje, la comida, las creencias religiosas, la música. Por ejemplo:
 - Representan una festividad en la cual aparezcan diversos platos y bebidas originarias que tienen influencia hispana. La escena puede realizarse utilizando una mayoría de palabras de procedencia indígena (guagua, chala, cahuín, guata, pololo, ruca, pichintún, chépica, malón, anticucho, palta, papa, achira, cochayuyo, chuchoca, garúa, cocaví, chupalla, charqui, huachalomo, cancha, etc.).
 - Abordar la relación entre el catolicismo, sus celebraciones y santos, y cómo estos fueron tomando el lugar de las deidades y celebraciones de los pueblos originarios. Una posibilidad es tomar la fiesta de San Juan, la cual coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, durante el cual se celebra el año nuevo mapuche (Wetripantu).

> Lenguaje y Comunicación

Actividad 3: Diálogo sin palabras

- Recuerdan y rescatan la gran variedad de sonidos, tanto musicales como onomatopéyicos, que presenta la obra vista. En grupos pequeños sortean breves pasajes de la historia presenciada y presentan escenas usando sonidos y un mínimo de palabras.
- Las/los estudiantes, guiados por la/el docente, toman conciencia de que la palabra no es el único elemento que aparece en la comunicación y que los elementos paraverbales (tono de la voz, silencios, ritmos, volumen) son esenciales en el proceso comunicativo, así como los elementos no verbales (kinésicos y proxémicos) que llenan de sentido el mensaje.

> Lenguaje y Comunicación / Artes Visuales

Actividad 4: El cómic

- La/el docente selecciona pasajes cronológicamente sucesivos de la historia presentada en la obra de teatro *El cautiverio felis (sic)*, a partir de los cuales las/los estudiantes idean un cómic.
- El/la docente guía el trabajo señalando los aspectos esenciales del cómic: viñeta, diversos tipos de globos de texto o bocadillos que constituye indicadores fonéticos, así como las onomatopeyas. También orienta la utilización de diversos planos: general, entero, medio, primer plano, detalle.
- Se expone el trabajo en el diario mural o muros. La integración de los trabajos dará cuenta de fragmentos esenciales de la historia representada en la obra de teatro.

2. ACTIVIDADES EN EL AULA PARA EDUCACIÓN MEDIA

a) Actividades previas

Objetivos:

- Explorar conocimientos respecto del espacio y las convenciones de ubicación en un mapa.
- Reconocer las influencias multiculturales en la formación de los propios usos y costumbres.
- Analizar las diversas perspectivas desde las que se narra un hecho histórico y evaluar sus efectos.
- Valorar los medios masivos de comunicación como formadores de opinión.

A continuación se presentan actividades con la metodología de proyecto. El proyecto integra cuatro asignaturas: Lenguaje y Comunicación; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Artes Visuales; Música.

> Lenguaje y Comunicación / Historia, Geografía y Ciencias Sociales / Artes Visuales / Música

Proyecto: La lira popular

Descripción: Las/los estudiantes desarrollan la escritura de décimas, la representación plástica a través de la xilografía y la musicalización de versos. El desarrollo de este trabajo culminará en una presentación al modo de la lira popular (o literatura de cordel) a realizar en el centro cultural. El producto final debe ser susceptible de ser presentado ante las compañeras y compañeros en el centro cultural como una actividad coordinada entre la escuela y la institución cultural (ver Actividades en el Centro Cultural).

Actividad 1: La música en la poesía

- Escuchan la canción “Maldigo del alto cielo” de Violeta Parra y observan su estructura. La/el docente entrega copia del poema, lo proyecta o lo escribe para ser registrado.
- Analizan la temática del poema en conjunto y comentan parte de la vida de la artista que inspira una obra tan dolorosa: el amor y el abandono.
- Observan la métrica octosilábica y la rima consonante ABBA CCDDC, característica esencial de la décima. Se observa que estructuralmente sobra el verso 11, aunque este es esencial para la interpretación del sentido en esta canción.

Actividad 2: La historia de una poetisa

- Leen pasajes de la vida de Violeta Parra y complementan con la lectura de su obra Décimas. Autobiografía en versos. Observan y comentan el uso del lenguaje en las décimas, las palabras inventadas, el ritmo y el contenido de la poesía.
- Conocen las arpilleras de Violeta Parra y las de Isla Negra. Crean una arpillera libre.
- Realizan una creación que contenga fotografías, dibujos y textos de Violeta Parra.

Actividad 3: Antiguas noticias, la lira popular

- Observan los grabados en madera de la lira popular, las temáticas que abordaron y la composición de las décimas. Comentan las diferencias y similitudes con la prensa actual.
- Recrean en gráfica blanco y negro una escena de la lira popular.

Actividad 4: Cuento mi vida en verso

- Eligen temas de sus propias vidas para plasmarlos en una décima, siguiendo los modelos observados. El/la docente corregirá la métrica y rimas.
- Eligen temas de actualidad para contarlos al modo de la lira popular.

Actividad 5: La estética de la lira popular

- En clases de Artes Visuales observan xilografías de la lira popular y practican esta técnica con materiales simples, pero que reflejen la temática de las décimas creadas por los/las estudiantes.

b) Actividades posteriores

Objetivos:

- Vincular a los estudiantes con su entorno y quehacer cultural, generando comunidad.
- Valorar la influencia del multiculturalismo y reconocer sus aportes en el ámbito del lenguaje y de la música de una región o país.
- Desarrollar la expresión corporal para transmitir ideas y conceptos.
- Explorar el la lira popular como lenguaje artístico, vinculándolo a temáticas propias de la identidad americana.

Las Actividades posteriores también forman parte del proyecto ya descrito en las Actividades previas y, tal como se señaló anteriormente, trabajarán en conjunto las cuatro asignaturas mencionadas: Lenguaje y Comunicación; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Artes Visuales; Música.

Actividad 1: Cuento la obra en versos

- Eligen temas representados en la obra *El cautiverio felis (sic)* y los plasman en una décima, siguiendo los modelos observados en las actividades previas. El/la docente corregirá la métrica y rimas.

Actividad 2: La poesía se hace música

- Con la guía del profesor o profesora de Música, musicalizan los escritos poéticos realizados en la Actividad 4 (Cuento mi vida en verso) de las Actividades previas y en la Actividad 1 (Cuento la obra en versos) de estas Actividades posteriores.
- Observan los instrumentos utilizados en la obra de teatro y crean instrumentos con diversos materiales de desecho. Por ejemplo: sonajeros con monedas, llaves metálicas, clavos o trozos metálicos, etc.; trutruca de tubo flexible con terminación en corno de botella plástica (el tubo se forra enrollando lana en el contorno); instrumentos de percusión hechos con envases desechables, etc.

Actividad 3: Exposición de xilografías y décimas

- Planifican una exposición de xilografías y décimas al modo de la lira popular, en la que den cuenta de un episodio de la propia vida, de un acontecimiento de actualidad y/o de algún hecho plasmado en la historia de la obra *El cautiverio felis (sic)*.
- La escritura de la décima, su acompañamiento musical y la xilografía, se realizarán en cada clase, con la guía del profesor o profesora.
- La exposición se presentará al modo de la lira popular en el centro cultural.

3. ACTIVIDADES EN EL CENTRO CULTURAL EN PRESENCIA DE LA OBRA Y/O ARTISTAS

a) Actividades para Segundo Ciclo de Educación Básica

Objetivos:

- Valorar la investigación histórica como fuente de conocimiento de la propia identidad.
- Conocer los procesos creativos de artistas nacionales y valorar su influencia en la cultura.
- Desarrollar la expresión corporal y vocal a través del juego.
- Organizar las ideas para desarrollar una narración.

Actividad 1: Indagando sobre el artista

- En grupos de cinco estudiantes, y guiados por la/el docente, las/los estudiantes elaboran al menos tres preguntas sobre uno de los siguientes aspectos:
 - La compañía teatral: formación, metodología de trabajo.
 - La vida del actor o actriz en Chile: su propio testimonio.
 - Las obras montadas por la compañía y sus temáticas. Futuros proyectos.
 - Importancia de la música y los sonidos. Influencia del mundo mapuche y español.
 - Importancia de la historia de Chile y de la narración para la compañía.
 - Otros aspectos que propongan las/los estudiantes.

• Se puede utilizar un listado de palabras que provoquen la libre asociación de los/las entrevistados/as, tipo “ping pong”, con el fin de conocer de manera diferente su pensamiento u opiniones respecto de diversos temas, respondiendo con una sola palabra. Por ejemplo:

- Cuando niña/o soñaba con...
- Ser artista implica...
- Mi película favorita...
- Anhele que algún día...
- Lo que me causa risa...
- Un libro que me marcó...
- Me gusta la música...
- Mi país es...
- Un clásico de todos los tiempos...
- Los chilenos y chilenas siempre...
- La mejor comida...
- Una amiga o amigo siempre...

b) Actividades para Educación Media

Objetivos:

- Valorar la investigación histórica como fuente de conocimiento de la propia identidad.
- Conocer los procesos creativos de artistas nacionales y valorar su influencia en la cultura.
- Desarrollar la expresión corporal y vocal a través del juego.
- Organizar las ideas para desarrollar una narración.

Actividad 1: Una entrevista real

- A continuación se presenta una serie de preguntas que pueden servir como guía en la conversación directa con la compañía de teatro. Los/las estudiantes trabajan en grupos y generan otras preguntas que abarcan todos los tipos estudiados previamente.
 - ¿Cómo y cuándo se forman como compañía teatral?
 - ¿Cómo es el proceso de creación de las obras? ¿Viajan a terreno, investigan?
 - Si es así, ¿existen experiencias que los hayan marcado y que hayan transformado su forma de entender nuestra cultura e identidad?
 - ¿Cómo surge la inclusión de la música como elemento fundamental de las obras de la compañía?
 - ¿Qué papel juega el mundo de los sonidos (onomatopeyas) en sus puestas en escena? ¿Por qué optaron por este recurso?
 - ¿Por qué optaron por una puesta en escena bastante desprovista de escenografía y utilería, prefiriendo la sencillez y la limpieza? ¿Tiene esta opción un sentido que dialogue con el contenido de la obra?
 - Se observa que trabajan temas históricos y de identidad nacional, ¿qué importancia tienen para ustedes estos temas y qué legado les gustaría dejar en el espectador o espectadora?
 - ¿Hasta qué punto creen que pueden influir con sus obras en la forma de comprender nuestra identidad?
 - ¿Cómo realizaron la investigación sobre esta historia?
 - ¿Qué cosas llamaron su atención durante el proceso de investigación de la historia?
 - ¿Qué actitud histórica y qué personajes rescatarían de esta obra como ejemplos a seguir?
 - ¿Podrían explicar el simbolismo y el valor que adquiriría la vestimenta en la época de la conquista para los pueblos originarios?

- ¿Podrían establecer un paralelo entre lo anterior y lo que ocurre en nuestros días en torno a la moda y el vestuario?
- ¿Podrían contarnos qué es un juglar y cómo se relaciona con la forma que tienen ustedes de hacer teatro?

Actividad 2: Taller de juglaría realizado por artistas (coordinar con el centro cultural)

• El colectivo Tryo Teatro Banda ha desarrollado un proyecto de Talleres de juglaría, con el fin de ser aplicados a niñas, niños y jóvenes a partir de los 12 años, como una manera lúdica de acercamiento a la actividad teatral y a su apreciación como espectadores. Las actividades consisten en la preparación del cuerpo y voz, mediante un calentamiento inicial, para luego realizar trabajo de desinhibición a partir del juego. Se suma el mundo sonoro con instrumentos, cuerpo y voz, para finalizar con la creación colectiva de una escena, a la cual se llega tras el trabajo de improvisación.

4. ACTIVIDADES EN EL CENTRO CULTURAL SIN LA PRESENCIA DE LA OBRA NI DE ARTISTAS

Las actividades que se proponen a continuación están diseñadas para ser realizadas por artistas- talleristas contratados por el centro cultural.

Objetivos:

- Organizar y exponer obras plásticas, musicales y literarias a la comunidad.
- Desarrollar la expresión corporal y vocal, a través de juegos dramáticos e improvisaciones.
- Investigar mediante imágenes, juegos y ejercicios, el conocimiento de los diferentes aspectos que componen el aparato fonador (cuerdas vocales, faringe, lengua, labios, maxilar, pulmones, diafragma, intercostales).
- Conocer, utilizar, combinar e imitar el sonido de objetos y animales, para vivenciar y expresar percepciones de la realidad.

Actividad 1: Exposición de pliegos de cordel

• Tras el diseño de xilografías y escritura de décimas, al modo de la lira popular, que dan cuenta de un episodio de la propia vida, de un acontecimiento de actualidad o algún hecho plasmado en la historia, planifican la exposición de estas al antiguo modo de pliegos de cordel (http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=literaturadecordelolirapopular).

Actividad 2: Taller de juego dramático e improvisación

Trabajar un taller de juego dramático e improvisación, utilizando algunos recursos que acerquen a los/las estudiantes al estilo de la obra de teatro que presenciaron o presenciarán. Explorar el potencial del juego onomatopéyico será importante en esta propuesta. Del mismo modo, la narración de un hecho mítico o histórico, adquiere relevancia y sentido en la actividad. Ejemplos:

• **El cuerpo como instrumento sonoro:** Las/los estudiantes se ubican en círculo, cada uno se presenta y realiza un gesto. Los/las demás repiten, a modo de eco, el nombre y gesto del compañero o compañera. Esta es una forma de presentación que desinhibe corporalmente. Una vez que todas y todos lo hayan hecho, se repite el ejercicio, pero se dice el nombre y se hace un sonido con la voz o percutiendo en el cuerpo.

Nexo pedagógico: Se observan la amplitud del registro sonoro vocal y corporal como acercamiento al uso de la onomatopeya, desinhibición y creatividad sonora.

• **La emoción cambia el sentido:** Tres o cuatro estudiantes (o personas del centro cultural) sortearán una emoción (tristeza, flojera, euforia, temor, alegría, rabia, etc.) según la que relatarán una anécdota. Por ejemplo, mi primer día de clases, vacaciones con amigos o amigas, una vergüenza grande, un cumpleaños inolvidable, etc. Luego, se pedirá a los/las demás estudiantes que se ubiquen detrás de la persona cuya historia les llamó más la atención, la que será representada en una escena breve por quienes la eligieron. Se comenta la experiencia en el grupo: cómo se sintieron narrando y representando; cómo relacionan la narración oral y el surgimiento de mitos, leyendas y de la historia; qué ocurrió con el uso de gestos, entonación de la voz, movimientos, etc.; cómo influye todo esto en la efectividad de la comunicación; cómo relacionan esta experiencia con lo presenciado en la obra de teatro, o bien, cómo se imaginan que se relacionará esto con la obra que presenciarán (o que ya presenciaron).

Nexo pedagógico: Se observa el relato de experiencias e historias como fuente para la dramaturgia; la mantención de la atención del público al narrar, mediante la generación de expectativas en quien escucha; el uso del lenguaje paraverbal y no verbal; la improvisación, movimiento, palabra, etc.

• **Palabras mudas:** Se juntan en parejas y cada integrante piensa en una palabra, la cual transmite a su compañera o compañero, pero solo articulando, sin sonido. Una vez que una/o de las/los integrantes descubre una palabra, cambian de turno. Completan un total de siete a diez palabras. Esta actividad ayuda a la articulación, la observación detallada y lectura mímica.

IV. Anexos

1. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DE LA OBRA

a) La compañía Tryo Teatro Banda

La Compañía Tryo Teatro Banda es una compañía teatral independiente e itinerante. Nace en Santiago en el año 2000 y las características principales de su trabajo han sido la creación de espectáculos de autores/as o temáticas chilenas, el desplazamiento a lugares alejados del circuito artístico, y la combinación de las artes de la actuación con la literatura y la música en vivo.

Se caracteriza, también, por incorporar a niñas, niños y jóvenes dentro de su público objetivo, y trabajar desde la dramaturgia con episodios fundacionales de la historia de Chile, bajo una exhaustiva investigación acerca de los orígenes de la identidad mestiza.

Diferentes etapas de trabajo ha tenido esta compañía: obras del dramaturgo nacional Juan Radrigán, versiones de teatro infantil de cuentos clásicos y, actualmente, obras relacionadas con la historia originaria y la Independencia de Chile.

La compañía está dirigida por el actor y músico Francisco Sánchez, a quien se han unido los artistas Carolina González, Pablo Obreque, Daniela Ropert, César Espinoza, Alfredo Becerra, Marcelo Padilla y Eduardo Irrarázaval, más los técnicos Gonzalo Hernández y Tomás Urra.

Han recibido premios como el del Círculo de Críticos de Chile a la mejor obra chilena estrenada en 2009 (Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa); el premio José Nuez Martín en 2010, que entrega la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile; y la Medalla del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT), con sede en Almagro (España), por su aporte a la creación y difusión del teatro latinoamericano.

b) La obra

El cautiverio felis (sic) es un espectáculo de teatro musical con tres juglares en escena que cuentan la historia del capitán español Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, cautivado en 1629 por un cacique mapuche después de una batalla y liberado 9 meses después. Basado en el libro homónimo que escribió al rey de España Carlos II, la obra muestra el profundo cambio que el capitán experimentó al conocer desde adentro la cultura de sus enemigos.

Más información en: <http://www.tryoteatrobanda.cl/>

2. PRESENTACIÓN DEL VIDEO

El director de la compañía Tryo Teatro Banda, Francisco Sánchez, y los actores-músicos Juan Pablo Obreque y Alfredo Becerra, se reunieron en el Anfiteatro de Bellas Artes Viajeinmóvil, en Santiago, para hablar de la compañía, de sus recorridos como artistas, de sus miradas de mundo y de cómo enfrentan sus procesos de creación. Mientras cuentan sus historias, interpretan escenas de sus obras, muestran los instrumentos musicales y explican el uso que hacen de ellos.

Desde niño, Francisco Sánchez se interesó por la música, la historia, el teatro, la composición musical, la interpretación de variados instrumentos: “Yo pellizcaba de todo un poco... estudié piano, luego hice rock y música pop... después estudié teatro... pero luego lo dejé porque quería estudiar composición y trombón... Con los años, me he dado cuenta de que ese pulular por distintas cosas había determinado lo que hoy es la compañía: una escuela de juglaría donde se utilizan distintas herramientas, como cantar, actuar, componer e interpretar instrumentos, y todo en pos de la creación de una obra de teatro”. Su propuesta artística es hacer un teatro que aborde nuestra historia, identidad y cultura: “El tema indígena me produce fascinación. Empecé a leer y me di cuenta cómo en la Guerra de Arauco había episodios muy fuertes que todavía nos definen como sociedad y que aún explican rasgos de ella. Entonces, decidí que yo quería contar algunos de esos hechos a través del teatro, porque el teatro es una plataforma para hablar de ello y comentarlo”.

El punto de partida para el proceso de creación es tomar un episodio histórico que esté respaldado por una obra literaria. “El Cautiverio Felis (sic) está respaldado por el libro de Francisco Núñez; Pedro de Valdivia, por las cartas; Kay Kay y Xen Xeng Vilu es un mito que está documentado en la memorial oral; La Tirana es una leyenda, La Araucana un poema épico... Y desde allí se define una acción dramática. Luego, tomamos los instrumentos para crear las escenas a través de la improvisación y contarlas de la forma menos realista posible”.

Y mientras toca el guitarrón chileno y muestra como la trompeta puede ser utilizada como utilería transformándose en una arma, una lanza o los barrotes de una jaula, Sánchez comenta que el arte es un terreno privilegiado a través de cual podemos llegar a ser libres, expresar lo que queremos, hablar de las locuras, los misterios de la vida terrestre y la belleza.

Nota: Este video puede ser presentado a los/las estudiantes en el marco de las actividades previas con el fin de dar a conocer al artista, desde su propia voz, e introducirlos en el universo de su proceso de creación. También puede ser utilizado en el marco de las actividades posteriores, con el fin de profundizar contenidos artísticos y revitalizar la experiencia sensible vivida tras el contacto con la obra. Por último, el video puede ser también presentado en el centro cultural, antes y durante el período de la exposición, como una herramienta para la realización de actividades en las que no se encuentran los/las artistas y como estrategia de mediación cultural para distintos públicos.

3. GLOSARIO DE INSTRUMENTOS MAPUCHES

Cascahuidillas (kadmawilla): sonajero de sacudimiento, formado por cuatro a seis cascabeles de bola, unidos por un cuero.

Cultrún (kultrung): timbal con cuero de caprino o caballo, con objetos que suenan en su interior; se toca con uno o dos palos. Es el instrumento distintivo del o la machi, su dibujo en el cuero representa las cuatro esquinas del mundo (Meli Witran Mapu), que son una parte fundamental de la cosmogonía mapuche.

Kull kull: cuerno de vacuno, utilizado para llamadas.

Kunküllkawe: arco musical doble frotado (instrumento no vigente).

Makawa: tambor de doble parche, llamado antiguamente kakel kultrung.

Ñolkin: trompeta natural de caña de paupawén, con un cuerno de caprino como pabellón. Se toca aspirando.

Pawpawëñ: arco musical, cuya cuerda se pulsa con un dedo, usando la boca como caja de resonancia (instrumento no vigente).

Pifilca o pifüllka: flauta vertical de madera simple, cerrada en su base, que se toca en pares.

Pingkullwe: flauta traversa de coligüe, con cuatro orificios de digitación.

Trompe: birimbao heteroglota de alambre y lengüeta de hierro. Es un instrumento adoptado por los mapuches a partir del contacto con los europeos.

Trutruca (trutruka): trompeta natural de coligüe o cañería de fierro, recta o con forma espiral, con embocadura terminal o lateral y pabellón de cuerno de vacuno.

Wada: calabaza, con semillas o piedrecillas en su interior, de sacudimiento.