

TÍTULO: PROGRAMA PARA TALLERES TÉCNICO-METODOLÓGICOS DE CREACION Y APRECIACION SOBRE TEATRO DE TITERES

AUTORES

MSc. Idaleyni Castillo López.

lcastillo@ya.ss.rimed.cu .

Dirección Municipal de Educación. Yaguajay. Sancti Spíritus. Cuba.

Lic. Yenisey Valle Picayo.

maleida@uniss.edu.cu .

Dirección Municipal de Educación. Yaguajay. Sancti Spíritus. Cuba.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Idaleyni Castillo López y Yenisey Valle Picayo: "Programa para talleres técnico-metodológicos de creación y apreciación sobre teatro de títeres", Revista Observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamérica, ISSN: 2660-5554 (Vol1, Número 3, octubre 2020). En línea: <https://www.eumed.net/es/revistas/observatorio-de-las-ciencias-sociales-en-iberoamerica/vol-1-numero-3-octubre-2020/programa-teatro-titeres>

RESUMEN

El taller metodológico es la actividad que se realiza en cualquier nivel de dirección con los docentes, funcionarios y cuadros y en el cual, de manera cooperada, se elaboran estrategias, alternativas didácticas, se discuten propuestas para el tratamiento de los contenidos, los métodos y se arriban a conclusiones generales. Particularidades de los Talleres de creación y apreciación. La modalidad de taller se utiliza tanto para la creación como para la apreciación. Sin embargo, existen características y regularidades que particularizan y diferencian ambos procesos, aun cuando siempre se desarrolle un taller de creación se puede y se debe ofrecer herramientas para la apreciación. Este Taller pretende fusionar en su teoría y práctica la creación y la apreciación. Se puede considerar también dentro del ámbito de los Taller Interdisciplinario, pues integra varias disciplinas artísticas y literarias. (Las artes plásticas- artesanía- escultura- diseño, la expresión corporal, la actuación, la música.) Este contenido se plasma en el programa propuesto para los diferentes niveles educativos.

Palabras Claves: creación y apreciación - teatro de títeres – talleres metodológicos – programa.

TITLE: IT PROGRAMS FOR TECHNICIAN-METHODOLOGICAL SHOPS OF CREATION AND APPRECIATION HAS MORE THAN ENOUGH THEATER OF MARIONETTES

SUMMARY

The methodological shop is the activity that is carried out in any address level with the educational ones, officials and squares and in the one which in a cooperated way, strategies are elaborated, alternative didactic, proposals are discussed for the treatment of the contents, the methods and they are arrived to general conclusions. Particularities of the creation Shops and appreciation. The shop modality is used as much for the creation as for the appreciation. However, they exist characteristic and regularities that particularize and they differentiate both processes, even when always a creation shop you is developed he/she can and he/she should offer tools for the appreciation. This Shop seeks to fuse in its theory and practice the creation and the appreciation. You can also consider inside the environment of the Interdisciplinary Shop, because it integrates several artistic and literary disciplines. (The plastic arts - craft - sculpture - I design, the corporal expression, the performance, the music.) This content is captured in the program proposed for the different educational levels.

Key words: creation and appreciation - theater of marionettes - methodological shops - it programs.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto debe servir de orientación al taller de creación y apreciación en la especialidad artística del teatro de títeres para ser aplicado en el nivel escolar de primaria y ser impartido a los Instructores de Arte.

El programa consta de 20 horas-clase, distribuidas en cinco unidades con una frecuencia semanal de una hora-clase y duración de cinco meses (medio curso escolar). Las unidades con el contenido de confección y animación de los títeres planos, de guantes y marotte tomarán más horas-clase por ser actividades eminentemente prácticas. Al finalizar el taller los instructores representarán los estudios realizados con las técnicas de confección y animación de títeres aprendidas y mostrarán una exposición de todos los títeres confeccionados.

Desarrollo del taller: Presentación de los instructores y profesor. Poner un nombre al taller: "Los títeres de mi imaginación" Ejemplo: (Función o espectáculo que lleva a cabo el titiritero). Conocimiento del programa y de los títeres que se van a construir y animar. Distribución por parejas, tríos o pequeños grupos para la construcción de los títeres. Antes de cada clase teórica o práctica, de rigor se realizará un entrenamiento colectivo. Los últimos cinco minutos de las clases se dedicarán a la evaluación del taller por los Instructores y el profesor.

Objetivos y Orientaciones Generales.

La labor de enseñanza del Instructor de Arte se fundamenta sobre una estrategia pedagógica, despertando en las niñas y los niños su capacidad de asombro, el desarrollo de los sentidos, las emociones, los sentimientos, la necesaria motivación, suscitar el interés y estimular la sed de saber en el escolar. Todos estos valores juegan un rol protagónico en la enseñanza del teatro. Sobre la base del deseo de aprender, el Instructor los introduce en camino de enriquecimiento de su saber, y abre pensamiento e ideas a la creación artística.

El taller no puede ser reducido a la acción pura y simple de impartir una clase, se debe transmitir fundamentalmente el calor de la relación humana de ayuda y reflexión.

El profesor debe saber manejar los contenidos y objetivos, y sus variantes utilizando todos los recursos a su alcance para que su tarea pueda llevarse a cabo, evitando el tedio, la monotonía y el trabajo no deseado por los instructores. Cada encuentro con el colectivo debe representar una experiencia emocional en la memoria de los instructores y además ganar cada vez más amigos para los títeres.

La práctica titiritera favorece el potencial comunicativo y de interrelación espontáneo, ejercita la capacidad de mirar y relacionarse con el mundo que lo rodea.

El practicante adquiere hábitos y destrezas manuales para desarrollar las técnicas de construcción de títeres, conoce y practica la escenificación, expresando con sus manos, deseos, sentimientos, ideas, y aprende a utilizar recursos del escenario-retablo, lugar donde conviven el titiritero y el títere.

En los momentos de confección y animación de los títeres, en el taller se desarrollan en alto grado la creatividad e imaginación. Los instructores buscan, inventan, crean espontáneamente y no reproducen patrones ni esquemas artísticos

Las clases del taller deben considerarse un lugar de intercambio creador y artístico, ya se ejecuten durante o después del horario escolar. Es así como el títere se convierte en un instrumento escolar, el arte y la cultura de los títeres se inscriben orgánicamente en el proceso de formación y apreciación estética en las escuelas.

El Instructor de Arte es un artista-pedagogo y debe combinar, compartir y mezclar estos dos valores científicos. Enseñar el arte es complejo, pero hermoso.

Plan Temático.

UNIDAD 1. Chispazo Histórico del fantástico mundo de los títeres..... (Horas clases: 2)

UNIDAD 2. Tipos y técnicas de confección y animación de títeres. Técnicas seleccionadas para el taller. El títere plano, el títere de guante y el marotte.(Horas clases: 2)

UNIDAD 3. Características, anatomía y confección de las dos técnicas seleccionadas para el taller: El títere plano, el títere de guante y el marotte.....(Horas Clases: 5)

UNIDAD 4. La animación. Entrenamientos a la expresividad de nuestras manos. Técnicas de animación del títere plano, el títere de guante y el marotte. Improvisaciones. (Horas clases: 5)

UNIDAD 5. Los títeres cobran vida y conocen el retablo.(Horas clases: 6)

Plan Analítico.

Unidad No.1. Origen e historia del fantástico mundo de los títeres.

Objetivos e indicaciones-

Aproximación de los integrantes del taller a los orígenes y evolución del títere, desde que el hombre animó su sombra a la luz del sol sobre la tierra y del fuego en las cavernas. Un viaje por la historia a través de estadios, países y personajes clásicos más significativos.

Puede ser muy entretenido y constructivo confeccionar entre todos los instructores una pequeña pantalla. Hacer la boca de un teatro de sombras chinescas recortando en cartón un marco y dejar en el rectángulo un borde resistente. Pegamos por los bordes del lado interior una lámina u hoja de papel (blanco) vegetal, puede ser un papel de lo que se usan para cascar bordados o una tela bien fina. Seguidamente dibujamos y recortamos las figuras que queremos accionar en una cartulina pintada antes de negro. Ya confeccionadas las figuras planas, que pueden ser caladas y tener movimientos y ser unidas para su articulación con broches o botones, le agregamos unas varillas muy finas de alambre o madera para su animación. Se pueden manipular desde abajo o detrás de la pantalla según sus desplazamientos en la escena. Esas figuras-siluetas son las que marcan la sombra contra la pantalla. Luego le proyectamos luz por detrás, con un bombillo o una linterna. Es aconsejable que la luz caiga de arriba para que las manos no salgan proyectadas en la pantalla. Escenificar

Programa para talleres técnico-metodológicos de creación y apreciación sobre teatro de títeres sencillas acciones, el nacimiento y crecimiento de un árbol o una flor, con las compañías y apariciones del sol y la lluvia, el navegar de un barco sobre las inquietas aguas, el nadar ondulatorio de varios peces, el avanzar machacado de una locomotora y sus vagones, el inquieto salto de una pelota, el lento andar de un caracol.

Los instructores pueden generar sonidos que enriquezcan la imagen visual. Los talleristas pueden imaginar y crear infinidad de cómicas acciones para este teatrillo.

Buscar en revistas, periódicos y libros en la biblioteca láminas de títeres clásicos. Dibujarlos y dialogar sobre sus particulares características, ya que son personajes que muestran un carácter tipo. Identificar los títeres con el país de origen, Motivar con juegos de tarjetas e invitar a la imitación. Guiñol – Francia, Polichinela – Italia, Karagos – Turquía, Petrushka – Rusia, Punch y Judy – Inglaterra, Cristobita – España, Rana René – EE.UU., Kusi Kusi_Peru, Manuelucho- Colombia, Kokoricamo, Mojiganga, Anaquillé, Amigo, Pelusín, – Cuba. Consultar mapa o esfera del mundo para localizar lugares donde nacieron estos populares títeres. Crear trabalenguas, crucigramas, sopa de letras, barajas y otros juegos de participación con estos típicos títeres.

Visitar la Biblioteca casa de cultura de la localidad y recibir información de materiales referentes a esta primera unidad.

Los títeres en Cuba, antes y después del triunfo de la Revolución. Confeccionar listas y ficheros de colectivos titiriteros, autores, directores de escena y actores que desarrollan esta actividad o especialidad en su localidad y en el país.

Unidad No.2. Tipos y técnicas de confección y animación de títeres. Técnicas seleccionadas para el taller. El títere plano, el títere de guante y el marotte.

Objetivos e Indicaciones.

Mostrar la variedad y riqueza técnica y expresiva de la imagen del títere. La mano, títere plano, el marotte, , títere de guante, la marioneta, títere de varilla o de Java, la sombra chinesca, el esperpento, los títeres habitados, la máscara completa-cubre toda la cara, la media máscara-cubre hasta la boca y la máscara veneciana, sujeta a un varilla, que permite al niño ponerse o quitarse cuando lo exige el personaje. Técnica mixta. Para este taller se han seleccionado las técnicas del títere plano, el títere de guante y el marotte.

La idea que tienen los instructores del concepto títere. Pregunten y lloverán las imaginativas respuestas de estos artistas con previa preparación. Enseñar puestas en escenas, para esta tarea apropiarse de materiales audiovisuales del gabinete existente en las direcciones municipales de educación, etc.)

Enseñar este material y los instructores deben identificar la técnica de confección. Realizar competencias con la diversidad de anatomías o cuerpos como quieran llamarle que corporizan los títeres.

Esta unidad es muy importante porque da paso a los talleres de confección y animación de las técnicas seleccionadas. Asistir a funciones de títeres y debatir las técnicas de confección y animación. Comentar o conversar sobre las técnicas de confección y animación de títeres que se utilizan en la televisión nacional y materiales internacionales.

Unidad No.3 Características, anatomía y confección de las dos técnicas seleccionadas para el taller: El títere plano, el títere de guante y el marotte.

Objetivos e indicaciones.

El títere, su confección y las artes plásticas. La fuerte imagen visual del teatro de títeres. No se debe pensar una técnica de confección de cualquier técnica sin conocer y tener en cuenta las leyes y naturaleza de su animación, el texto, su participación en la escena del retablo y las características del personaje que corporiza.

Ejercitar construcción de títeres a partir de un plato o vaso de cartón o plástico, pequeñas cajas de cartón, recortadas y decoradas con otros volúmenes. Construcción de títeres de medias, etc. El papier maché, proceso

Programa para talleres técnico-metodológicos de creación y apreciación sobre teatro de títeres para hacer el engrudo, el corte rasgado del papel, las capas, el secado, el lijado, la pintura, la confección de pelucas, la funda y el vestuario de los títeres de guante. La escala, los volúmenes y aditamentos. El estudio en la confección de estas técnicas de la animación: directa en el títere de guante, el cuerpo es la mano del titiritero, e indirecta en el títere plano: la animación se desplaza por la varilla mando que acciona la figura. Clasificación de los títeres planos. Títeres planos, articulados, con aditamentos y mimados. Diferentes formas o estilos de confeccionar y animar los títeres de guante. Estilo Lyonés o francés, el nacional, el catalán y otras variantes.

Antes de diseñar y confeccionar el títere de guante, el instructor debe descubrir y ejercitar la digitación de las falanges de los dedos y sus variadas colocación en la funda o cuerpo del títere de guante. Los pequeños se asombrarán al ver como sus dedos, se unen, se separan, se alternan y se convierten en brazos y cabezas del títere que animan. A veces un dedo acciona la cabeza, pero dos y también tres la pueden accionar en los distintos tamaños o escalas y modalidades antes expresadas. Con los brazos ocurre lo mismo, uno, dos y hasta tres dedos los accionan y se le puede atribuir alargadores o extensores para que los brazos se alarguen y tengo otra expresión que marque alguna característica del títere que confeccionan.

“Los títeres se confeccionan para ser animados”, así comprenderá mejor para su diseño y confección como sus brazos, antebrazos, manos y dedos se convierten en el cuerpo de los títeres.

En la confección de los títeres planos, practicar la altura y la colocación de la varilla soporte en relación a las características de los personajes. Un sol no tendría la misma altura de la varilla que un árbol. Al títere plano lo caracteriza su planimetría, pero en su expresión se le puede adicionar algún sencillo volumen. También se pueden diseñar y confeccionar para su visualidad por la cara frontal y la trasera planas. Ej.: El frente de la cara del títere plano muestra la cara sonriente de una luna, gira y muestra la cara triste, se puede utilizar este recurso titiritero de la alternancia en el carácter de cualquier personaje. Ejercitar la aparición y desaparición del títere plano, por los laterales, desde el fondo y desde el foso del retablo.

Jugar con figuras geométricas recortadas y de variados colores en diferentes tamaños para crear el diseño del rostro de los títeres, es un ejercicio muy divertido e imaginativo. Es como confeccionar una carta de expresión. Lo utilizan los dibujantes de historietas y para este taller puede ser muy útil. Ver cómo actúa las distintas formas y colores de acuerdo a los estados de ánimos. (TRISTE, ALEGRE, SATISFECHO, SERENO, VIOLENTO, ASUSTADO)

Vamos a expresar estados de ánimos en estas figuras de variados tamaños: círculos, óvalos, triángulos, cuadrados, o rectángulos, que componen la cara un títere. Diviértanse combinando narices, orejas, cachetes, cejas, bocas, ojos, bigotes, etc.

¡Vamos a componer su rostro! Con este propio ejercicio creativo se pueden diseñar detalles de los rostros de animales, niños, niñas, ancianos, princesas, piratas, caperucitas, lobos, cochinitos, soles, lunas, nubes. Todos deben observar cómo se integran estos elementos en el proceso creativo donde se desarrolla el poder imaginativo, esta tarea es enriquecedora a la imagen plástica de los títeres en el diseño y la confección.

Unidad No.4. La animación. Entrenamientos. La expresividad de nuestras manos. Técnicas de animación del títere plano, el títere de guante y el marotte. Improvisaciones.

Objetivos e Indicaciones.

El títere está concebido para moverse, para que la acción que desplaza nuestra mano llene de vida a ese ser inanimado. Entrenamiento del cuerpo, caminar en círculo, correr, saltar, girar, marchar, etc.

Ejercitar en especial el cuello, los hombros, los brazos, los antebrazos, las manos y los dedos (herramientas necesarias en la animación de los títeres). Los ejercicios condicionan la resistencia y el conocimiento de las

Programa para talleres técnico-metodológicos de creación y apreciación sobre teatro de títeres articulaciones- flexiones, torsiones, rotaciones, extensiones de estos miembros siempre con motivaciones de expresión. El profesor invita a los instructores a explorar el espacio, los brazos de los alumnos se mueven altos y acarician imaginarias nubes, los brazos son árboles y los mueve el viento, los hombros son soldados que marchan con mucho ritmo, las manos son inquietas arañas que caminan por las paredes.

Practicar el control de la mirada del instructor al títere que acciona sus manos. Control de la mirada del títere a otro títere, a todo lo que le rodea y al público. El titiritero tiene que hacer creer al espectador que el títere tiene ojos y ve, aunque en el diseño del rostro estén sugeridos o ausente los ojos.

Control de la altura precisa del títere, que crea y hace ver en el espectador la ilusión de un piso inexistente.

Control de la verticalidad para lograr la postura y el equilibrio del títere en la escena del retablo. Estos tres elementos técnicos son imprescindibles para una buena animación.

Ejercicios de animación de objetos con elementos del aula: una silla es un soldado que marcha, una libreta es una bailarina que danza, dos lápices son las piernas de un niño que brinca y brinca, un zapato es un barco que navega en un mar sereno o violento, la mochila es un sapo que salta por toda el aula. Improvisar con pañuelos mariposas, con hojas de periódicos aviones y barcos, con cintas de papeles el viento, con bolsas de nylon nubes que se inflan y se desinflan, con sombrillas ruedas de bicicletas y un tiovivo que gira en una feria, con cajas de cartón autos que transitan, se cruzan, chocan, con cordeles y sogas culebras que se arrastran, con tiras recortadas de nylon una ligera lluvia o un intenso aguacero, etc.

Ejercitar las alternancias de la relajación y la tensión: calma- intranquilidad, serenidad-violencia, silencio-grito.

Jugar Incorporando con las manos relajación-ala de paloma, tensión-garra de tigre.

Unidad No.5 Los títeres cobran vida y conocen el retablo.

Objetivos e indicaciones.

Propiciar el acercamiento del instructor a la lectura de textos titiriteros. Realizar teatro leído con clásicos titiriteros, no solo para el taller sino para otros espacios, oficinas, fábricas, centros laborales de la localidad. Ejercitar la escritura dramática y sus lenguajes literarios. Lectura y estudio de textos titiriteros. Lista de autores cubanos y latinoamericanos que escriben para el teatro de títeres. El teatro de títeres tiene su propias leyes dramáticas. Realizar estudios para títeres planos y de guante, elaborados en términos de acción. La estructura dramática de los estudios o guiones será muy sencilla, mostrarán una exposición ligera, un concreto conflicto y un dinámico desenlace. Sencillos ejercicios con rigor en la síntesis y personajes tipificados, con la acción dramática muy lineal.

Montaje de los estudios por los propios instructores. Lograr en esta unidad la integración del conjunto de conocimientos y habilidades adquiridas en los talleres de confección, animación, en una exposición y espectáculo que muestre la labor creadora y artística colectiva desarrollada por los instructores en espacios de la localidad y así contribuir a revitalizar nuestra cultura teatral y reanimar nuestras comunidades. Confeccionar carteles de promoción y colocarlos en los murales en la escuela y otros centros cercanos, para la asistencia a la conclusión del taller.

Tipo de retablo.

Retablo improvisado: Un retablo de campaña puede improvisarse fácilmente con dos varales unido en su parte superior por una barra de madera y sostenido por pies de amigos; se utiliza como telón cualquier tipo de tela para ocultar al actor.

Otros tipos de retablo pueden hacerse improvisadamente: entre dos árboles, con una soga o cordel fuerte...

Retablo móvil: Es un tipo de retablo ligero, fácil de transportar para funciones ambulantes y pueden tener varias formas: un paraban o biombo de cuatro partes o paneles embisagrados, hechos de listones de madera de 2x1

Programa para talleres técnico-metodológicos de creación y apreciación sobre teatro de títeres pulgadas, forrados con lonetas o yute, de 0,75cm. De 1m. De ancho y con una altura de 1.70m. A este retablo se le puede agregar patas y cicloramas por medio de aditamentos.

Retablo fijo: Es el que utilizamos en un local en el que se ofrezcan funciones de teatro de títeres regularmente: en teatro, parque, jardines de infancia etc. A pesar de su primordial función estática el retablo puede convertirse en una cosa viva, un objeto animado, un espectáculo de títere en el que se utilicen paneles móviles que llenen a cabalidad una función escénica. Finalmente puede desaparecer para ser sustituido por el cuerpo del actor o por un trasto escénico.

Al construir un retablo debemos tener en cuenta su lugar de ubicación para que permita un amplio campo de visibilidad. Su tamaño estará determinado por la amplitud del lugar en que se construye, lo mismo que su forma, que debe estar en armonía con el ambiente que lo rodea

Todos estos procesos o actividades artísticas son vehículos que permiten descubrir valores, canalizarlos y potenciar el trabajo de los instructores de arte con los niños.

BIBLIOGRAFÍA

- Alonso, Dora. (1995). Nuevas Aventuras de Pelusín del Monte, Ciudad de la Habana. Configura No100. Editorial Gente Nueva. La Habana
- Artiles, Freddy. (1988). Teatro y dramaturgia para niños en la Revolución. Editorial Letras Cubanas. La Habana
- Artiles, Freddy. (2003). La Maravillosa historia del teatro para niños jóvenes. Edición Alarcón. La Habana
- Artiles, Freddy. (Enero –junio 1995). “Cinética verbo en la pieza para títeres, Revista Configura No.100, La Habana.
- Artiles, Freddy. (---). Títeres Pedagogos. Edición Unión, Ciudad de la Habana
- Beneventti, Paolo. (--). Introducción a la historia del teatro para niños y jóvenes. Ediciones Alorca. La Habana
- Colectivo de autores. (2001). Metodología de la investigación educacional. Segunda parte. Editorial Pueblo y Educación. La Habana
- (2014). Indicaciones Metodológicas para el funcionamiento de los Centros.
- Fernández Santana, René. Métodos de manipulación y trabajo del actor. En el Teatro de títeres. Editorial pueblo y Educación. La Habana.
- GILBER, Yamina. (2004). Teatro de Estaciones. El alma en viaje. Ediciones Matanzas. Matanzas.
- Morales, Armando. (2002)¿En la luz o en la sombra? El títere. Ediciones Unión. Ciudad de La Habana
- MINED. Resolución Ministerial 200 de 2014.
- Provinciales y Casas de Cultura. (2005). Casas de Cultura. Consejo Nacional. Cuba. Editorial Alejo Carpentier. La Habana.
- Suárez, Esther. (2006). Tabloide de Teatro de Títeres para niños y jóvenes. Como un batir de Alas. Ensayos sobre el teatro cubano. Editorial Letras Cubanas. La Habana.
- Riera Romaní, J. 1998. Concepto, formación y profesionalización de: el educador social, el trabajador social y el pedagogo social. Valencia, Nau Llibres,
- Riutort Serra, B. 2001. Razón política, globalización y modernidad compleja. Bar-celona. Ediciones de Intervención Cultural.
- Sáez, J.; Campillo, M. 1997. Escarbajal, A. «¿Puede la educación transformar situaciones sociales?», en Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social, 15-16, pp. 265-274.

- Ucar, X.: 1999. «Multimedia y realidad virtual en educación social», en ORTEGA (coord.): Pedagogía Social Especializada. Bar-celona, Ariel.
- Velástegui, G. 1989. «La formación del educador especializado en Francia», en Mores, 13-14, (1989), pp. 103-122. Barcelona, Centro de Estudios Jurídicos. Departamento de Justicia. Generalitat de Catalunya.
- Ventosa, V. 1989. Educación social. Animación e instituciones. Madrid, CCS.