

Educación
Cultura

Guadernillo de mediación cultural

**Pedro de Valdivia,
la gesta inconclusa**

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 **Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa**, 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:

- Motivar el acercamiento y vivencia de la experiencia artística y cultural.
- Explorar conocimientos respecto del espacio y las convenciones de ubicación en un mapa.
- Potenciar la creatividad y la expresión corporal y vocal, a partir de la biografía de personajes relevantes durante la conquista de Chile.

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/la estudiante le explica a un compañero o compañera el recorrido que debe hacer cada día entre la casa y el colegio.
- Comparan este plano y sus puntos de referencia con un plano oficial, observan las diferencias y comentan grupalmente.
- 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: Paralelos y meridianos

- Dibujan el plano de la sala, trazando una red de líneas verticales y horizontales identificadas, respectivamente, con números y letras.
- En grupos, juegan a ubicar diferentes objetos de la sala utilizando las coordenadas alfanuméricas.

> Lenguaje y Comunicación

Actividad 3: Así lo vivo, así lo cuento

- 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 (Pedro de Valdivia, Lautaro, Inés de Suárez y otros). Cada integrante del grupo sorteá 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 4: Radioteatro

- El grupo transforma las narraciones de la Actividad 1 en un radioteatro. Es decir, convierten la historia contada en diálogos que luego representan ante el curso con diversos tonos de voz, inflexiones y matices (importancia del lenguaje paraverbal), mientras un integrante del grupo, alternadamente, realiza sonidos que complementan el diálogo (la onomatopeya y su potencial narrativo).

b) Actividades posteriores

Objetivos:

- Generar una valoración respecto de la obra artística y de la experiencia cultural.
- Explorar conocimientos respecto del espacio y las convenciones de ubicación en un mapa.
- Generar una valoración de la influencia de culturas originarias en nuestra identidad.
- Explorar el cómic como lenguaje artístico contemporáneo, vinculándolo a temáticas de la conquista de Chile.

A continuación se presentan actividades posteriores por asignaturas.

> Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Actividad 1: Coordenadas de una conquista

- 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.
- Utilizando materiales de desecho, realizan una maqueta grupal que representa la geografía de Chile y en la que se ubican los lugares relevantes que se han estudiado y que se vinculan con la obra de teatro vista. Se sugiere crear un banco de materiales que puedan utilizar cuando se requiera: papeles de revistas, diarios, envoltorios de colores, cartones, corchos, tapas de botellas, bandejas plumavit, botellas plásticas, etc.

> Lenguaje y Comunicación

Actividad 2: El juicio

- Establecen un tribunal compuesto por juezas/jueces, abogadas/os, defensoras/es, fiscales y testigos. Quienes no tengan uno de estos roles, serán parte del jurado, el cual debe tomar una decisión fundamentada al final del juicio.
- Investigan ampliamente algunos de los sucesos que aparecen mencionados en la obra de teatro, como: el dominio y tormentos proferidos a los mapuches por el conquistador Pedro de Valdivia; el aprendizaje de Lautaro y su posterior arremetida contra quienes le enseñaron sus costumbres y estrategias; la violenta acción de Inés de Suárez contra los caciques cautivos.
- Ponen en escena el juicio, tomando turnos para defender o acusar, argumentando con claridad e información sobre el tema.

Actividad 3: Ensayo sobre identidad

- Elaboran un ensayo sobre nuestra identidad, tomando como referencia el concepto de mestizaje.
- Exponen sus puntos de vista a modo de debate, guiados por la/el docente.

> Lenguaje y Comunicación / Artes Visuales

Actividad 4: El cómic

- El/la docente selecciona pasajes cronológicamente sucesivos de la historia presentada en la obra de teatro Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa, a partir de los cuales los/las estudiantes idean un cómic.
- La/el 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:

- Valorar los medios masivos de comunicación como formadores de opinión.
- Explorar el cómic como lenguaje artístico contemporáneo, vinculándolo a temáticas de la conquista de Chile.

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

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

Proyecto: Creación de un medio de comunicación

Descripción: Dependiendo de la elección de cada grupo y de los medios con que cuenten, pueden optar por la creación de un medio de prensa (físico o virtual) o de un programa de televisión (grabado en video o representado ante el curso), que establezca vínculos y temáticas referidas a la obra. Si optan por el trabajo televisivo, deben entregar el guión por escrito. El producto final debe ser susceptible de ser presentado ante el curso y en el centro cultural como una actividad coordinada entre la escuela y la institución cultural (ver Actividades en el centro cultural).

Las **Actividades previas** se realizarán en **Lenguaje y Comunicación** de manera independiente y son las que presentaremos a continuación. (En las Actividades posteriores trabajarán en conjunto las tres asignaturas mencionadas).

> Lenguaje y Comunicación

Actividad 1: La carta

- El/la docente explora, por medio de preguntas, qué saben los/las estudiantes sobre la escritura de cartas, qué datos deben aparecer al inicio de estas (ciudad, fecha), cómo se encabeza una carta formal e informal, cuáles son las fórmulas de despedida en una carta formal e informal, etc. A partir de esta indagación, la/el docente introduce los contenidos o los refuerza, dependiendo del nivel de conocimiento observado.
- Escriben una carta personal a una compañera o compañero contándole su última visita al teatro, cine, concierto o exposición.
- Narran las circunstancias de esta salida, su opinión sobre lo presenciado y alguna anécdota o emoción al respecto. En parejas se intercambian las misivas y luego se responden.
- Comentan las experiencias narradas y revisan la adecuación formal al tipo de escrito realizado.

Actividad 2: El editorial como medio para expresar una opinión

- El/la docente presenta editoriales de distintos medios de prensa referentes a un tema común. Observan y comentan las distintas miradas en los medios de prensa.

- Distinguen “hechos” de “opiniones” aparecidos en las editoriales. El/la docente guía el descubrimiento de las características de ambas modalidades, a través de preguntas.

Actividad 3: Columna de opinión

- La/el docente presenta una situación contingente referida al tema de la situación de los pueblos originarios, de la diversidad cultural de Chile, de un caso noticioso concreto sobre este tema (el caso de Gabriela Blas, por ejemplo), etc. A partir de ello, escriben una columna de opinión. Aplican lo ejercitado en el editorial, respecto de las modalidades discursivas: hechos y opinión. El/la docente guía el trabajo y da pautas para su elaboración.

Actividad 4: Entrevista

- La mitad de las/los estudiantes elige por sorteo o proponen un personaje histórico famoso o contemporáneo que se vincule con la temática de la obra. La otra mitad serán periodistas. También pueden optar por una entrevista a actores de la compañía de teatro.
- Cada periodista elabora la presentación, distintos tipos de preguntas y la conclusión de una entrevista, previa investigación del personaje entrevistado.

Los tipos de preguntas que se pueden considerar en una entrevista son:

- Abiertas, por ejemplo: ¿Qué planes tiene para el próximo año? (El/la entrevistado/a puede desarrollar con mayor extensión su respuesta).
- Cerradas, por ejemplo: ¿Qué edad tenía cuando comenzó a actuar?
- De sondeo (indagan más acerca de lo que respondió la/el entrevistada/o), por ejemplo: ¿Por qué? ¿Y qué ocurrió después?
- Hipotéticas (enfrentan a la/el entrevistada/o a una situación hipotética), por ejemplo: Si usted no se hubiera dedicado al teatro, ¿qué actividad hubiera elegido?
- Pregunta-comentario (el/la entrevistado/a responde ante un comentario de quien lo entrevista).

- Una vez que la mitad del curso (los/las periodistas) entrevistó a la otra mitad (las/los personajes), invierten los roles.
- Presentan la entrevista por escrito o ante el curso, dependiendo del tiempo de que se disponga y del número de estudiantes.

Actividad 5: La noticia

- En grupos de cinco integrantes, se reparten recortes con trozos de noticias. Unos trozos corresponden a titulares, otros a epígrafes, a bajadas y a cuerpo de la noticia. Los/las estudiantes deben armar la noticia de manera coherente, respetando el orden de sus partes.
- La/el docente guía mediante preguntas el reconocimiento de las partes de la noticia, sus características y funciones. Luego, sistematiza el contenido.

Actividad 6: Publicidad y propaganda

- El/la docente presenta láminas en las que se observa publicidad y propaganda, y guía la observación de los/las estudiantes a partir de preguntas que conducen al descubrimiento de estos dos tipos de comunicación masiva. La/el docente puede preguntar, por ejemplo: ¿Cuál es el objetivo de estas imágenes? ¿Qué pretenden que el receptor haga o deje de hacer? ¿Todas buscan un objetivo similar? ¿Qué diferencias observan entre ellas? ¿Podrían agruparlas según los objetivos que persiguen?
- La/el docente va anotando las respuestas para sintetizar y sistematizar con posterioridad los contenidos.

Actividad 7: El cómic en la prensa

- Cada estudiante trae a la clase un libro, revista o recorte de un cómic que le guste. A partir de la observación de los cómics, concluyen las características, partes, recursos, planos y temáticas propias de este género.
- El/la docente exhibe láminas con algunos ejemplos de diversos tipos de viñeta y sus significados, tipos de planos, recursos onomatopéyicos, etc.

b) Actividades posteriores

Objetivos:

- Vincular a los/las estudiantes con su entorno y quehacer cultural, generando comunidad.
- Valorar los medios masivos de comunicación como formadores de opinión.
- Valorar la influencia de culturas originarias en nuestra identidad.
- Crear expresivamente.

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

> Lenguaje y Comunicación / Historia / Artes Visuales

Actividad 1: Cartas al director

- Cada grupo de trabajo escribe al menos cinco cartas al director. Las temáticas deben vincularse con la obra de teatro, por ejemplo: la conquista de América como un genocidio o como un aporte cultural; el rol de la mujer en la conquista de América; los conflictos que perduran en la zona de la Araucanía (existen muchas perspectivas para abordar este tema), etc. Se debe recordar que este tipo de texto es eminentemente de opinión.

Actividad 2: Editorial

- Escriben el editorial del diario, texto en el que predomina la opinión del medio de comunicación. Los temas pueden relacionarse con el contenido de la obra: la conquista de América y sus efectos hasta hoy; herencia hispana e indígena formadoras de identidad, sincretismo religioso y cultural, etc. Los temas también pueden relacionarse con el papel del arte como generador de identidad, de crítica y de conocimiento.

Actividad 3: Crítica de arte

- Escriben al menos tres críticas de la obra desde distintas miradas. Cada una debe abarcar aspectos de forma y de fondo: escenografía, iluminación, utilería, vestuario, música y uso de instrumentos, voz, movimiento, expresión y dramaturgia.

Actividad 4: Entrevistas

- Elaboran una entrevista ficcional a uno de los personajes históricos que aparecen en la obra de teatro, investigando e imaginando qué respondería según su personalidad e historia.
- Elaboran una entrevista ficcional a uno de los actores o actrices de la obra, respondiendo según lo observado en el video de la compañía.

- Ambas entrevistas deben contener al menos dos de cada uno de los tipo de preguntas estudiados (en Actividad 4 de Actividades previas).
- Cada entrevista debe ir acompañada de elementos gráficos que representen al entrevistado o entrevistada (figura humana, dibujo de objetos representativos, dibujo de instrumentos musicales, dibujos del entorno, etc.).

Actividad 5: Noticias

- Redactan una noticia sobre un hecho histórico ficcional, por ejemplo: se encuentra un cofre con varias cartas desconocidas de Pedro de Valdivia, Inés de Suárez u otro personaje. Investigan en Historia sobre estos personajes, su manera de pensar, sus cartas verdaderas, etc., para que lo encontrado ficcionalmente sea coherente con lo que se conoce históricamente.
- Redactan una noticia referida a situaciones o conflictos actuales, cuyo origen provenga, por ejemplo, de políticas chilenas de mediados del siglo XIX (Vicente Pérez Rosales). Al respecto, los temas a investigar pueden ser variados.
- Redactan un hecho artístico noticioso, por ejemplo: estreno de la obra, sus protagonistas y su trayectoria; inauguración de un importante festival de teatro, música y arte, etc.

Actividad 6: Publicidad y propaganda

- Elaboran un nuevo afiche publicitario para la obra de teatro visitada. Se evaluará el uso de diversas tipografías según el fin publicitario, el adecuado uso de la técnica (dibujo, fotografía, collage, etc.) y color, etc.
- Realizan los mismos afiches en un formato mayor, con el fin de exponerlo en el centro cultural. En la asignatura de Lenguaje y Comunicación trabajan la creación de un eslogan publicitario.

Actividad 7: Cómic

- En la asignatura de Artes Visuales, crean un cómic que dé cuenta de un episodio de la obra visitada. Puede ser una creación humorística, crítica o narrativa. El uso del dibujo, color, viñetas y de los demás elementos propios del cómic serán guiados por el/la docente de Artes.

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: ¡Son artistas! Conversando cara a cara

- 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.

• Los/las estudiantes plantean un juego de libre asociación para las actrices o actores, con el fin de conocer sus ideas. Por ejemplo:

- Lo que más me gusta de mi trabajo es...
- Cada mañana pienso...
- En 10 años más me imagino...
- Cuando pienso en el teatro...
- Cuando leo sobre los pueblos originarios...
- Chile es un país muy...
- Me gusta mucho...
- Me duele que...
- A veces me gustaría vivir...
- Las artes en Chile...

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?

- ¿Podrían contarnos qué es un juglar y cómo se relaciona con la forma que tienen ustedes de hacer teatro?

• 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:

- La música incidental de mi vida....
- Un lugar para vivir...
- Lo que me causa risa...
- Un escritor o escritora chilena...
- Una canción actual...
- Mi país es...
- Un clásico de todos los tiempos...
- La mujer chilena...
- La mejor comida...
- Una amiga o amigo siempre...
- El último libro que leí...

Actividad 2: Aspectos visuales para la creación de un afiche

• Los/las estudiantes eligen los aspectos visuales que más les llamen la atención de la obra con el fin de crear un nuevo afiche sobre ella (a realizar en la clase de Artes Visuales).

Actividad 3: 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: Taller de juego dramático e improvisación

Trabajar un taller de juego dramático e improvisación, utilizando algunos recursos que acerquen a las/los 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 globo:** Se dividen en grupos de cinco integrantes. Cada grupo tendrá un globo con el que jugará sin que se caiga. Al inicio pueden pegarle como quieran, pueden hablar libremente, etc. Posteriormente, se darán consignas que dificultarán el juego: sin hablar, pegándole solo con la mano derecha, con la izquierda, con un pie, con la cabeza, de uno en uno sin repetir, etc.

Nexo pedagógico: Se observan las dinámicas de los grupos, su capacidad de comunicación corporal, su concentración, su entrega al objetivo del grupo, etc.

- **El guía:** Forman parejas (A y B). Determinan un sonido con el que A guiará a B, quien tendrá los ojos vendados. Determinan otro sonido que significará peligro, ante lo que B deberá detenerse. Un tercer sonido significará que B debe bajar de nivel (agachándose o reptando) y otro sonido la/lo hará volver a subir. Todos los sonidos se mezclan en la sala, por tanto, B debe estar muy atento y A debe cuidar a su compañera/o para que pueda transitar sin peligro. Luego, cambian los roles. Con esta actividad se trabaja la confianza, la capacidad auditiva y la discriminación de sonidos.

- **Esculturas:** En grupos de cinco integrantes, sortean un oficio o actividad (cambiar un vidrio, barrer la calle, conducir un camión, preparar un desayuno, etc.), un animal, una situación, etc. y la deben expresar en una secuencia de cinco esculturas. Cada estudiante representa un momento de la acción que se entenderá al mirar el conjunto. Los/las demás, intentan adivinar. Este juego activa la creatividad corporal de los/las estudiantes.

- **Rescate del pasado:** Forman grupos y rescatan una historia familiar o del lugar donde viven, contada por sus abuelos/as o familiar mayor y la representan improvisando. Solo distribuyen roles posibles y una estructura básica. 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).

Actividad 2: Lanzamiento de un nuevo medio de prensa

Se organiza con el centro cultural una conferencia de prensa para que los/las estudiantes presenten el medio de comunicación creado en el aula.

Actividad 3: Exposición de afiche publicitarios para la obra

Se organiza con el centro cultural una exposición y/o concurso donde las/los estudiantes expongan los nuevos afiches de la obra, los que fueron realizados en el aula en el marco de las actividades posteriores y luego del encuentro con los/las artistas.

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 Irrarrázaval, 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

Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa es un espectáculo de teatro musical con tres juglares en escena que cuentan la historia de los primeros años de la Conquista de Chile (1536-1553), centrándose en la figura de Pedro de Valdivia y tomando como hilo conductor las cartas que el conquistador español envió al rey de España Carlos V.

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.