

*Taller de
teatro y danza*

MUESTRA EDITORIAL

Tomás Motos Teruel
Antoni Navarro Amorós
José M. Palanca Santamaría

Taller de
teatro
y danza

MUESTRA EDITORIAL

TALLER DE TEATRO Y DANZA

Autores:

Tomás Motos Teruel

Antoni Navarro Amorós

José M. Palanca Santamaría

Primera edición: febrero de 2018

© Tomás Motos Teruel, Antoni Navarro Amorós, José M. Palanca Santamaría

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L.

Bailén, 5 – 08010 Barcelona

Tel.: 93 246 40 02

octaedro@octaedro.com

www.octaedro.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-9921-934-9

Depósito legal: B. 4767-2018

Diseño y producción: Editorial Octaedro

Ilustración cubierta: ©123RF

Ilustración portada: © David de Prado

Impresión: Ulzama

Impreso en España - *Printed in Spain*

Sumario

Tabla de contenidos	7
Introducción	11
1. Los orígenes del teatro y de la danza	13
2. Teatro y danza en Grecia y Roma	33
3. Teatro y danza en el Medievo	53
4. Renacimiento: teatro y danza para un mundo nuevo	71
5. La escena en el Siglo de Oro español	85
6. La vida como teatro: Shakespeare y Molière	107
7. Del Siglo de las Luces a la Revolución	125
8. Realismo y Naturalismo: la cuarta pared	145
9. Innovaciones escénicas del siglo xx	163
10. El teatro del absurdo	181
11. Nuevos caminos de la escena: del <i>happening</i> a la danza-teatro	201

Tabla de contenidos

TEMA	CONTEXUALIZAR (Infografía)	EXPRESAR			
		Percibir: juegos iniciales	Sentir: sensopercepción	Hacer	
				Expresión corporal	Juegos de voz
1 Los orígenes de las artes escénicas 13	El chamán: primer actor El círculo: primer espacio escénico Los ritos y su pervivencia La máscara Tipos de danza Línea del tiempo	Saludos <i>Haka</i>	Manos Relax imaginativo: evolución de la tierra	Dólmenes Mudras	La mano sabia Sonidos de la selva
2 Teatro y danza en Grecia y Roma 33	Teatro griego Teatro romano Tragedia y comedia El edificio teatral Danzas griegas y romanas	Senado romano Pasar la máscara	Tensión y distensión de la máscara Antígona	Ariadna dormida Todos somos un poco Narciso	Línea melódica Lectura en coro
3 Teatro y danza en el Medioevo 53	Teatro religioso Teatro profano El espacio escénico Danzas de la muerte Danzas cortesanas	Malabares Procesión	Relajación y respira- ción en el suelo Respiración grupal	El títere La columna es vertical El gusano	Canon Seguimos la mano del compañero con la voz
4 Renacimiento: teatro y danza para un mundo nuevo 71	Comedia del arte: <i>zanni</i> , <i>padroni</i> ; el inicio del teatro profesional Teatro cortesano Teatro popular Teatro erudito Autores Tópicos del Renacimiento	La cadena rota Sonámbulos	Movilización de segmentos El eje del cuerpo	Posturas Mimo	Música de batalla Cualidades de la voz
5 La escena en el Siglo de Oro español 85	Innovaciones Temas Personajes Autores Géneros: comedia, auto sacra- mental, entremés El corral de comedias Danzas	Hablar con gestos Modificando mensajes rítmicos	Sumar y restar segmentos Movimientos pasivos	Zonas y despla- zamientos Fuego	Lectura del verso: <i>Fuenteovejuna</i> , Lope de Vega
6 La vida como teatro 107	Teatro isabelino: característi- cas, autores y espacio escénico Teatro clásico francés: carac- terísticas, autores y espacio escénico Danza: el inicio del ballet, las comedias bailadas	Hormigas Puntos del cuerpo	La sábana blanca Desmayo	De un estado a otro El cuerpo: instru- mento sonoro	Los papelitos Ritmos con solos y coro

MUESTRA EDITORIAL

		REFLEXIONAR Y VALORAR		EL LENGUAJE DE LAS ARTES ESCÉNICAS
		Retroacción	Evaluación	
	Teatralizar y coreografiar			
	<p>Crea tu máscara</p> <p>Crea tu danza</p> <p>Proceso de animalidad: <i>El cuervo y la zorra</i>, Babrio</p> <p>Rito del matrimonio: indios de las planicies de América del Norte</p> <p>La leyenda del flechador: <i>Rabinal Achí</i></p>	<p>Rito de Maritxu: <i>Lezao</i>, Tomás San Miguel</p>	<p>Autoevaluación cuantitativa</p>	<p>De la imitación al teatro</p> <p>Danzas folclóricas y danzas étnicas</p> <p>Lenguaje de la danza y de la expresión corporal: elementos del movimiento humano</p>
	<p>Una coreografía sobre Dafne: evolución del coro</p> <p>Tragedia: <i>Las troyanas</i>, Sófocles</p> <p>Comedia: <i>Pluto</i>, Aristófanes</p> <p>Pantomima: el mito de Siringa</p>	<p>El cartaginés: <i>Poenulus</i>, Plauto</p>	<p>Autoevaluación expresiva: frases incompletas</p>	<p>Lo que nos ha dejado el teatro griego y romano</p> <p>Elementos del movimiento, partes del cuerpo: los centros</p>
	<p><i>El clérigo embriagado</i>, Gonzalo de Berceo</p> <p>Calendario de San Isidoro de León</p> <p><i>Quem quaeritis?</i></p> <p><i>Auto de las barcas</i>, Gil Vicente</p> <p><i>Farsa de Maese Pathelin</i></p>	<p>La rueda de la Fortuna</p>	<p>Autoevaluación: cuestionario</p>	<p>El personaje</p> <p>Movimientos y acciones base</p>
	<p><i>Zanni versus padroni</i></p> <p>El baile de los personajes</p> <p>Los <i>lazzi</i></p> <p>Coreografía de una pavana</p> <p>Sagrado o profano</p>	<p>Los <i>canovacci</i></p>	<p>Heteroevaluación: rúbrica de los elementos del movimiento</p>	<p>La máscara</p> <p>Postura</p> <p>Gestos</p>
	<p>Los orígenes del donjuanismo: <i>El burlador de Sevilla</i>, Tirso de Molina</p> <p><i>La dama duende</i>, Calderón de la Barca</p> <p>El gracioso</p> <p>La comedia de enredo: <i>Los empeños de una casa</i>, Sor Juana Inés de la Cruz</p>	<p>Mujeres olvidadas en los libros de texto: <i>Valor, agravio y mujer</i>, Ana Caro de Mallén</p>	<p>Hoja de estándares para la heteroevaluación de la lectura de un poema</p>	<p>El espacio en el movimiento</p> <p>El espacio escénico</p>
	<p>Cuidado con lo que deseas, se puede hacer realidad: <i>Macbeth</i>, Shakespeare</p> <p>Texto mal puntuado: <i>Sueño de una noche de verano</i>, Shakespeare</p> <p>El baile de los personajes</p> <p><i>Castigat ridendo mores: El avaro</i>, Molière</p> <p>Padres e hijos: <i>El avaro</i>, Molière</p>	<p>¿Qué personajes hay en ti?</p>	<p>Heteroevaluación: rúbrica de los elementos de la voz</p>	<p>El tiempo escénico</p> <p>El tiempo en la danza y en la expresión corporal</p>

Tabla de contenidos

TEMA	CONTEXUALIZAR (Infografía)	EXPRESAR			
		Percibir: juegos iniciales	Sentir: sensopercepción	Hacer	
				Expresión corporal	Juegos de voz
<p>7</p> <p>Del Siglo de las Luces a la Revolución</p> <p>125</p>	<p>Teatro neoclásico: aparición de los teatros burgueses. Características y autores</p> <p>Teatro romántico: características y autores</p> <p>Danza: creación de la Academia. Bailes sociales, danzas populares</p> <p>Línea del tiempo</p>	<p>Controlar el movimiento</p> <p>Saludos rítmicos</p>	<p>¿Qué puedes oír?</p> <p>Nombre con sentimiento</p>	<p>Círculos cambiantes</p> <p>Frase rítmica de movimiento</p>	<p>Historias encadenadas</p> <p>Muñecos de trapo</p>
<p>8</p> <p>Realismo y Naturalismo: la cuarta pared</p> <p>145</p>	<p>Autores y teóricos de la renovación teatral: Antón Chéjov, Konstantín Stanislavski, Lee Strasberg</p> <p>Teatro realista: características</p> <p>Contexto sociohistórico</p> <p>Danza: Isadora Duncan</p>	<p>Firmar en el aire</p> <p>Pompas de jabón</p>	<p>Relajación muscular progresiva de Jacobson</p> <p>Jugar con los contrastes</p>	<p>El flujo de la energía</p> <p>Las ocho acciones básicas y los personajes</p>	<p>Energía, respiración, emoción</p> <p>Subtexto</p>
<p>9</p> <p>Innovaciones escénicas del siglo XX</p> <p>163</p>	<p>Teatro de la crueldad: características, Antonin Artaud y otros autores</p> <p>Teatro épico: Bertolt Brecht, antecedentes e influencias, características</p> <p>Línea del tiempo: vanguardias y acontecimientos históricos</p>	<p>Gente con gente</p> <p>La pelota loca</p>	<p>Sonidos imaginarios</p> <p>Paisajes para un viaje accidentado</p>	<p>Caricatura de los andares</p> <p>Danza fácil</p>	<p>Energía, respiración, emoción</p> <p>Subtexto</p>
<p>10</p> <p>El teatro del absurdo</p> <p>181</p>	<p>El teatro del absurdo: autores, características e influencias en autores posteriores y en los <i>clowns</i></p> <p>Línea del tiempo</p>	<p>Los pies en la tierra, la cabeza en las nubes</p> <p>Diferentes estados de ánimo</p>	<p>Relaciones de apoyo</p> <p>Relajación por balanceo</p>	<p>Posturas inducidas</p> <p>Completar posturas</p>	<p>Doblaje</p> <p>Grafonías: <i>Esperando a Godot</i>, Samuel Beckett</p>
<p>11</p> <p>Nuevos caminos de la escena: del happening a la danza-teatro</p> <p>201</p>	<p>Coreógrafos contemporáneos</p> <p>Pina Bausch</p> <p>Bailes populares</p> <p>Del teatro a la danza</p> <p>Allan Kaprow</p> <p>Textos teatrales</p>	<p>Identificación con una hoja de periódico</p> <p>Me transformo en un objeto</p>	<p>El jarrón de flores</p> <p>Expresión con objetos</p>	<p>Objetos imaginarios</p> <p>Objetos fantásticos</p> <p>Objeto simbólico</p>	<p>Lectura rítmica de la prosa</p> <p>Pausas de diálogo</p>

MUESTRA EDITORIAL

		REFLEXIONAR Y VALORAR		EL LENGUAJE DE LAS ARTES ESCÉNICAS
		Retroacción	Evaluación	
	Teatralizar y coreografiar			
	<p><i>El sí de las niñas</i>, Leandro Fernández de Moratín</p> <p><i>El trovador o Il trovatore</i>, Antonio García Gutiérrez</p> <p><i>Don Álvaro o la fuerza del sino</i>, Duque de Rivas</p> <p><i>La batalla de Hernani</i>, Víctor Hugo</p> <p><i>Woyzeck</i>, K. Georg Büchner</p>	<p><i>La posadera</i>, Carlo Goldoni</p>	<p>Autoevaluación: cuestionario sobre el impacto que tiene en ti el hacer teatro</p>	<p>Aspecto no métrico del movimiento</p> <p>El texto dramático</p>
	<p><i>Tío Vania</i>, Antón Chéjov</p> <p><i>Tío Vania</i> (II)</p> <p><i>Tío Vania</i> (III)</p> <p><i>Casa de muñecas</i>, Henrik Ibsen</p> <p>En el autobús</p>	<p><i>El arte de vivir</i>, Antón Chéjov</p>	<p>Autoevaluación: diferencial semántico para valorar el pensamiento sobre el teatro</p>	<p>Teatralidad</p> <p>Coordenadas del movimiento</p>
	<p><i>Teatro de la crueldad</i>, Antonin Artaud</p> <p>Concienciación: <i>El alma buena de Szechwan</i>, B. Brecht</p> <p>Las acciones físicas: <i>La casa de Bernarda Alba</i>, Federico García Lorca</p> <p>Esperpento: <i>Las galas del difunto</i>, Valle Inclán</p> <p>Sinestesia</p>	<p>El sainete según Joan Brossa</p>	<p>Heteroevaluación: escala de apreciación para valorar improvisaciones</p>	<p>La escena como metonimia</p> <p>Las interacciones entre los participantes</p>
	<p>Un teatro del absurdo hoy.</p> <p><i>La cantante calva</i>, Eugène Ionesco</p> <p><i>El cepillo de dientes</i>, Jorge Díaz</p> <p><i>Falsa alarma</i>, Virgilio Piñera</p> <p><i>Por escrito gallina una</i>, Julio Cortázar</p>	<p>No a la guerra: <i>Pic-Nic</i>, Fernando Arrabal</p> <p>Cadáver exquisito</p>	<p>Heteroevaluación: parrilla para valorar representaciones / productos escénicos</p>	<p>Esquema dramático</p> <p>La relación entre los danzantes en función de los roles</p>
	<p>Happening. Allan Kaprow</p> <p>Performance</p> <p>Collage</p> <p>Flying low</p> <p>Passing through</p> <p>Flashmob</p> <p>Danza-teatro</p>	<p>Del texto a la danza: <i>Y los peces salieron a combatir contra los hombres</i>, Angélica Liddell</p>	<p>Autoevaluación: instrumento para la valoración cuantitativa y expresiva de un taller de artes escénicas</p>	<p>Interacción con los objetos</p> <p>Fases de la coreografía</p>

MUESTRA EDITORIAL

Introducción

El teatro y la danza en la Educación Secundaria son un medio al servicio del alumnado y no un fin en sí mismo. No tiene como finalidad formar a actores o actrices, bailarines o bailarinas, sino utilizar las modalidades y estrategias dramáticas y dancísticas para educar a personas. En consecuencia, han de ser una materia para todos, y no solo para los más dotados.

El principal objetivo de las artes escénicas es ayudar al estudiante a comprenderse mejor a sí mismo y a saber interpretar el mundo que le rodea. Su estudio se ha abordado en este libro desde tres ejes:

- **Sensopercepción.** Implica el desarrollo de la observación y la exploración sensorial. Se amplía la escucha y la mirada consciente, así como la valoración de las propias realizaciones y las de los demás.
- **Expresión.** Los estudiantes utilizan conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas propias de las artes escénicas para dar forma a sus propias producciones, interpretarlas y comunicarlas a través de los multilinguajes.
- **Contextualización.** Se involucra al alumno en el conocimiento y la comprensión de las diversas expresiones artísticas en diferentes momentos históricos y en distintas culturas. El objetivo es promover competencias que impulsen la interconexión entre diferentes expresiones artísticas, comprenderlas y realizar juicios críticos y razonados.

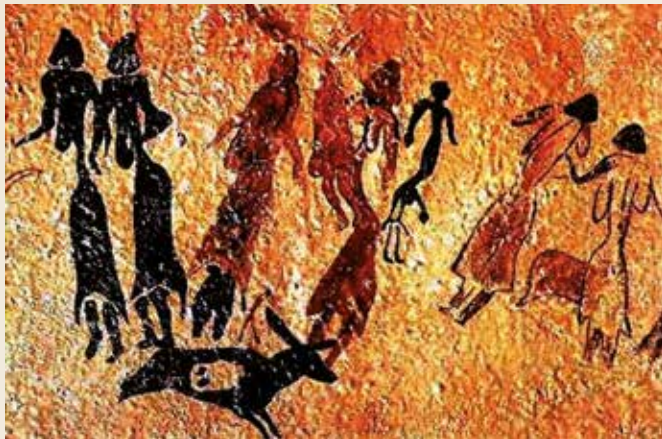
Cada uno de los temas del presente libro consta de los siguientes apartados:

- **Contextualizar.** Contexto histórico expresado en una infografía.
- **Expresar.** Dividido en tres subapartados:
 - **Percibir: juegos iniciales.** Establecer un clima propicio para el trabajo en común, que facilite la transición entre las preocupaciones cotidianas de cada participante y el universo de imaginación creadora de cada uno.
 - **Sentir: sensopercepción.** Suscitar la atención del alumnado con la finalidad de establecer lazos entre sus percepciones sensoriales y su imaginación para estar abiertos y sensibles a todo lo que les rodea y tomar contacto con ellos mismos. Se incluyen ejercicios y actividades de relajación, de concentración, de percepción sensorial y de observación.
 - **Hacer.** Dividido a su vez en tres subapartados:
 - › **Expresión corporal.** Experiencias de movimiento libre y de creación con el propio cuerpo, con la energía, el espacio y el tiempo, y la interacción con los objetos y con los demás.

- › **Juegos de voz.** Utilizar los componentes del sonido y la voz para realzar la interpretación de un personaje y crear efectos sonoros concretos.
- › **Teatralizar y coreografiar.** Dar forma teatral (diálogos, conflicto, acción, espacio, tiempo) a algo que en principio no la tiene. Y coreografiar, o sea, crear, diseñar y coordinar un conjunto secuenciado de pasos y figuras para la creación de una pieza de danza o baile.
- **Reflexionar y valorar.** Dividido en dos subapartados:
 - **Retroacción.** Momento de análisis y toma conciencia de los medios utilizados para las expresiones y creaciones realizadas.
 - **Evaluación.** Propuesta de distintos instrumentos para la autovaloración y la valoración por parte del profesorado y de los compañeros de los logros alcanzados por cada estudiante.
- **Lenguaje de las artes escénicas.** Exposición de los diferentes elementos que constituyen lo específico del teatro y de la danza, y su valor como aprendizaje transversal en la educación.

01

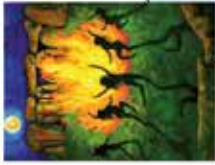
*Los orígenes del teatro
y de la danza*

MUESTRA EDITORIAL

Los orígenes de las artes escénicas y de la danza

CHAMÁN: El cazador con mayor éxito en las danzas se convierte en mago o chamán. Se disfrazaba con la piel del animal, imita sus movimientos y el resto de la tribu simula la cacería. Desde el Neolítico se convierte en sacerdote y su danza se transforma en rito.

CÍRCULO

- ▶ Primer espacio escénico
- ▶ Todos son actores y espectadores a la vez.

TIPOS DE DANZAS

- ▶ Kathakali (India)
- ▶ Haka (Oceanía)
- ▶ Wu (China)
- ▶ Ballinasas (India)
- ▶ Funerarias (Antiguo Egipto)
- ▶ Nupciales (Mesopotamia)

NUESTRAS FUENTES:

- ▶ Pinturas rupestres
- ▶ Grabados en piedra, hueso y madera
- ▶ Cerámica
- ▶ Costumbres populares

RITOS

- ▶ Iniciación
- ▶ Funerarios
- ▶ Tránsito
- ▶ Fenómenos de la naturaleza
- ▶ Exorcismos
- ▶ Consagración
- ▶ Homenaje

PERVIVENCIA

- ▶ Rabinal Achí
- ▶ La leyenda de Marichu
- ▶ Darse la mano

Paleolítico

40 000 a.C.

Fuego - magia
RITO DE IMITACIÓN

Neolítico

10 000 a 6000 a.C.

Agricultura - ganadería - religión
RITO SIMBÓLICO

Edad de los metales

6000 a.C.

Megalitos - primeras civilizaciones
RITO RELIGIOSO

Primitivos modernos

Pueblos que hoy en día todavía están en la prehistoria

Percibir: juegos iniciales

1. Saludos

Entre las costumbres prehistóricas vigentes en la actualidad, destaca la de ofrecer la mano abierta y encajarla con la del interlocutor. Se supone que, cuando el lenguaje era casi inexistente, se ofrecía la mano abierta como muestra de no llevar armas. Y encajar la mano suponía aceptar la no beligerancia.

- A. Se camina por el espacio libremente. Se irán diciendo partes del cuerpo con la que deberemos saludar al resto de participantes: manos, pies, espalda, cabeza, orejas, etc.
- B. En parejas, inventamos saludos que supongan la combinación de diversas partes del cuerpo con nuevos movimientos rítmicos de manos, pies, cabeza, etc. Una vez ensayados, los mostramos al colectivo.
- C. El grupo está disperso en el espacio. Al ritmo de distintas piezas musicales, se marcha en todas las direcciones, evitando hacerlo en círculo. Cuando la música se detiene saludamos de una manera original a la persona que tengamos más próxima y decimos su nombre.

Cueva de las Manos, río Pinturas, en Santa Cruz (Patagonia argentina), 9300 a.C

2. Haka

El término *haka* se refiere a cualquier danza maorí, pero en especial a un tipo de danza que se realiza o bien como bienvenida, o bien para intimidar al enemigo. Se ha hecho muy popular por el modo intimidatorio en que el equipo neozelandés de rugby All Blacks danza al inicio de sus partidos.

Ilustración de una danza guerrera maorí (*haka*) del s. XIX

- A. En equipos de seis participantes, se prepara un *haka* para representar ante el resto del colectivo. Hay que prestar atención especial al carácter que le queremos dar: o de bienvenida o de intimidación.

Sentir: senso percepción

3. Manos

Las manos son uno de los miembros con más carga simbólica del cuerpo humano. Las manos tienen distintos significados según las culturas, como podremos ver más adelante cuando hablemos de los mudras de la danza hindú.

- A. Se disponen los participantes en un círculo lo más cerrado posible. Cieran los ojos y sitúan sus manos hacia el centro del redondel. Todas las manos se unen y se tocan.
- B. Se transmite la imagen de un mar de manos. A partir de ella, comienzan a darse ciertas consignas como que la mar está en calma, la mar tiene oleaje, la mar está en marejada, la mar está en tempestad, etc.
- C. El ejercicio finaliza en calma, con todos los participantes con las manos unidas.

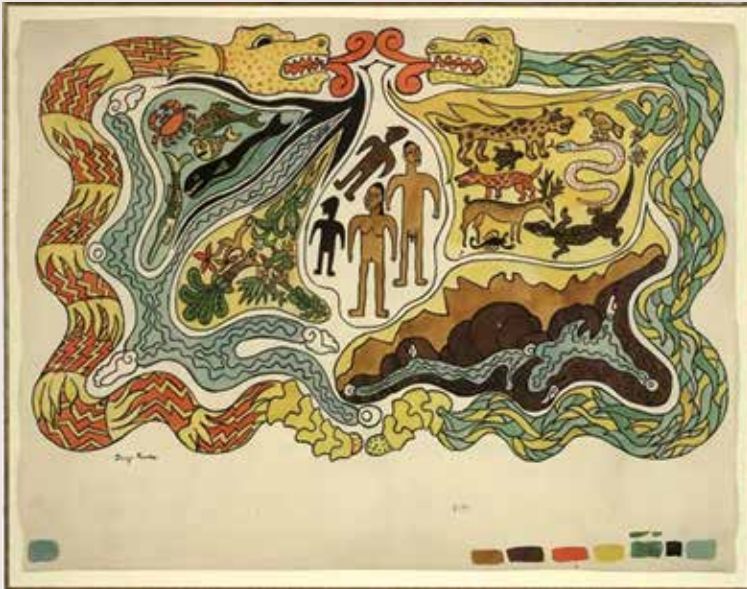
4. Relax imaginativo: evolución de la Tierra

El relax imaginativo es una técnica que une la fantasía, la relajación y la armonía integrada de la palabra y la imagen. Consiste en alcanzar la relajación corporal a través de la identificación con los fenómenos que se van narrando. Tengamos en cuenta que esta actividad deberá realizarse en una atmósfera serena y relajada, sin prisas, sin ruidos o con una música suave, con una luz tenue. Lo importante es sentir, vivenciar lo que imaginamos y dejarnos llevar libremente por lo que sentimos. En este caso concreto, el texto que vamos a utilizar es el mito de la creación de la Tierra, recogido en el *Popol Vuh* o *Libro del consejo*, uno de los pocos libros que sobrevivió a la invasión de los españoles en América.

- A. Es conveniente explicar a los participantes en qué consiste el ejercicio, la necesidad de silencio y de concentración.
- B. Se invita a los participantes a que adopten una postura cómoda (tumbados o sentados). Nos aseguramos de que la sala tenga una luz tenue. Es recomendable una música apropiada. Se inicia la lectura del texto. La voz narradora ha de ser calmada y sugestiva.

No había un solo hombre, un solo animal, pájaro, pez, cangrejo, madera, piedra, caverna, barranca, hierba, selva. Solo el cielo existía. La faz de la tierra no aparecía; solo existía la mar limitada, todo el espacio del cielo. No había nada reunido, junto. Todo era invisible, todo estaba inmóvil en el cielo. No existía nada edificado. Solamente el agua limitada, solamente la mar tranquila, sola, limitada. Nada existía. Solamente la inmovilidad, el silencio en las tinieblas, en la noche. Solo los Constructores, los Formado-

res, los Dominadores, los Poderosos del Cielo, los Procreadores, los Engendadores estaban sobre el agua [...]. Entonces vino la Palabra; vino aquí de los Dominadores, de los Poderosos del Cielo, en las tinieblas, en la noche: fue dicha por los Dominadores, los Poderosos del Cielo; hablaron: entonces celebraron consejo; entonces pensaron, se comprendieron, unieron sus palabras, sus sabidurías. [...] «Que eso sea. Fecundaos. Que esta agua parta, se vacíe. Que la tierra nazca, se afirme», dijeron. «Que la germinación se haga, que el alba se haga en el cielo, en la tierra, porque [no tendremos] ni adoración ni manifestación por nuestros contruidos, nuestros formados, hasta que nazca el hombre contruido, el hombre formado». Así hablaron, por lo cual nació la Tierra.

Popol Vuh, o Libro del consejo, que narra la creación del mundo en lengua quiche, entre los años 1550 y 1569

Primero nacieron la Tierra, los montes, las llanuras; se pusieron en camino las aguas; los arroyos caminaron entre los montes; así tuvo lugar la puesta en marcha de las aguas cuando aparecieron las grandes montañas. Así fue el nacimiento de la tierra cuando nació por [orden] de los Espíritus del Cielo, de los Espíritus de la Tierra, pues así se llaman los que primero fecundaron estando el cielo en suspenso, estando la tierra en suspenso en el agua; así fue fecundada cuando ellos la fecundaron.

- C. Una vez finalizada la narración, se dejan unos 30 segundos de calma total antes de dar por finalizado el ejercicio.