

BALMACEDA
ARTE JOVEN

Manual Pedagógico

**Taller “Montaje teatral, a partir, de la
Tradición Oral Chilena”**

De Sandra Burmeister García
2014

Índice

Introducción	3
Objetivo principal	4
Objetivos generales	4
Objetivos específicos	4
Contenidos	5
Metodología	5
¿Qué es la Tradición de Narración Oral?	6
Origen de la Tradición Oral	6
Importancia de la Tradición Oral	7
Tarea del Montaje	7
Bibliografía	9
El Niño del Volantín, el Conejo y el Sombrero	10
Valoración Perceptual	20
Biografía	23
Anexos	24

Introducción

Este manual sobre mi taller "Montaje Teatral desde la Tradición Oral Chilena", realizado en Balmaceda Arte Joven; es un instrumento, educativo, para quien desee investigar y explorar, más, acerca del tema sobre tradición de narración oral.

La dramaturgia (cuento: "El niño del volantín, el conejo y el sombrero" – duración 20 minutos) y creación final la he hilvanado, escrito y guiado, especialmente, para mis alumnas y alumnos del taller. Esta busca recuperar la tradición oral chilena y en parte, también, su folclor. Se ha respetado la duración que se me pidió, para una muestra de veinte minutos, desde un trabajo teatral que es un aporte para el desarrollo del Lenguaje y Comunicación, el cual rescata la palabra dicha, que va de boca en boca y de generación en generación.

La escritura de los textos se basa en literatura de tradición oral, tales como, los refranes, trabalenguas, retahílas, adivinanzas, rimas, etc. Así como aquellos relatos, que surgieron desde dinámicas grupales realizadas en clases, las cuales guié con el fin de que los alumnos desarrollaran la escritura, desde su propia creatividad. En estas experiencias hubo dibujos de los propios alumnos, desde los cuales ellos mismos escribieron relatos, e improvisaron lo que escribieron. Además, se suman los textos que los alumnos aportaron, y que fueron absorbidos desde historias que compartieron con sus propias familias; directamente, con sus abuelos y abuelas.

Hice un álbum familiar (video sencillo) con fotografías de los alumnos siendo niños, el cual se proyectó en el fondo del escenario, como parte de la tradición oral chilena, el cual evoca momentos con anécdotas y hechos familiares que, aparentemente, están desapareciendo en la sociedad contemporánea. Finalmente, incluí el relato urbano, con la imagen del mural del niño del volantín _que está en avenida José Manuel Balmaceda con calle Morandé_ el cual se plasma en este montaje como hilo conductor en la escritura del cuento y del propio montaje.

Sandra Burmeister G.

Por si desea contactarme: sandricuentos@gmail.com

Objetivo Principal: Recuperar las tradiciones y costumbres de nuestra cultura, que están presentes en la tradición de narración oral; que proviene del campo, del pueblo indígena y de la herencia española.

Objetivos Generales: Escenificar material de literatura de tradición oral chilena (refranes, juegos, retahílas, adivinanzas, coplas, mitos, leyendas, cuentos, fábulas) durante la sesión de expresión dramática. Captar la herencia cultural, familiar, de cada alumno, respecto de la tradición oral (encuesta, entrevista, cuestionario). Considerar las herramientas teatrales para la narración oral: voz, corporal y expresivo. Abordar la imagen de la mujer (y de otros personajes) en la literatura de tradición oral.

Objetivos Específicos: Aprender herramientas teatrales, durante la sesión de expresión dramática (juego, voz, corporal y expresión) para el aprendizaje de la literatura oral en escena. Adquirir la herencia cultural chilena respecto de lo estético- lúdico-narrativo (en caso de haber alumnos extranjeros se considerará la inclusión y la multiculturalidad del lenguaje oral de origen). Aprender sobre la imagen de la mujer, y de otros personajes, propios, de la literatura oral. Aprender sobre el trabajo de campo, con observación participante (calle, Transantiago, familia, plazas, música, etc.)

Contenidos: El significado de la literatura de tradición oral en cuanto a la recuperación del legado cultural chileno, para los jóvenes (integración grupal). El significado de la mujer en la literatura de tradición oral chilena (integración). Reconocimiento de personajes que provienen de la literatura de tradición oral (narrador). Proyección de la voz (narrador). Articulación vocal (narrador). Creatividad vocal desde el juego (integración grupal). Melodía y ritmo (narrador). Atmósfera (integración grupal). Silencios (narrador). Respiración y gestualidad (narrador). Imaginación (integración grupal). Lenguaje corporal (integración grupal). Presentación escénica (integración grupal). La palabra como vehículo de expresión de sentimientos y emociones (integración). Placer y recreación (integración grupal). Trabajo en equipo de integración.

Metodología: La metodología para entregar los contenidos al alumno, es a través, de la sesión de expresión dramática (voz, corporal y expresión). También se considerará metodología, la observación de campo por parte de los alumnos (registro de datos) y la recopilación de literatura de tradición oral, por parte de la relatora y de los alumnos. Tipo de evaluación: valoración perceptual grupal e individual. Duración del taller 24 sesiones, de dos horas cronológicas: 48 horas cronológicas. Las clases se dividirán en tres módulos: Módulo 1 (2 sesiones / 4 horas cronológicas): Introducción a la tradición de narración oral.

Módulo 2 (20 sesiones / 40 horas cronológicas): Aprendizaje mediado para llevar a escena el trabajo final (montaje) Módulo 3 (2 sesiones / 4 horas cronológicas): Montaje final.

¿Qué es la Tradición de Narración Oral?

- Es denominada de tipo "tradicional", "popular", "oral". Del pueblo: Ritos, costumbres, composiciones literarias. Es la que se transmite de boca en boca y de generación en generación. Ej.: Pedro Urdemales.
- Es anónima.
- Su característica esencial es la oralidad y el uso de una lengua versátil, que se transforma continuamente por quien narra.

Origen de la Tradición Oral:

- De nuestra alfabetización más antigua. Narrar y escuchar narraciones son prácticas antiguas, como la humanidad.
- De pueblos originarios y de su sabiduría.
- Del hogar: los abuelos.
- Por lo general, la narrativa es de origen folclórico.

Importancia de la Tradición Oral:

- Es cultura de los pueblos: porque transmite pensamientos, ideas, acciones, y preocupaciones.
- Es la primera literatura que llega a oídos de los niños y con esta se llega a la literatura del autor.
- En ella se desarrollan valores existenciales con sabiduría.

Tarea del montaje: fusionar en 20 minutos:

1. Teatro
2. Narración de Tradición Oral
3. Juegos tradicionales chilenos
4. Música
5. Visual

"...el tomar el juego tradicional y colocarlo en el espacio escénico del teatro, contemporáneo, significaría la revitalización circular de aquellos signos representativos de la cultura tradicional y hacerlos introspectivamente visuales, vitales e identitarios como un espejo en el que se nos reflejan nuestros más ancestrales gérmenes de anclaje cultural." (Hirano Chávez, 1998: página 81)

En cuanto a teatro para este montaje se espera una muestra artística final, sin embargo, se le debe dar prioridad al proceso de aprendizaje vivido de los alumnos, clase a clase.

En cuanto a la tradición de narración oral se abordan refranes, cuentos de familia, adivinanzas, leyendas, mitos, fábulas, trabalenguas y retahílas que se escogen en clases y se van distribuyendo según los grupos de trabajo, temas y dinámicas.

En cuanto a los juegos tradicionales chilenos se considera el luche, cordel, zancos, sogas, muñecas peponas, yo-yo, caballito de palo, caballito de bronce, sacos, emboque, trompo, hilos, pinta, volantín, rayuela, bolitas, gallinita ciega, remolinos, rondas, pelotas y/u otros.

En cuanto a música se considera el folclor chileno, en todas sus versiones, ya sea este con cueca, villancicos, coplas y/u otros.

En cuanto al arte visual, este es simple y se basa en la idea de proyectar algo parecido a un álbum de fotografías, ya que el álbum de fotografías (libro) tiene un efecto visual y narrativo que pertenece a las costumbres y tradición familiar. Sirve para compartir relatos, anécdotas y recuerdos vividos, que son propios de una familia y/o de una cultura en particular.

- De 20 alumnos se formarán cinco grupos. Cada grupo de cuatro personas para escenificar, en veinte minutos, lo siguiente:
- Grupo 1, 2, 3 y 4 son las estaciones del año (vestuario colorido). Se inicia en verano y se termina en primavera. Suman: cuento corto, juegos tradicionales, retahílas, mito, leyenda, trabalenguas, poesía, adivinanza, música. (puede variar)
- Grupo 5: los bastoneros del tiempo (vestuario neutro). Suman teoría, análisis, contienda, refranes, canciones, objetos sonoros (ej.: cascabeles, sonajeros, etc.) y/o instrumentos (puede variar)

Bibliografía

- Soubllette, Gastón. "Sabiduría Chilena de Tradición Oral" (Refranes). Editorial Ediciones UC. Santiago, Chile. Junio 2011.
- González, Carlos y Jorge Gissi, María Regina Öfele, Fidel Sepúlveda, Juan Pérez, Hiranio Chávez, Claudio Pueller, Lucy Casanova, Jorge Weke. "Juegos tradicionales y su valor educativo". Facultad de Filosofía-Instituto de Estética. 15 Colección Aisthesis 1999.
- Morote, Pascuala. "La importancia de la literatura de tradición oral". Entrevista a Pascuala Morote M. Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquía, Facultad de Educación, vol. XX, núm. 50, Enero-Abril de 2008.
- Morote, Pascuala. "Narración Oral. Cuentacuentos". Concepto y actualidad del término. Universidad de Valencia. 2014.
- Morote, Pascuala. "El cuento de tradición oral y el cuento literario: de la narración a lectura". Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Editorial del Cardo. 2010.
- Morote, Pascuala. "Imagen de la mujer en la literatura de tradición oral. Su proyección didáctica en la educación primaria". Universidad de Valencia. 2010.
- Leyenda Zapoteca: "El Conejo"
- Burmeister, Sandra. Estudio pedagógico y manual de capacitación: "El encantamiento del libro en acción" para el curso "La Hora del Cuento: una herramienta para el fomento lector" en el Instituto Emprender. Gobierno de Chile, SENCE. 2013

“El niño del volantín, el conejo y el sombrero”

Resumen argumental: Es la historia de un niño que debe recuperar la voluntad y la inocencia cuando le cortan el hilo de su volantín, porque según cuentan este derriba aviones en la ciudad. Esto le sucede para Fiestas Patrias y con el hecho el niño deja de narrar, de escribir y de jugar. Por las noches, cuando duerme, sueña que viaja sobre el volantín, buscando al conejo en el sombrero de un mago, de la plaza de juegos. Las voces de su subconsciente se pelean y debaten entre la recuperación de la sabiduría del hombre, a través, de la palabra compartida y la competitividad e individualismo, de la sociedad contemporánea.

Personajes: Fuerzas antagónicas del subconsciente, que se dividen en dos: Jóvenes de las cuatro estaciones, los que enseñan valores de la palabra, de la tradición, de la familia y de la memoria colectiva. Jóvenes bastoneros del tiempo, de los números, de la competencia y de la individualidad.

Lugar: Plaza de juegos (Ejemplo: Pieter Brueghel cuadro titulado “Juegos de niños”)

Utilería: Pañuelos blancos, cuerda, pitilla, 3 bastones, volantín, yo-yo, emboque, sombrero de copa, bolsa con canicas.

Duración: 20 minutos

Los actores se ubican en el escenario.

Se muestra el álbum familiar.

Voz en off: *"Cuentan que el niño dormía y soñaba con su volantín. Cada vez que lo encumbraba, él podía volar. Su vida era un refrán, un poema, una adivinanza. Los cuentos decoraban su jardín y los juegos del carnaval jamás terminaban. Pero, un día, los ciclos de las estaciones se vieron amenazados por el cambio del tiempo. Con esto, el niño se asustó, dejó de jugar, de escribir y de narrar. Por cierto, él desapareció en el sombrero del conejo"*

Una muestra con algunos ejercicios físicos de la biomecánica de Meyerhold que van, poco a poco, introduciendo a la audiencia en los juegos tradicionales chilenos.

1era Señal del volantín. Este gesto es el escudo de los grupos de las estaciones, y el hilo conductor del cuento, en el transcurso de los textos de las fuerzas antagónicas en escena.

Presentación de refranes (Expresión de emociones, a través, de la palabra)

En escena los grupos de las estaciones del año, mostrando juegos tradicionales.

En escena el grupo de los bastoneros del tiempo:

Germán: Paremiología es la ciencia que estudia los refranes,

Tania: Los proverbios y otros enunciados,

Antonia: Transmite el conocimiento de la tradición a partir de la experiencia.

(Simulación juego del luce con bastones)

Tania: ¿Les cuento algo? ¡Me regalaron un conejo!

Antonia: ¿Quién te lo regaló?

- Tania: Salió del sombrero de mi papá.
- Germán: ¿Del sombrero de tu papá?
- Tania: Sí, el sombrero de los secretos del cuento, que guarda la noche en el bosque...
- Sofía: Nadie sabe los secretos que guarda la noche en el bosque. Los animales se reúnen frente al gran árbol y comienza una danza ancestral, por el nuevo día.
- Camila: En un día muy nublado, los animales estaban muy inquietos, ya que presentían que habría una gran tormenta. El cocodrilo se escabullía por las verdes hierbas. El conejo comía en su madriguera. Mientras que el mono subía las altas copas de los árboles y de ahí veía cómo caían grandes gotas.”
- Bastián: Cuando el conejo, del cielo, cayó, vio que su rabo fue lo único que conservó. Consternado por la situación, al jaguar, y al mono se unió.
- Vania: Cuando el conejo volvió a la tierra se dio cuenta que por querer crecer se quedó solo y en consecuencia de su actuar, el único animal que se apiadó del él, privándolo de su libertad, fue el hombre.
- Tania: ¡El conejo es mío, no es del hombre!
- Marcela: ¿Quién te ha dicho, a ti, que el conejo, del cuento, es tuyo?
¡Nosotros te vamos a contar historias de verdad!
- Javiera: ¡Sí! ¡Hagamos una maratón de cuentos!
- Todos: ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
- Bastián: Pero, ninguno de nosotros sabe hacerlo.
El que se sabe, es el niño del volantín.
(2° gesto del niño del volantín)

Vanesa: No importa ¡Juguemos a que sabemos!

Daniela: ¿Y cómo lo hacemos?

Rodrigo: ¡Debemos recuperar la imaginación!

Sofía: ¡Con cuentos!

Camila: ¡Con refranes!

Vane: ¡Con poemas!

Javiera: ¡Con adivinanzas!

Vania: Pero, ¿Cómo lo hacemos?

Fernanda: ¡Improvisemos como el niño del volantín!

Rodrigo: Yo me sé una adivinanza...

Vane: ¡Yo tengo una retahíla!

Sofía: ¡Yo traje una rima!

Vania: ¡Yo me sé un trabalenguas!

(PAUSA)

(Los tres bastoneros se preparan para competir)

Antonia: ¡Nosotros, sí que tenemos un juego de palabras!

Germán: Agustinas, La Moneda, Plaza Italia, Providencia, Santa Ana, Cerro San Cristóbal, París con Londres, Cerro Blanco, Baquedano, La Alameda, Paseo Ahumada, Paseo Matte, Paseo Estado, Paseo Las Palmas, estación central...

Los 3: ¡¡¡Pajaritos!!!

(PAUSA)

Mane: ¡Pajarracos, tordos y cuervos!

A mí me contaron una leyenda...

Daniela: Yo me sé un mito-leyenda...

Maddy: Yo escribí un poema...

(PAUSA)

Tania: ¡Hagamos una apuesta!

Antonia: ¡Apostemos bolitas!

- Germán: ¡Y los que cuenten los mejores cuentos, ganan!
- Javiera: Nosotros no tenemos bolitas, tenemos porotos.
- Maddye: ¡Sí, tenemos porotos!
- Germán: Mal, porque nosotros, tenemos bolitas.
- Sofía: (DESAFIANTE) Juguemos con las bolitas y apostemos el sombrero del conejo.
- Tania: Bueno.
(PAUSA)
- Tania: ¿Quién tiene un cuento?
(3er gesto del niño del volantín)
- Camila: ¡Yo tengo uno!
A mi abuela le encantaba andar a caballo. En ese entonces tenía diez años. Un día, junto a su prima salieron a cabalgar, en un mismo caballo. Bueno, mi abuela iba atrás. Después de un largo paseo, el caballo se asustó, inclinándose y dejando a mi abuela en el suelo en un lugar lleno de espinas. Le costó mucho salir.
(Cuando Camila dice: 'abuelita', Tania, Germán y Antonia le responden: ¡Abuelita! Una vez)
- Javi: ¡Yo tengo otro! (toma la bolsa de las bolitas y se las lleva)
- Germán: Devuélvenos las bolitas.
- Javi: No.
- Germán: Sin bolitas no hay cuento.
- Javi: No. Con bolitas hay cuento...
(4º Gesto del niño del volantín)
Estábamos en la cocina. Mi vecina había venido a tomar mate, cuando llamaron a la puerta. Tres de ellos entraron y lo mandaron a llamar. Las niñas estaban en la pieza del fondo, o a lo mejor, aun no llegaban del colegio, pa' que le

voy a mentir, es que la verdad no me acuerdo. Lo agarraron por la espalda. Botan la mesa y se lo llevan. ¿Cómo tan tonta yo? ¿Cómo reaccioné? No les pregunté nada, no les dije nada. Tranquila, Lucha, tranquila. Lueguito lo van a soltar.”

(Cuando Javiera dice: ‘abuelita’, Tania, Germán y Antonia le responden: ¡Abuelita! Dos veces).

Daniela: ¡Sigamos con los cuentos!

Mi abuela y su hermana fueron al trabajo de su papá. Su papá trabajaba en una viña y en esa ocasión se fue el patrón y quedaron solas. Aprovecharon la situación para sacar vino para probarlo y tomaron una garrafa entre las dos. Se emborracharon y se quedaron dormidas. Cuando despertaron el papá las pilló. Tenían once años.

Bastián: ¡El mío es mejor!

Mi abuela y mi tío estaban haciendo una cerca para los pollitos. Mi tío estaba martillando y mi abuela, afirmando las maderas. De repente mi tío martilló y le pegó a mi abuelita. Se cayó inconsciente, sangrándole la cabeza y mi tío salió corriendo a la casa de su abuela, gritando ¡Maté a mi mamáaaa!

Fernanda: ¡Nadie le gana a este!

Su abuela y su hermano tenían un perro, pero que su bisabuela no le gustaba. Tratando de deshacerse de él, viajaron en bote a un lago cercano con el perro y llegaron a un lugar en medio de un lago y dejaron ahí al perro y se fueron. ¿Saben lo que pasó?

Grupo estaciones: ¿Qué pasó?

Grupo bastoneros: ¿Qué pasó?

Fernanda: ¡Perdieron, por preguntones!

(5° gesto del niño del volantín)

Días después el perro volvió a la casa, aún no saben cómo.

Tania: Oye ya...Devuélvannos las bolitas.

Javi: ¿Por qué si ya perdieron?

Antonia: Porque son nuestras.

(Lanzan las bolitas por el suelo)

Isidora: ¡Me toca! ¡Este es de terror!

Se cuenta que todos los veintisiete de cada mes, aparece un hombre con un largo abrigo y un sombrero que no deja ver su rostro. Dicen que el solo se aparece a las personas que tienen un gran problema, solucionándolo de manera inmediata. Pero, el precio de su ayuda es que cada veintisiete de cada mes había que ir a un álamo que quedaba en una plaza de un pueblo llamado Selva Oscura (Temuco) y llevarle la pertenencia más valiosa que tengamos en nuestras manos en ese momento. De no ser así el hombre aparece ante los ojos de las persona que no cumplió con el acuerdo y lo llevaba al aromo y lo colgaba en el árbol haciendo parecer que esa muerte era un suicidio. Pero la gente aseguraba que esas muertes no eran suicidios, cuenta que vieron a un hombre, tipo tres de la mañana, caminando muy rápido como si buscara a alguien. Después, de eso al otro día, aparecía una persona muerta por un supuesto suicidio.

Antonia: Esos son inventos de la gente.

Cuentan que las historias se las lleva cada estación. No es el tiempo. Son las memorias de los ciclos que se repiten y pasan...

- Tania: Claro, con la infancia, con el tiempo y con la muerte.
- Antonia: Y si se repiten las memorias de los ciclos, nosotras controlamos al tiempo. Al conejo, al sombrero, pero no al niño del volantín.
(6° gesto del niño del volantín)
- Tania: El niño del volantín ahora duerme en el sombrero, y mientras duerme busca al conejo. Y el conejo lo tengo yo. Entonces, yo tengo el control.
- Antonia: No lo sé. ¿Qué dice el verano?
- Vane: El hombre sabio un día de verano, se esconde bajo las sombras de los árboles. Es ahí donde su mente se ilumina y se enriquece su experiencia. Admira la simpleza de la naturaleza.
- Tania: Me dan risa. ¿O sea que el niño es un hombre sabio que se esconde como un conejo, adentro de un sombrero y en los árboles?
- Maddye: *En un otoño, al revés, los fallados escaparon del manicomio, por primera vez. Volvieron a ser niños, trepando, por el columpio, subiendo por el resbalín. Terminaron en el baja y sube, llenos de otoñal hollín.*
- Tania: Perdón ¿Nos estás llamando fallados?
- Antonia: Nooo. Parece que se refiere a recuperar la infancia.
- Tania: Ah qué banal. Prefiero saber qué piensa el invierno.
- Mane: *A lo largo de todos sus años, cada fría tarde de invierno, Él observó las lágrimas de Dios que las travesuras del diablo provocaron.*
- Tania: No entiendo.
- Antonia: Yo te lo explico. Creo que se refiere a recuperar los valores humanos.

Tania: ¿Competir?

Antonia: Nooo...Mejor escuchemos lo que tiene que decir la primavera.

Marcela: *El día que la madre naturaleza hizo brotar la primera rosa creó a la mujer y le dio los atributos de la primavera. Ser delicada, hermosa y llena de vida. Actualmente, cada ocho meses la mujer también florece y libera su esencia.*

Tania: No entiendo.

Antonia: Yo te lo explico. Parece que ahora se refiere al rol de la mujer. Algo relevante en la sociedad en la que vivimos. Habla del lado femenino de los hombres. De la femineidad, que no es lo mismo, que el feminismo. Y el patriotismo junto con el machismo...

Tania: (INTERRUMPIENDO) ¡¡¡Ya, ya, ya, ya, ya!!! Puede ser.
¡Yo quiero saber más sobre el niño!

Antonia: ¿El niño del volantín?

Tania: ¿De quién más estamos hablando?

Antonia: Es que, como *somos parte de su sueño*, mientras él duerme, se supone que deberíamos saberlo todo ¿O no?

Tania: Bueno, pero no lo sabemos y punto.
(7° gesto del niño del volantín)

Germán: *Cuentan que al niño, José Manuel, le cortaron el hilo para que no derribara aviones. Quedó estampado en el muro, mirando, el cielo y el volantín se unió al edificio. Le prohibieron su juego; el de soñar que volaba alto.*

Tania: Y ¿Cuándo pasó esto?

Mane: En Fiestas Patrias.
(PAUSA)

Javi: Te contamos más, si nos devuelves el sombrero del conejo y las bolitas.

Tania: La bolitas son mías. ¿Qué me van a contar?

Javi: Pasando y contando. (Recibe el sombrero del conejo)
(PAUSA)
(Grupos miran adentro del sombrero)

Javi: A él todavía le gusta bailar.

Tania: ¿Bailar?

Javi: Si. Bailar cueca.

Tania: ¡Yo, también, sé bailar cueca!

Javi: ¡Demuéstralo! //
(Paso de Cueca. Saludo final con pañuelos) //

Esta obra se presentó los días 25 de junio y 27 de junio de 2014, en el Centro de Extensión y en el Teatro de Balmaceda Arte Joven.

Valoración Perceptual

“La valoración perceptual individual, para cada alumno y alumna, fue dicha en clases, durante el proceso de aprendizaje artístico individual. Más abajo comparto mis percepciones sobre el grupo en su totalidad. Consideré necesario hacer una encuesta que me arrojara datos de cuánto conocían sobre narración oral y teatro. Todos tenían una idea sobre transmitir historias en culturas antiguas, pero el 100% de ellos no había asistido a un encuentro de narración oral, o de cuentacuentos. El teatro pasó a ser más cercano para ellos, gracias al teatro escolar; esto arrojó un 90% de asistencia, al menos, para ver una obra de teatro.

Los integrantes de este taller se distinguieron por ser personas muy jóvenes, en su mayoría, con un promedio de edad de quince años. En el grupo humano aparecieron tres características durante el montaje con los cuales debí trabajar, respetuosamente; estos fueron: inocencia, humildad y timidez.

Al focalizarme en un resultado artístico, solicitado en un plazo determinado que se sintió, más bien, corto, el aspecto pedagógico del proceso de aprendizaje se vio algo interrumpido y no como me hubiera gustado.

Destaco, la capacidad de los alumnos y alumnas de mantenerse unidos, durante dos sesiones, en las cuales debí ausentarme, por un viaje, en las que se quedó a cargo, la profesora Marta Oróstegui, quien condujo el equipo de trabajo con resultados eficaces.

La dificultad más seria se presentó con el abandono repentino y sin aviso de algunos alumnos, en los grupos de trabajo. Sin embargo, la sinergia del curso presente, durante cada sesión, hizo surgir la fuerza para resolver problemas artísticos y humanos. El grupo de alumnos y alumnas que llegó a la etapa final, aprendió, eficientemente, los textos adicionales, para reemplazos inmediatos.

Percepciones: los alumnos que llegaron a término son personas respetuosas, comprometidas, colaboradoras y cariñosas durante el trabajo artístico y el desempeño grupal. Ellos transmiten su energía creativa y constructiva, tanto individual como grupal en escena. Ellos logran captar el mensaje de la tradición oral, como parte de las costumbres y de la cultura de un pueblo. Ellos logran transmitir la valoración de la familia que arroja el relato de boca en boca. Ellos participan y aportan el material necesario para la construcción de textos clase a clase. Ellos se involucran con la tradición oral, con el fin de elaborar un lenguaje, escénico, común.

Para mí ha sido maravilloso conocerlos y haber sido su facilitadora durante estos tres meses, en pos de una creación artística y literaria, en la cual me enriquecí como persona y como pedagoga teatral.” (Sandra Burmeister)

“Cuando comenzó el taller, estaba ansiosa por las múltiples tareas que se nos venían adelante. Personalmente tomé más responsabilidades que el resto de mis compañeros, pero de igual forma, todos contribuyeron para llevar a cabo el taller de la mejor manera. Creo que el grupo se afiató rápidamente, en un comienzo, la partida de muchos de nuestros compañeros hizo ver perjudicado el montaje, sin embargo logramos

sacarlo adelante de manera exitosa. Conocí gente muy linda y diversa, llegando a sentirme cómoda con cada uno de ellos al final del proceso. Agradezco la oportunidad de haber sido parte de este taller y en especial le agradezco a la profesora Sandra, quien siempre nos proporcionó herramientas y conocimiento, con una actitud maternal pero por sobre todo muy profesional.” (Javiera Vega)

“Bueno, mi percepción al principio cuando empezamos el taller era que no entendía mucho lo que estábamos haciendo, pero era súper divertido como inventábamos y hacíamos improvisaciones a partir de diversas historias o relatos vistos en clase. Pero al pasar el tiempo quedé sorprendido como íbamos avanzando tan rápido y como unimos todo los relatos y cosas que trabajamos en clases para así después lograr montarlo. En fin le agradezco mucho su dedicación y paciencia por enseñarnos tanto en estos tres meses que pasaron volando, fue la mejor experiencia que he tenido. PD: Es la mejor!!!!” (Bastián Gatica)

“Los meses que duró el taller fue un tiempo en el que pude crecer como persona, ya que me pude conocer mejor, generar más confianza y hacer nuevas amistades porque la mayoría de mis compañeros era menor y yo teniendo 20 no acostumbro a compartir con personas de 15 ó 17 años. Desde el punto de vista grupal, creo que en un principio no teníamos tanta cercanía pero a medida que pasaban los días se iba generando una afinidad y confianza entre nosotros. También el hecho de que los integrantes del taller fueran disminuyendo nos jugó a favor. Terminamos siendo un equipo unido y comprometido con el taller, cosa que se pudo ver en ambas funciones. Fue sin duda una muy linda experiencia y me llevo los mejores recuerdos.” (Camila Quiroz)

Biografía

Sandra Burmeister García. Artista escénica y literaria. Se desempeña como narradora oral desde la formación teatral. Trabaja por el fomento lector desde el año 2003, desde iniciativas como la lectura entretenida, el teatro y el cuentacuentos. Actualmente, trabaja en la propuesta de docu narración teatral la que consta de narración oral, canto y teatro en base a cuentos de la misma autora; propuesta dirigida por Claudio Pueller Barría, para la participación de festivales internacionales. La persona encargada de los videos es Camila Montero. También desarrolla la propuesta para las bibliotecas llamada "La Ruta de Los Cuentos en las Estaciones de la Biblioteca" actividad que ocurre en distintos puntos de la biblioteca, reinventando el espacio con canciones, cuentos y foros. Creadora de los Sandricuentos y Okupa Plaza que tiene por objetivo captar la percepción literaria de sus cuentos junto a las familias en la plaza y el blog que fue diseñado para lectura rápida en Internet, por el desarrollo de la tradición oral y escrita, mediante un soporte visual. Trabaja en la propuesta "Teatro de la Lectura" junto a Marta Oróstegui y Paula Kangiser, la que tiene como propósito difundir poemas de amor de autores hispanoamericanos. Autora de dramaturgias escritas y con puesta en escena y dirección de actores. Trabaja en capacitaciones desde el año 2005, en el ámbito universitario, escolar, municipal, institucional y privado. Publicó el manual pedagógico "Taller Teatral desde la Tradición Oral Chilena" con Balmaceda Arte Joven, 2014. Existen artículos y estudios en la Web, con escritos de la misma autora, para interés profesional multidisciplinario. De formación académica, y de oficio, en artes escénicas y de la comunicación. Estudió la especialización de Pedagogía Teatral en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Titulada con honores, en Relaciones Públicas, en la Universidad del Pacífico – Acreditada. Egresó de Actuación Profesional en la Escuela de Teatro de Patricio Achurra y Eduardo Mujica. Participa en clases magistrales con destacados maestros, seminarios, congresos y encuentros internacionales de teatro y literatura.

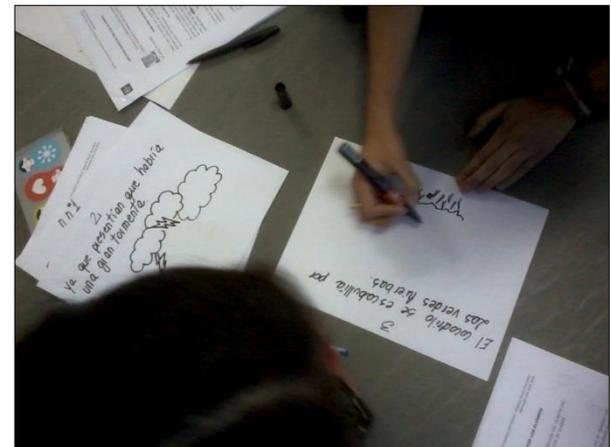
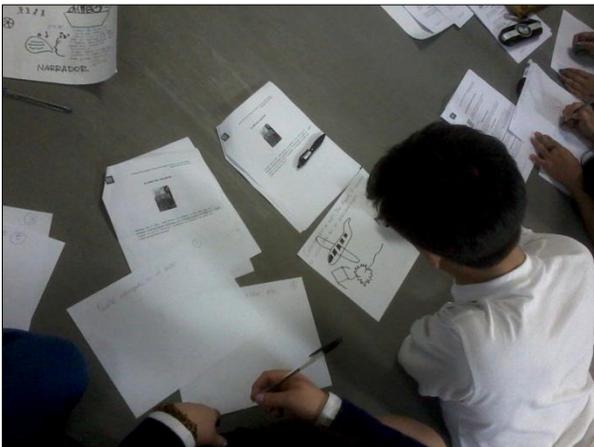
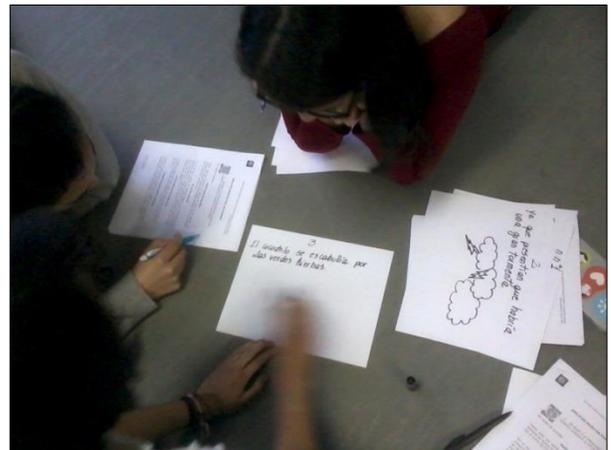
Anexos: Imágenes de Archivos del Taller

“Montaje Teatral, a partir, de la Tradición Oral Chilena”

De la construcción del texto. Alumnas y alumnos trabajan en sus textos del montaje, los que provienen del cuento de tradición oral, sobre el origen del conejo (inclusión del folclor zapoteca).

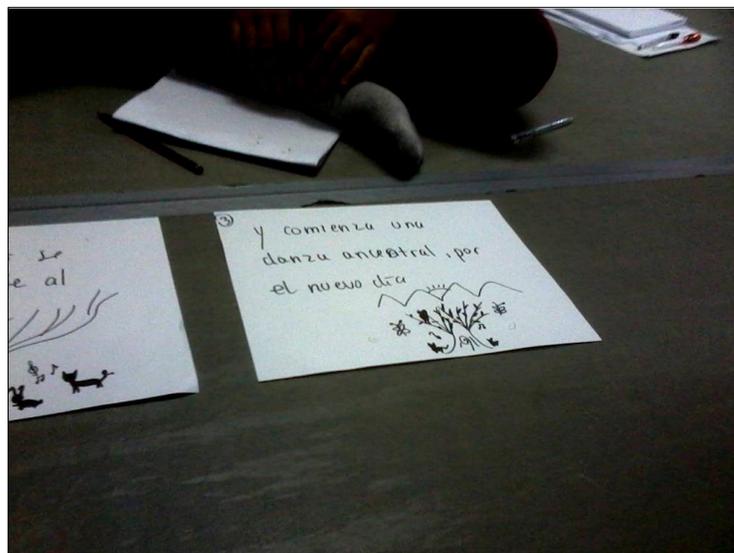
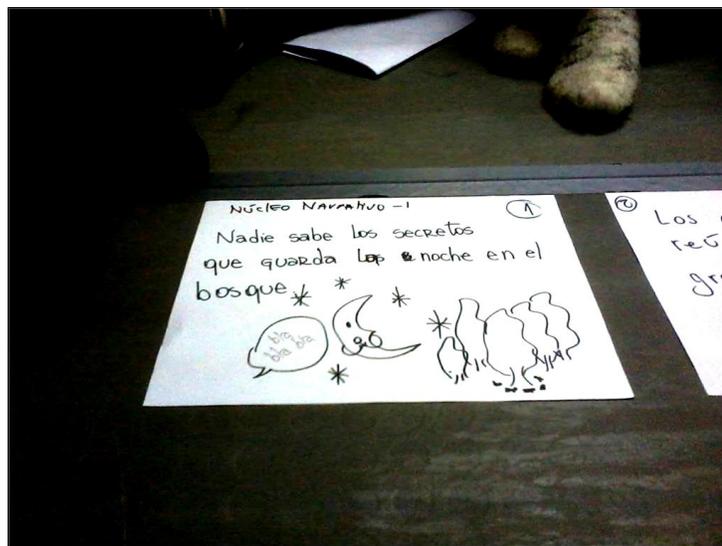
Otros textos surgen desde improvisaciones y temas relacionados al estudio de los refranes, del libro "Sabiduría Chilena de Tradición Oral" (Refranes) de Gastón Soubllette; desde temáticas tales como: "De la sabiduría y el hombre sabio" vinculados a la estación del año: el verano. "La mente y el mundo" y "Amor mujer y naturaleza" con la estación del año: la primavera. "Verdad y apariencia", "El fallado" con la estación del año: el otoño. "El Bien y el mal" y "Dios y el diablo" con la estación del año: el invierno.

Dos ejemplos con Fotografías

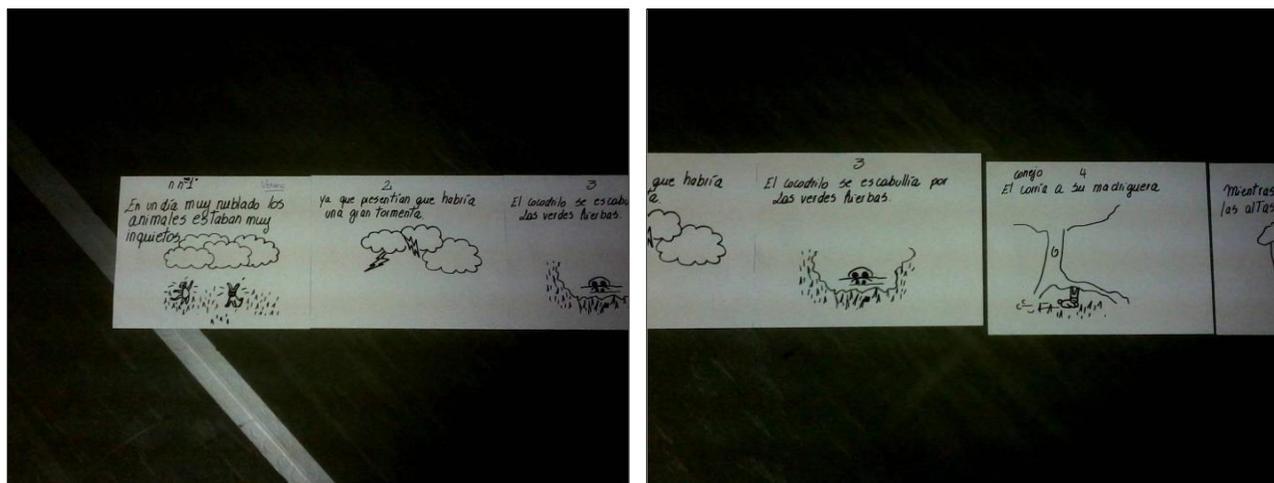
“Nadie Sabe los Secretos”

“Nadie sabe los secretos que guarda la noche en el bosque. Los animales se reúnen frente al gran árbol y comienza una danza ancestral, por el nuevo día.” (Primavera)

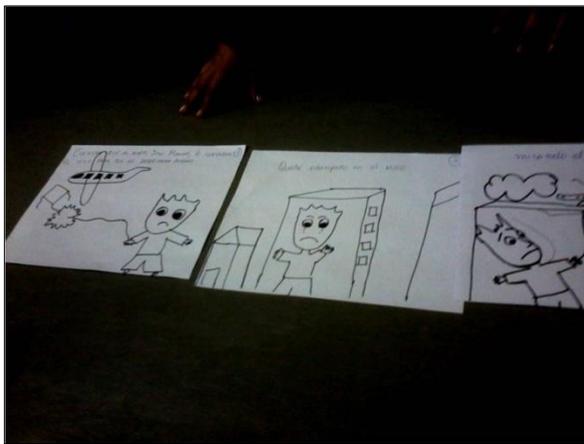
“En un Día Nublado”

“En un día muy nublado, los animales estaban muy inquietos, ya que presentían que habría una gran tormenta. El cocodrilo se escabullía por las verdes hierbas. El conejo comía en su madriguera. Mientras que el mono subía las altas copas de los árboles y de ahí veía cómo caían grandes gotas.” (Verano)

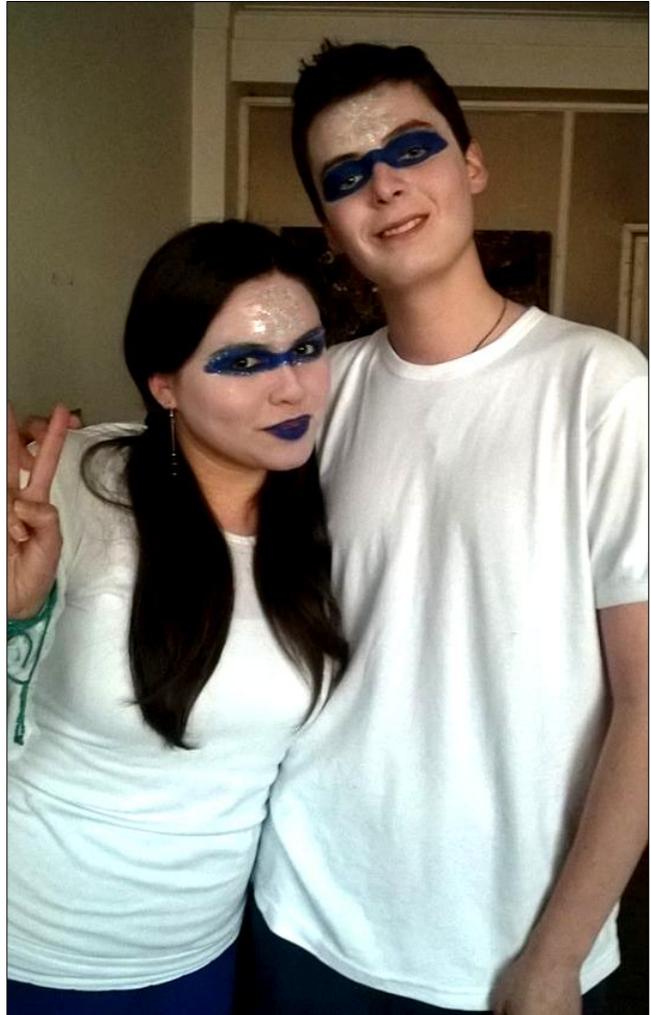
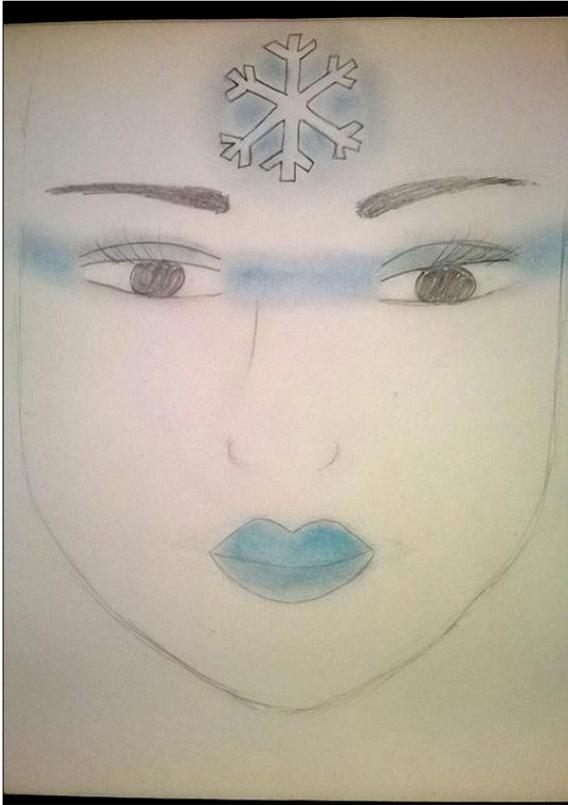

Dibujos de los alumnos sobre el relato urbano (sandricuentos) del niño del volantín que está en Avenida José Manuel Balmaceda con calle Morandé, el cual fue el hilo conductor del montaje final.

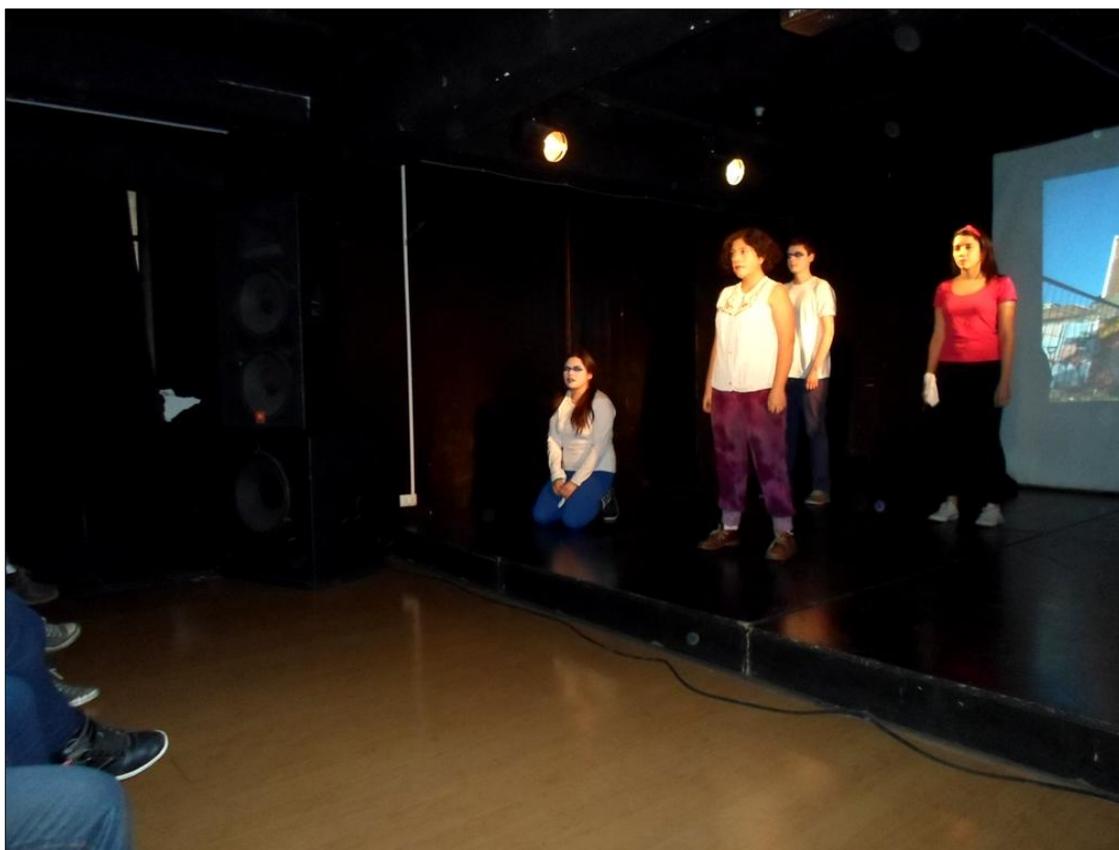
“Cuentan que al niño, José Manuel, le cortaron el hilo para que no derribara aviones. Quedó estampado en el muro, mirando, el cielo y el volantín se unió al edificio. Le prohibieron su juego; el de soñar que volaba alto.”

Ejemplo del diseño del maquillaje y del vestuario de los propios alumnos, en este caso, del grupo: el invierno.

Clases, Ensayos, Maquillaje y Funciones

 Corporación Cultural Balmaceda 1215
Timing Cierre de Talleres
61ª. TEMPORADA DE OTOÑO

Miércoles 25 de junio

Hora Taller	Inicio Muestra	Profesor
16:30	Inauguración Artes Visuales	Ximena Zomosa
17:00	Taller de Improvisación	Chery Matus
	Autogestión Musical	Ángelo Pierattini
	Montaje Teatral	Sandra Burmeister
	Danza Contemporánea y Pop	Paulina Rebolledo
FIN MUESTRA		

SE REALIZAN PEQUEÑOS INTERMEDIOS ENTRE CADA MUESTRA PARA CAMBIO DE PÚBLICO

Centro de Extensión Balmaceda Arte Joven, Interior Parque Quinta Normal, Entrada por Metro Estación Quinta Normal. (Referencia Matucana esquina Catedral), Informaciones al Fono: 6822250

En este taller participaron los siguientes alumnos:

Germán Abelenda
Sofía Aranda
Antonia Berbelagua
Bastián Gatica
Daniela Lizama
Vanesa Orellana
Tania Palma
Camila Quiroz
Fernanda Reyes
Vanesa Saldaña
Rodrigo Varela
Javiera Vega

Junio de 2014