



**Sistematización de la experiencia del montaje *Rent*, el musical en inglés en el curso
Teatro contemporáneo 2019**

Luis Fernando Barbosa Suarez

Universidad Antonio Nariño

Facultad de Educación

Licenciatura en Educación Artística con énfasis en Danza y Teatro

Bogotá, Colombia

Junio 4 de 2021

**Sistematización de la experiencia del montaje *Rent*, el musical en inglés en el curso
Teatro contemporáneo 2019**

Luis Fernando Barbosa Suárez

Trabajo de grado para optar al título de:

Licenciatura en educación artística con énfasis en danzas y teatro

Asesora:

Yuly Andrea Valero Rozo

Grupo de investigación

Didáctica de las Artes Escénicas

Universidad Antonio Nariño

Facultad de Educación

Licenciatura en Educación Artística con énfasis en Danza y Teatro

Bogotá, Colombia

Junio 4 de 2021

Bogotá, mayo 6 de 2021

Respetado:

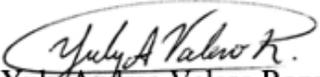
Alexander Llerena A.

Coordinador programa Licenciatura Artes Escénicas

Bogotá

El trabajo de grado titulado “Sistematización de la experiencia del montaje *Rent*, el musical en inglés en el curso Teatro contemporáneo 2019” del estudiante Luis Fernando Barbosa Suárez, cumple con los criterios de calidad establecidos para el programa, por lo cual hago entrega y solicito la asignación de jurados evaluadores.

Atentamente,



Yuly Andrea Valero Roza

Docente de teatro

Licenciatura en Artes Escénicas

AGRADECIMIENTOS

Para llegar a este punto de la carrera es evidente que muchas personas influyeron en mi crecimiento personal y profesional, sin duda alguna la motivación principal se la debo al arte en todas sus facetas y las enseñanzas que me ha traído. Agradecimiento especial a mis padres y hermanos por ayudar de una u otra manera en este proceso incluyendo a mi familia en general, a la maestra Yuly Andrea Valero R. por ser la docente que me guió en el montaje de la obra *Rent*, además de acompañarme sin descanso alguno en el asesoramiento de la creación de este trabajo de grado, a la maestra Diana Carolina Rojas por ser mi guía en el mundo de la danza y el arte además de ser un impulso para comenzar esta carrera profesional, al maestro Juan Carlos Bahena por ser guía desde mis primeros años sumergiéndome en el mundo del arte, y por último a José Luis Baquero por todo el apoyo brindado en este tiempo, además a todos esos amigos y compañeros que hicieron parte de mi proceso, quienes me ayudaron de diferentes maneras a conseguir este logro en mi vida.

RESUMEN

Este trabajo de grado sistematiza la experiencia del curso Teatro Contemporáneo del programa Licenciatura en Educación Artística con énfasis en Danza y Teatro de la Universidad Antonio Nariño durante el periodo académico 2019 – 1, para la comprensión del proceso de montaje escénico de la obra *Rent*, de teatro musical en Inglés y así identificar las estrategias didácticas utilizadas en el curso.

PALABRAS CLAVE

Sistematización. Teatro musical. Estrategias didácticas. Inglés.

ABSTRACT

This degree project systematizes the experience of the Contemporary Theater course of the Bachelor of Arts Education program with an emphasis on Dance and Theater at the Antonio Nariño University during the academic period 2019 - 1, for the understanding of the stage assembly process of the work *Rent*, by the musical theater in English and thus identify the didactic strategies used in the course.

KEY WORDS

Systematization. Musical theatre. Teaching strategies. English.

Contenido

INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO 1	10
1.1 Justificación	10
1.2 Objetivo general	11
1.3 Objetivos específicos	11
CAPÍTULO 2.....	12
2. Marco teórico	12
2.1 Teatro musical.....	12
2.2 Características del Teatro Musical	13
2.3 La estructura del musical	13
2.4 Pedagogía y didáctica del teatro musical	14
2.5 Acercamiento a un segundo idioma por medio del teatro musical	16
CAPÍTULO 3.....	19
3. Metodología	19
3.1 Sistematización de experiencias por Oscar Jara	19
3.2. Desarrollo de la sistematización	21
3.2.1. El punto de partida - Haber participado en la experiencia	21
3.2.2. Las preguntas iniciales	21

3.2.3. ¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar? (Delimitar el objeto a sistematizar)	22
3.2.4. ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar?	22
3.2.5. ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar?	23
3.2.6. ¿Qué procedimientos vamos a seguir?	23
3.3 Recuperación del proceso vivido	24
3.3.1 Reconstruir la historia	24
3.3.2. Ordenar y clasificar la información	49
3.4. La reflexión de fondo: ¿por qué pasó lo que pasó?	49
3.6. Los puntos de llegada.....	51
3.6.1. Formular conclusiones	51
4. CONCLUSIONES	52
5. ANEXOS	54
6. BIBLIOGRAFÍA	56

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de grado se constituye en la culminación de mi proceso formativo como maestro artista en formación de la Licenciatura en Educación Artística con Énfasis en Danza y Teatro, sus desarrollos, aportes, alcances, preguntas y proyecciones tributan al crecimiento del Grupo de Investigación Didáctica de las Artes Escénicas y se inscribe en la Línea que lleva el mismo nombre, de manera particular se enmarca en los estudios de la sublínea Pedagogía vinculada a los actos de creación, como parte de esta, la *Sistematización de la experiencia del montaje Rent, el musical en inglés en el curso Teatro contemporáneo 2019* contribuye de manera significativa porque indaga sobre las didácticas empleadas en el curso, para la comprensión del proceso creativo del montaje de teatro musical que se realizó en inglés, aunque no había un dominio total del idioma por parte de los maestros artistas en formación que tomaron el curso.

La resolución 2041 de 2016 del Ministerio de Educación Nacional, establece las características de calidad de las Licenciaturas en Colombia, sugiere a las universidades del país, la implementación de cursos que desarrollen las competencias comunicativas en inglés, por tanto, la Licenciatura en Artes Escénicas propuso en el 2019 que la cátedra de Teatro contemporáneo fuera en inglés.

La realización del curso estuvo a cargo de la maestra Yuly Andrea Valero y el maestro Edwin Rodríguez como asesor musical en la enseñanza de la técnica vocal. La maestra sugirió el teatro musical como estrategia formativa, esta decisión impulsó a los maestros artistas en formación a asumir el canto, la danza, la actuación y el manejo del inglés para la escena. A partir de esa experiencia, surge la pregunta: cómo el teatro musical puede ser una metodología de aprendizaje de un idioma extranjero.

La estructura de este trabajo de grado es:

Capítulo 1:

En el primer capítulo se hará referencia a las generalidades para la contextualización de la sistematización del proceso de la obra Rent en la cátedra Teatro contemporáneo 2019-1; se presenta la justificación del trabajo, los objetivos generales y específicos.

Capítulo 2:

En el segundo capítulo el lector encontrará el marco teórico; los aspectos fundamentales sobre el teatro musical y la pedagogía en la enseñanza del inglés como segundo idioma.

Capítulo 3

Aspectos metodológicos de acuerdo a la propuesta de sistematización de experiencias de Oscar Jara, del proceso de montaje de la obra Rent a través de la recopilación, organización y análisis de las bitácoras de las clases del curso Teatro Contemporáneo 2019 - I.

Capítulo 4

Conclusiones y reflexiones de los aprendizajes significativos de la experiencia sistematizada.

CAPÍTULO 1

1.1 Justificación

El curso de Teatro contemporáneo 2019 – I se planteó en inglés y tenía como objetivo principal, enseñar a los estudiantes las diferencias entre el teatro contemporáneo y el clásico a través del montaje de una obra. Lo cual fue un reto porque los estudiantes no tenían un alto nivel en el idioma. Entonces, la maestra decidió profundizar en el teatro musical con “Rent” cuyo mensaje es “not day but today” o “vive el presente”, la obra ganó varios premios en Broadway en 1996 y fue un hito al mostrar las situaciones de los jóvenes artistas, gays y lesbianas, quienes lucharon contra el sida en un barrio de los suburbios de Nueva York.

Luego de tres meses de ensayos, la muestra final del curso se presentó y tuvo comentarios buenos por parte de los maestros en la evaluación colegiada, a pesar de todos los pronósticos porque los estudiantes no sabíamos cantar y menos hablar en inglés al principio del curso.

A partir de esta experiencia surgieron preguntas sobre el teatro musical como herramienta de aprendizaje de un segundo idioma, por lo tanto, se busca sistematizar la experiencia del proceso para demostrar cómo el teatro musical generó ciertas ventajas cognitivas en los estudiantes, gracias a las diferentes estrategias didácticas utilizadas, con el fin de tener un acercamiento a otro idioma por medio del teatro, siendo usado como instrumento de formación e incentivando a los futuros maestros artistas en el estudio de otro idioma para la creación e internacionalización de las obras.

1.2 Objetivo general

Sistematizar la experiencia del proceso de creación del curso Teatro contemporáneo del 2019-1 de la Licenciatura en Educación Artística con énfasis en Danza y Teatro en la Universidad Antonio Nariño, para comprender de manera pedagógica el acercamiento al inglés con el montaje de teatro musical “Rent”.

1.3 Objetivos específicos

1. Reconstruir la experiencia del proceso creativo a partir de la organización del material del curso Teatro contemporáneo del 2019-1, (Contenido programático, guías de aprendizaje, bitácoras, versiones del libreto, lecturas, fotos y videos), para su sistematización.
2. Comprender las estrategias didácticas trabajadas en el curso.
3. Reflexionar sobre el teatro musical como instrumento de enseñanza para desarrollar habilidades comunicativas en una segunda lengua.

CAPÍTULO 2

2. Marco teórico

2.1 Teatro musical

“El momento de cantar es cuando tu nivel emocional es tan alto que ya no puedes hablar más, y el instante de bailar es cuando tus emociones son demasiado fuertes como para cantar solamente sobre lo que estás sintiendo.”

Bob Fosse

El origen del teatro musical fue en el S.V a.c. porque las tragedias y comedias griegas y romanas como grandes géneros del teatro usaban coreografías y canciones. Desde aquella época hasta hoy, el teatro musical ha evolucionado hasta consolidarse como un género dramático en el que la acción se desarrolla entre secciones cantadas y bailadas, se representa en grandes escenarios como los teatros del West End de Londres y en Broadway de New York. En Latinoamérica, hay varias producciones de teatro musical en ciudad de México y Buenos Aires. (Marcer y Bartomeu, 2009)

En Colombia se han realizado algunas obras musicales, pero es un género al que no se le ha dado importancia porque requiere alta inversión económica, un número considerable de intérpretes con una formación multidisciplinar y teatros con capacidad técnica para responder a las necesidades de los espectáculos de teatro musical. Este tipo de teatro se etiqueta simplemente como comedia musical y se le califica como comercial o no viable, desaprovechando sus cualidades para potenciar temáticas de gran interés.

2.2 Características del Teatro Musical

En un musical lo principal es que las tres destrezas artísticas que lo caracterizan: la música, la danza y la interpretación, consigan ensamblarse de tal manera que el público visualice el espectáculo como un todo. (Suárez, 2012)

En el teatro musical hay dos números básicos: el número de exposición y número de resolución, por ejemplo:

Exposición	-	Resolución
¿Qué se debe hacer?	-	Lo que se va a hacer
¿Qué hay por resolver?	-	Lo que se hace
¿Qué le pasa al personaje?	-	En que se convirtió el personaje

Son algunos de los números que se presentan al espectador con la intención de que siga conectado con la historia y pueda resolverlas con el paso de la obra.

2.3 La estructura del musical

Las obras musicales tienen dos actos, en los que se presentan: el inicio, el desarrollo y el desenlace, mediante los siguientes números musicales:

Tabla 1.

Estructura del teatro musical

PRIMER ACTO	
Obertura	El musical inicia con una canción interpretada por toda la orquesta, que cumple la función de llamar la atención del espectador.
Apertura	El primer número musical presenta personajes, lugares, épocas, temáticas; el contexto de la obra.
Exposición	Canciones que exponen el conflicto de la obra, se dan a conocer los personajes y sus objetivos.
Productor	Número musical que marca el cierre del primer acto, usualmente involucra a todos los personajes de la obra, marca el punto de giro de la historia.
SEGUNDO ACTO	
Entreacto	Similar a la obertura, número musical por parte de la orquesta.
Productor	Solo si la obra lo requiere es otro número musical interpretado por toda la compañía en escena.
Resolución	Canciones que desencadenan el nudo de la obra, suelen anticipar el final.
Fínal	Marcación musical final, suele ser música alegre.

Nota: Fuente tomada de Telón de fondo (Castellanos, 2013)

2.4 Pedagogía y didáctica del teatro musical

Según el Ministerio de Educación Nacional (2021), la pedagogía es :

“El saber propio de los maestros, que les permite orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se nutre de la historia que nos da a

conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también se construye diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente en el trabajo con alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas para conseguir desarrollo humano y la construcción de la nueva Colombia a medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás actividades de la vida escolar.”

Gracias a la pedagogía se tiene claridad sobre las metodologías y técnicas de enseñanza, pero con la constante evolución de la sociedad, además de enseñar es importante estar en capacitación continua, para que los contenidos y metodologías de los cursos respondan a las necesidades actuales de los estudiantes, por lo tanto, es importante la implementación de didácticas, principios generales de la enseñanza aplicables a todos los cursos, de acuerdo al contexto de la población.

Las representaciones teatrales han sido utilizadas como recurso didáctico desde la antigüedad, en Grecia se empleaba el teatro para propagar ideas y adoctrinar. En esta época el teatro ofrecía una confrontación de personajes y argumentos representando situaciones sociales a través de tragedias y comedias, con el objetivo de educar a los ciudadanos. En el Arte Poético, Aristóteles explica el papel pedagógico de la tragedia que –unida a la música– que, tenía una función catártica, es decir, de purificación espiritual de los espectadores (Chauí, 1997, citado por Souza, 2013). También, la Iglesia utilizó el teatro como herramienta doctrinal en la Edad media, con los misterios y moralidades representados en las liturgias.

En la actualidad, hay experiencias pedagógicas que implementan el teatro musical como una fuente de enseñanza o procedimiento transversal para diversas materias, que utilizan los

elementos de la representación y la expresión teatral para trabajar contenidos no solo de cursos artísticos sino también, de otros enfocados a las ciencias sociales y humanas.

El teatro musical aporta notorios beneficios para la educación porque trasciende del trabajo tradicional de un aula. En ninguna otra disciplina los estudiantes participan en una variedad de tareas tan complejas como con el teatro musical, mientras que desarrollan habilidades necesarias para diferentes áreas de su vida. (Sample, 1964) Los estudiantes que participan en un proceso de montaje de teatro musical mejoran la conciencia de sí mismos, la confianza, la autodisciplina y las habilidades de comunicación. (Heinig, 2001)

2.5 Acercamiento a un segundo idioma por medio del teatro musical

El Centro de investigación y formación en educación afirma que en la actualidad el aprender dos idiomas es necesario en un mundo globalizado cada vez más interconectado, el manejo de otra lengua para el estudio, el trabajo y convivencia con personas del exterior es importante. Por esto, es necesario reconocer el uso de una buena didáctica para la enseñanza de otro idioma. (Suárez, 2012)

El modelo del teatro en el aprendizaje de lenguas se basa en tres principios fundamentales: lectura, observación y escucha. El libreto de una obra seleccionada se lee en la clase y todas las escenas se discuten en detalle. Los estudiantes se familiarizan con la trama, los personajes y el medio de una lengua extranjera. La experiencia directa de las escenas se ve reforzada a través de la comprensión, la acción en el juego forma una especie de unidad entre

actores y espectadores, así, el teatro se convierte en interacción, Shafranek (como se cito en Suárez, 2012).

El teatro usa el lenguaje en un contexto, mediante los diálogos, expresiones y estructuras gramaticales se crea un argumento fácil de recordar. El teatro es un arte multisensorial que ayuda a escuchar, hablar, interactuar, desinhibirse y afianzar el aprendizaje. La música libera dopamina en el cerebro, crea estímulos emocionales e incrementa el funcionamiento cognitivo, así pues, se desarrollan habilidades individuales, sociales y cooperativas, también, aumenta la autoestima y la creatividad. “No hay que forzar ninguna situación, sino que el idioma se introduce poco a poco y de forma natural” (Bautista, 2019)

Las ventajas principales de utilizar el teatro como recurso didáctico son:

1. Potencia las relaciones personales con sus compañeros y con los adultos, favoreciendo la formación integral del estudiante como ser social.
2. Permite desarrollar las diferentes formas de expresión, desde el lenguaje hasta el movimiento corporal o la música.
3. Estimula el placer por la lectura y la expresión oral, perfeccionando las habilidades comunicativas.
4. Estimulación de la imaginación, del pensamiento creativo y del pensamiento crítico.
5. El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje.
6. Se incentiva el pensamiento, la organización y la síntesis de la información, así como la interpretación y la creación de ideas.
7. Fomenta el aprendizaje del lenguaje y desarrollo del vocabulario.

8. Fomenta la confianza en uno mismo y aporta una mayor autonomía personal, ayudando a los más tímidos a superar sus miedos.

(Motos, 2009)

Así, el teatro musical es una metodología que permite el aprendizaje de una segunda lengua al desarrollar las habilidades comunicativas.

CAPÍTULO 3

3. Metodología

3.1 Sistematización de experiencias por Oscar Jara

La palabra sistematización utilizada en diversas disciplinas, se refiere principalmente a clasificar, ordenar o catalogar información para obtener aprendizajes críticos de las experiencias.

La metodología que se utilizará se basa en el documento de “Orientaciones teórico – prácticas para la sistematización de experiencias” de Jara (2011), proceso que busca clasificar, ordenar o catalogar datos de experiencias vivenciadas, para así obtener aprendizajes críticos y reflexivos.

La sistematización de experiencias se caracteriza por:

- Producir saberes desde la experiencia que se dirigen a trascender.
- Recuperar lo vivido a través de la reconstrucción de la memoria con el objetivo de analizarlo y adquirir aprendizajes.
- Valorizar los conocimientos de las personas que vivieron la experiencia.
- Reconocer las principales transformaciones que se dieron a lo largo del proceso y por qué se dieron.
- Formar una mirada crítica sobre lo vivido, permitiendo encaminar las experiencias en el futuro con una perspectiva de cambio. (Jara, 2018).

3.1.1. Momentos Metodológicos de la Sistematización

A. Punto de partida:

A partir de la experiencia vivida, de lo que hacemos, pensamos y sentimos, es indispensable:

Haber participado en la experiencia.

Tener registro de la experiencia.

B. Las preguntas iniciales:

Definir el objetivo de la sistematización, delimitar el objeto a sistematizar, establecer las fuentes de información y el procedimiento a seguir teniendo en cuenta la utilidad que se le piensa dar a la sistematización.

¿Qué?

¿Para qué?

¿Cómo?

¿Con qué?

C. Recuperación del proceso vivido:

Reconstrucción de la historia ordenada de lo que fue sucediendo en la experiencia, de forma cronológica.

Recuperación:

Documentos.

Medios audiovisuales.

Testimonios y experiencias.

D. Reflexión de fondo: ¿Por qué paso lo que paso?

Interpretación sobre todo lo que se ha descrito y reconstruido.

Analizar y sistematizar.

Análisis crítico de la información recuperada.

E. Los puntos de llegada:

Formulación de conclusiones y recomendaciones.

Elaborar productos de comunicación.

3.2. Desarrollo de la sistematización

3.2.1. El punto de partida - Haber participado en la experiencia

El estudiante Luis Fernando Barbosa Suarez participó de la experiencia del proceso de montaje de la obra Rent, en inglés, en la cátedra de Teatro contemporáneo del 2019 – I, de la Licenciatura en educación artística con énfasis en danzas y teatro de la Universidad Antonio Nariño.

3.2.2. Las preguntas iniciales

¿Para qué queremos hacer esta sistematización?

3.2.2.1 Objetivo General

Comprender el proceso de creación del montaje Rent, en inglés, que se realizó en el curso Teatro contemporáneo en el semestre 2019 de la Licenciatura en educación artística con énfasis en danzas y teatro para reflexionar sobre el aprendizaje significativo de esta experiencia.

3.2.2.2 Objetivos Específicos

Reconstruir la experiencia del proceso creativo a partir del material del curso Teatro Contemporáneo 2019 - 1.

Indagar sobre el teatro musical contemporáneo y sus características.

Comprender la importancia del teatro musical para el acercamiento al idioma inglés.

3.2.3. ¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar? (Delimitar el objeto a sistematizar)

La experiencia a sistematizar es el proceso creativo de la obra Rent del curso Teatro Contemporáneo 2019-1, de la Licenciatura en Educación Artística con Énfasis en Danza y Teatro de la Universidad Antonio Nariño.

3.2.4. ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar?

- ¿Cuál fue el proceso creativo del curso Teatro contemporáneo 2019- 1?
- ¿Cómo se logró el aprendizaje de las canciones de la obra?
- ¿Es el teatro musical un medio de aprendizaje del inglés?

3.2.5. ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar?

Contenidos programáticos y guías de aprendizaje del Curso Teatro contemporáneo 2019-I: “son los que determinan la existencia de la actividad académica del proceso pedagógico, planteado por el docente frente al tipo de saberes, actitudes y valores que el estudiante debe adquirir en su proceso de aprendizaje. Los cuales tienen un sentido y significado en el marco de los objetivos educativos, por ende, tienen una temporalidad y una secuencialidad” (Rojas, 2021)

Bitácoras: El escrito físico o digital que describe las actividades y percepciones sobre el proceso de cada clase de algunos estudiantes que estuvieron en la cátedra de Teatro Contemporáneo 2019 - 1.

Análisis de las obras vistas en el curso: De acuerdo al formato de *Análisis de los espectáculos* trabajado en el Curso de Teatro contemporáneo, el cual está basado en el *Cuestionario de análisis de los espectáculos* planteado por el crítico francés Patrice Pavis.

Memoria audiovisual: Registro fotográfico y videos de la función final y algunos ensayos de la obra.

Versiones del libreto: Escrito que contiene los diálogos/canciones y las indicaciones técnicas necesarias para la realización de una obra de teatro musical.

3.2.6. ¿Qué procedimientos vamos a seguir?

- Realizar una recopilación de toda la información del proceso de creación del montaje *Rent*.
- Clasificar la información que se va a utilizar.

- Descripción de la experiencia de una forma detallada.
- Análisis reflexivo y crítico del proceso.
- Conclusiones.

3.3 Recuperación del proceso vivido

3.3.1 Reconstruir la historia

Miércoles 6 de febrero de 2019

Este día comenzó el curso de Teatro Contemporáneo con la maestra Yuly Andrea Valero Rozo, y los estudiantes María Paula Sandoval Sandoval, Laura Viviana Vásquez Rubiano, Brandon Estid Aponte Rodríguez, Darney Fabian Cantor López, Laura Mariana Mora Guataquira, Vanessa Valentina Ortiz Castiblanco, Laura Vanessa Poveda, Angie Daniela Cely Moreno, Mayra Yurani Jiménez Quiroga, Karoll Dayana Peña, Brenda Faisury Barbosa, Karen Daniela Vega Gordillo y Luis Fernando Barbosa Suarez.

La maestra presentó el curso en inglés, lo que causó diversidad de sensaciones y preguntas en los estudiantes porque no todos entendían el idioma. La maestra invitó a leer en voz alta el contenido programático del curso en inglés y los estudiantes demostraron con su lectura su inseguridad, miedo e incomodidad con el idioma. Entonces, la maestra explicó que hablaría en los dos idiomas inglés y español para la comprensión de todos.

La clase continúa con un calentamiento explicado en inglés, en donde la maestra dio comandos numéricos para realizar movimientos específicos. Luego cada estudiante recibió un haikú en inglés para su interpretación a través del cuerpo, después se trabajó por parejas un texto.

Finalizada la clase, mi primera reacción fue preguntarle a mis compañeros para saber su reacción frente a la clase porque para mí era algo nuevo, teniendo en cuenta que no dominaba el idioma a trabajar y todos teníamos las mismas preocupaciones.

8 al 22 de febrero de 2019 - Exposiciones

Se plantearon los siguientes temas para exponer:

Teatro clásico

Teatro contemporáneo

Teatro expresionista

Teatro épico

Teatro de la crueldad

Teatro de lo absurdo

Teatro musical

Este último fue el tema que expusimos con mi compañero Brandon Aponte, y se decide que este género será el trabajado en el curso para el montaje final, entonces se propone indagar más sobre sus características y obras principales. También, se dejó la tarea de ver algunos musicales como *La la land*, *Rent*, *Cats*, *West side story*, entre otros, lo cual generó gran interés en los estudiantes.

Entre las obras vistas, se escogió a *Rent* porque es un musical de rock, con libreto, música y letras de Jonathan Larson, basado en la ópera *La bohème* de Giacomo Puccini, que cuenta la historia de unos jóvenes artistas y que aborda temáticas actuales. La obra fue ganadora de 4

premios Tony y el premio Pulitzer para drama en 1996. El musical estuvo en cartelera doce años con 5.124 funciones en Broadway. (Allwebber, 2016)

Miércoles 13 de febrero de 2019

En esta clase nos acompañó el maestro Edwin Rodríguez, en la asesoría musical para la práctica de la técnica vocal para canto.

El calentamiento corporal se basó en la exploración de sonidos producidos desde diferentes partes del cuerpo, preparando los resonadores y las cuerdas vocales para el canto. Cada estudiante presentó la canción, que preparó de tarea para esta sesión, así los maestros hicieron un diagnóstico del curso y observaron las fortalezas y las falencias que cada uno tenía en cuanto a la respiración, el canto y la expresión corporal al interpretar una canción.

El cantar era un reto para todos, en lo personal nunca había cantando con público y creía que lo hacía mal, fue curioso darme cuenta que para cantar no solo se debía calentar la voz sino que todo el cuerpo estaba involucrado.

En los ejercicios presentado se evidenció que el miedo paralizó el cuerpo y no había proyección de la voz al cantar. El maestro realizó la retroalimentaba a cada uno de los estudiantes después de ver su presentación del ejercicio.

Luego el maestro de música nos enseñó los principios de la técnica vocal, se realizaron ejercicios de respiración, la identificación de los resonadores que tenemos en la cara para poder hacer diferentes tonos, entre otras.

Miércoles 20 de febrero de 2019

En cada clase se trabajaba textos o estrofas de canciones en inglés y siempre se iniciaba con el calentamiento vocal y corporal, mediante algunos juegos teatrales.

Tabla 2.

Clase de Teatro contemporáneo del 20 de febrero de 2019

Actividad	Desarrollo
Calentamiento	<p>Como era usual en las clases, se realizó un calentamiento empezando desde lo físico hasta la técnica de respiración, cuerdas vocales, gesticulación de la cara, etc.</p> <p>Luego, los juegos teatrales de ritmo como Chiquilichi ya fo fo, Presi, secre y vice, pero diciendo los números en inglés, sin perder la pronunciación y el ritmo marcado.</p>
Trabajo de texto	<p>La maestra plantea la unión de parejas para asumir el texto en inglés, la dinámica del ejercicio consistía en aprender partes del texto, para posteriormente representarlo junto a la pareja, intentando mantener una intencionalidad y representación de personaje, sin perder la pronunciación de las palabras en inglés.</p>

Para este momento del proceso, comencé a perder el miedo a cantar en inglés frente a otras personas, a medida que iba aprendiendo nuevo vocabulario en inglés.

Viernes 22 de febrero de 2019

La clase comenzó con el calentamiento mediante el juego *Jinetes y caballos*, consiste en hacer grupos de tres parejas donde el caballo, persona que alza a tuta a la otra y el jinete, persona de la parte superior, debía llevar una pelota y anotar en la portería del equipo contrario, el equipo que consiguiera tres puntos era el ganador.

Después, se presentaron las primeras versiones de las acciones físicas, las cuales tenían que:

Ser cortas pero precisas.

Tener inicio, nudo y desenlace.

Presentar un punto de giro.

Trabajarse al detalle cada micro-acción.

Miércoles 27 de febrero de 2019

Se realizó el calentamiento y se presentaron las acciones físicas con los cambios sugeridos la sesión anterior. Luego, fuimos en grupo al Teatro La Candelaria a ver la obra de teatro musical “Guadalupe años sin cuenta”, sobre el conflicto armado que se vivió en los Llanos orientales de Colombia, en torno a la figura de Guadalupe Salcedo, muestra la manipulación de la prensa, los tejemanejes de los gobernantes, los crímenes de guerra, las presiones extranjeras y la complicidad de la iglesia. En el montaje se manejaban diálogos, canto, música y actuación, todo unido, lo cual nos sirvió como referente creativo para nuestro montaje.

Me pareció curioso que algunos interpretes cuando cantaban, llevaban el compás musical con alguna parte del cuerpo, para no perderse del ritmo o llegar a desafinar por nervios, lo cual me serviría para las canciones de mi personaje, pero seguía con la dificultad de la pronunciación en inglés.



Fotografía de Teatro Contemporáneo 2019-1. Teatro La Candelaria. Foto por. Edwin Rodríguez.

Viernes 1 de marzo del 2019

El trabajo grupal en las artes escénicas es muy importante, en el calentamiento de esta sesión cuando balanceamos el espacio, también debíamos escucharnos y decir los números del 1 al 20 en inglés, cada uno debía decir un número, sin hablar al tiempo con otro compañero, esto trabaja la conexión grupal, pero en esta sesión no se logró.

Después, los estudiantes presentaron el diálogo en inglés por grupos, y hubo comentarios por parte de la maestra y los compañeros sobre cada ejercicio. Así, se continua con el diagnóstico del nivel de inglés de los estudiantes. Luego de presentar mi diálogo, sentí vergüenza pero al ver

la reacción de mis compañeros y saber que se entendió algo, entonces me motivé a seguir trabajando en la pronunciación y el listening de música en inglés.

Miércoles 6 de marzo del 2019

Tabla 3.

Ensayo #1 – extra clase

Ensayo externo de clase	Acordé con mi compañera Carol Peña tener ensayos una hora antes de empezar clase, esto con el ánimo de practicar la pronunciación de la primera canción en inglés y las partituras de movimiento de las escenas, porque nuestros personajes son pareja en la obra y tienen varias canciones juntos.
Carol Peña y Luis Barbosa	

La clase comenzó con el juego de comandos de los espadachines, el cual trabajaba la atención y la reacción de cada uno. Se realizaron ejercicios de respiración, con el fin de expandir nuestra capacidad pulmonar, a veces esto me mareaba y confundía mi mente, pero con el tiempo aprendí a controlarlo.

Luego se trabajó un poema en inglés de William Shakespeare, para practicar la pronunciación, observar la estructura básica del inglés y aprender nuevo vocabulario. Cada

uno debía resaltar en el texto las palabras desconocidas, con ayuda de la maestra se realiza la traducción de estas palabras, además al ser un trabajo grupal, se identifican quienes tienen más idea del inglés que otros y así ayudarnos entre nosotros para entender el poema completo.

Cada estudiante escoge un verso del poema y lo plasma en una partitura de movimiento mientras lo dice. En esta parte del proceso, me sentía con mayor seguridad de realizar una interpretación gracias a la motivación de las clases anteriores.

Viernes 8 de marzo del 2019

Este día comenzamos a montar las escenas 1, 3 y 4 de la obra. Mi personaje aparece en la escena 3, lo cual me permitió unos momentos más de estudio de la letra mientras la maestra trabajaba con los estudiantes de la primera canción.

En Tune Up, nombre de la canción 3, mi personaje aparece de noche en la parte exterior de un edificio solicitando a sus amigos las llaves para ingresar. En ese momento no entendía bien el texto, ni las intenciones de este porque no tenía claro quién era “Collins”.

Entonces, desde ese día comencé con la construcción de mi personaje. Tuve algunos inconvenientes a la hora de la interpretación porque Collins es distinto a mí, tiene una relación con un hombre y es maestro del MIT, pero la maestra me dio sugerencias y elementos que me ayudaron a representarlo, sin embargo, el hecho de que mi pareja en la obra, fuera interpretado por una mujer, ayudó a que no me cohibiera.

Fotografía 1.

Personaje Collins –Luis Barbosa.



Perfil del personaje:

Tom Collins Flower is a smart, nice and funny guy. He is 30 years old, his height is 1.80 and suffers from AIDS. He is from Boston but now he lives in New York. He is professor of informatics. He is gay and likes to help people too.

Tom Collins Flower es un tipo inteligente, agradable y divertido. Tiene 30 años, mide 1,80 y padece sida. Es de Boston pero ahora vive en Nueva York. Es profesor de informática del MIT. Es gay y también le gusta ayudar a la gente.

Para trabajar el texto del personaje, comencé traduciendo no sólo las palabras, sino las expresiones que se encontraban en estas, como “Chestnuts roasting”, en mi vida había escuchado eso y su pronunciación era compleja y debía ser rápido al decirla. La maestra me explicó la pronunciación varias veces, ella se tomó la tarea de enseñarnos cómo se dice cada palabra de las

canciones a cada uno de los estudiantes, lo cual fue significativo para nosotros, con la finalidad de que nos apropiáramos de las letras y el público entendiera.

Miércoles 13 de marzo del 2019

Tabla 4.

Ensayo #2 Extra clase.

	Se trabajó la escena 5, en pareja seguimos las recomendaciones de la maestra a medida que el ensayo avanzaba.
Ensayo externo de clase	Nos enfocamos en escuchar y
Carol Peña y Luis Barbosa	practicar el canto al ritmo en la canción y la pronunciación de las palabras en inglés.

Para esta clase la tarea era trabajar las escenas 3, 5, 7, 8, 11, 12 y 14. Pero al comenzar, quedó en evidencia que muchos compañeros no sabían los textos, entonces la maestra hizo la clase con las personas que tenían claro el texto, pero eran pocos. Por lo que, la maestra decidió hacer marcaciones de escenas con los estudiantes, cada uno con su texto en la mano, esto fue difícil porque si uno estaba mirando el texto entonces no interpretaba, no se movía libremente, no había expresiones, ni la relación con el otro personaje.

En mi caso, yo había estudiado las primeras escenas, así que se trabajó la escena 5 “You ok honey” y al tener la letra aprendida, la maestra trabajó más tiempo con nosotros. Estaba nervioso pero todo iba fluyendo, y ahí mis compañeros se dieron cuenta del avance que teníamos nosotros y la importancia de llegar con el texto aprendido.

La conexión con mi compañera Karoll Peña fue espectacular, siento que compaginamos bien y nos apoyamos para construir las escenas, más ella a mí porque manejaba el segundo idioma en un 50%.

Viernes 15 de marzo del 2019

En esta clase vimos la película del musical *Rent*, según la revista Love 4 musicals, nos devolvemos al año 1988 cuando Billy Aronson planteó un musical basado en la ópera de Puccini "La bohème", adaptándola de París a New York. Aronson titula a la obra *Rent* por su doble sentido, “alquiler” y “desgarro” haciendo alusión a los jóvenes artistas de un edificio quienes no pueden pagar el alquiler, en el contexto de los 90's entre las adicciones y el sida (Allweber, 2016).

Los personajes principales de la obra son:

- **Mark Cohen:** Es un joven judío que aspiraba a ser cineasta, es el mejor amigo de Roger y en la obra lo abandona Maureen.
- **Roger Davis:** Es un guitarrista que canta, quien ha pasado por adicciones a drogas, y acaba salir de rehabilitación y está contagiado de VIH.
- **Mimi Márquez:** Es una bailarina de un club, que es drogadicta, tiene VIH y vive en el mismo edificio de Roger y Mark, con Roger se sienten atraídos mutuamente.

- **Tom Collins:** Es un profesor del MIT, que regresa a New York después de ser despedido por sus ideologías, antes vivía con Roger, Mark, Maureen y Benny.
- **Angel Dumontt:** Es un Drag queen que ayuda a Tom después de ser asaltado, y empiezan una relación juntos, también tiene sida.
- **Maureen Johnson:** Es una performance, con pensamientos anarquista, bisexual, solía salir con Mark, pero después comenzó una relación con Joanne.
- **Joanne Jefferson:** es abogada, de una familia adinerada, y después de comenzar la relación con Maureen se encarga de ser su mánager.
- **Benjamín Coffin:** Es el hijo del dueño del edificio, antes vivió con Mark y los otros en el edificio, pero ahora los quiere desalojar porque ellos no han pagado la renta.

No alcanzamos a ver la película completa en clase, sin embargo, de esta primera parte le hicimos preguntas a la maestra sobre los personajes y la trama de la obra.

Viernes 20 de marzo de 2019

En esta clase sucedió lo mismo que el 13 de marzo porque había que presentar una propuesta para la escena o canción de cada uno, pero muchos compañeros no prepararon ni una de sus escenas completas, no tenían aprendido los diálogos ni las partituras de movimiento.

Entonces, la maestra se va del salón, este tema también me molestó porque en mi caso si había estudiado mi parte, pero el proceso se retrasa porque hay escenas grupales.

Tabla 5.

Descripción - #1 actividad

ACTIVIDAD	ACCIÓN	COMENTARIOS
------------------	---------------	--------------------

**Ensayo con Brenda
Barbosa**

Ensayo de las escenas, se trabajan las canciones y la interpretación, teniendo en cuenta la pronunciación del texto y los movimientos.

El trabajo con mi compañera Brenda fue significativo en mi proceso, porque es una compañera muy aplicada y colaborativa. Entonces cada uno avanzó en sus escenas.

Esto me ayuda a tener confianza al momento de trabajar con otros compañeros.

Fotografía 2.

Grupo Teatro Contemporáneo 2019-1. Ensayo salón 502.



Domingo 22 de marzo del 2019

En este curso una vez al mes, la maestra planteaba una salida a teatro, en esta ocasión fuimos a ver “Un hombre diferente” en el teatro R101. Me gustó porque la obra va dosificando la

información que le da al espectador, que mantiene la intriga, uno descubre poco a poco las relaciones entre los personajes. Esta obra era representada en teatro de cámara, la escenografía era lo más realista posible.

Esta experiencia aportó a mi vida desde lo profesional como en lo personal, por la temática y el conflicto que se presenta en la obra, que generaron reflexiones sobre las posibilidades de creación artística, además de aportar a la creación de mi personaje porque al finalizar la obra, hubo un foro para dialogar con los actores.

Miércoles 3 de abril de 2019

Esta fue la primera clase en la que hubo una sincronía grupal a mi parecer, veníamos de la EAPEAT de Danza Pacífico y en los momentos donde no había agenda en el viaje, ví como mis compañeros estudiaban sus diálogos de teatro contemporáneo, además surgían preguntas internas del idioma y también intentaron tener conversaciones cortas en inglés. Nunca imaginé que tomarían tiempo de la vivencia para eso.

En esta sesión se notó el cambio porque varios estudiantes ya tenían las letras de las canciones aprendidas, todos participaron, preguntaban y aportaban en la construcción de las escenas.

Tabla 6.

Descripción #2 - Actividad

ACTIVIDAD	ACCIÓN	COMENTARIOS
		Sin duda alguna este ensayo y clase, para mí fueron productivos porque por primera vez había

Ensayo grupal de escenas	<p>La clase se dispone a practicar todas las canciones posibles, en el orden del libreto.</p> <p>Yo participo en las escenas 3, 5 y 7.</p>	<p>motivación de todos para seguir ensayando. Además, el trabajar en grupo bajo la dirección de la maestra en una misma dinámica es motivador para construir la muestra final.</p>
---------------------------------	--	--

Viernes 5 de abril del 2019

Se explora la escenografía para la muestra final, con diferentes ubicaciones de los practicables para la creación de diferentes espacios y niveles. Antes que la maestra llegara a la clase, varios compañeros dieron sus ideas a partir de las obras a las que fuimos en el transcurso del semestre y los elementos que había en el auditorio.

Fotografía 3.

Curso de Teatro Contemporáneo 2019-1. Clase en el auditorio.



Viernes 12 de abril del 2019

En este momento, mis compañeros todavía no tenían aprendidos los diálogos o faltaban a clase, por este motivo estaba preocupado, creía que a ese paso no habría muestra final. Así, que la maestra se fue del salón y no nos quedó ánimo para ensayar solos. Me dí cuenta de que como profesor uno no puede lograrlo todo, se necesita del compromiso y disciplina de los estudiantes en los procesos de creación.

Miércoles 24 de abril del 2019

Parte fundamental en mi propuesta de personaje era el vestuario, el personaje de *Collins* era un reto para mi porque yo ingresé como bailarín a la universidad y mi formación teatral no era de muchos años.

Collins es docente, amante de la tecnología, amigüero, gay y tiene VIH, un virus que no tiene cura y tiene una relación con Angel, un drag queen, interpretado por Karoll Peña. En esta clase junto a mi compañera miramos imágenes de la obra y pensamos en las propuestas de vestuario para los personajes, y así en el siguiente encuentro llevar prendas para mostrarle a la maestra.

Viernes 26 de abril del 2019

La maestra por compromisos de la universidad no asistió a la clase, por tal motivo trabajamos en grupo las escenas, las canciones y las coreografías para ir ligando todo. Pero, no todos tenían una buena disposición, algunos no soltaban su celular, estaban distraídos. La compañera Brenda Barbosa tomó el liderazgo y nos llamó la atención, su propuesta fue trabajar en la coreografía grupal aprovechando que todos estábamos.

Tabla 7.

Descripción #3 actividad

ACTIVIDAD	ACCION	COMENTARIOS
Coreografía grupal	Cada uno se dispone a pensar en una partitura de movimiento teniendo en cuenta el ritmo de la canción, para mostrarle al grupo y darles secuencialidad.	Fue curioso proponer pasos sin saber que movimientos plantearian mis compañeros. Realizar movimiento sencillos fue mi premisa para que todos lograrán hacerlo. Después se unieron los pasos, esto ayudo a la unión del grupo, la motivación del trabajo, creció el compromiso individual entre otras. Tuvimos una buena coordinación y disposición de trabajo, lo cual me ayudó a realizar movimientos más libres con mi personaje, no solo en la coreografía trabajada sino también, en otras escenas.

Fotografía 4.

Curso de Teatro Contemporáneo 2019-1. Clase en el salón 701.



Viernes 3 de mayo del 2019

Se acerca el momento de la presentación, las clases eran como una montaña rusa unos días los estudiantes estábamos motivados en trabajar y en otros no. Algunos compañeros no se han aprendido bien el texto, pero por pereza, entonces otra voz de liderazgo surgió, tal vez por frustración, el compañero Fabian Cantor hizo un llamado de atención. Como los compañeros no llegaban a la clase con las letras aprendidas y las propuestas de sus escenas, la maestra decidió eliminar algunas canciones del montaje final.

Luego, nos enfocamos en la canción *La Vie Boheme* porque todos estábamos en escena y cantábamos frases uno detrás del otro, pero el ritmo era rápido, así que tuvimos que ensayarla varias veces.

Miércoles 8 de mayo del 2019

La idea de la clase era pasar todo el primer acto de la obra y las primeras canciones del segundo acto. Había doble reparto, los personajes cambiaban de intérpretes porque éramos muchos en el curso, y esto permitía que todos tuviéramos nuestro momento en escena.

La maestra se dió cuenta que no había comprensión del texto, por este motivo los estudiantes no interpretábamos las canciones adecuadamente, por consiguiente, ella explicó la situación de cada escena.

Luego teníamos que cambiarnos y mostrar la propuesta de vestuario para probarlas junto a la utilería de cada escena. Fue sorpresa que algunos compañeros no tenían nada todavía y estábamos a pocos días de la presentación.

Para el vestuario de Collins, conseguí unas botas, un pantalón negro y un jean para el segundo acto, sobre los que vestía un abrigo, una bufanda y un gorro tejido, esto terminó de completar mi personaje y me ayudó a sentirme presente en la obra.

Viernes 10 de mayo del 2019

Esta clase fue el inicio del final, el ensayo era con todo, lo más demorado eran los peinados y maquillajes. La idea era hacer pasón general de toda la obra o hasta donde se alcanzará, mientras se realizaban algunas fotos de los personajes para el afiche de la obra.

Tabla 8.

Descripción #4 actividad

ACTIVIDAD	ACCION	COMENTARIOS
Pason general de la obra	Preparación del personaje con vestuario, maquillaje, peinado y elementos a utilizar en la obra.	Collins como ya saben es un personaje que siempre se muestra muy fuerte, pero no puede evitar la enfermedad que tiene, por este motivo su semblante no es completamente sólido. Este fue uno de los retos más grandes que encontré, encontrar el punto perfecto de maquillaje para verme bien, pero tener un semblante de enfermo. En este ensayo afiancé mi seguridad con el personaje y con los elementos a utilizar.

Miércoles 15 de mayo del 2019

La maestra hace algunas marcaciones para las canciones del segundo acto y las transiciones, pero el problema era que la mayoría de personas del segundo acto no eran las mismas del primero, en teoría estos compañeros tuvieron más tiempo para preparar sus personajes pero algunos no tenían los textos aprendidos, esto causa retraso en el ensayo.

Domingo 19 de mayo del 2019

La universidad dos semanas antes de muestras presta los espacios para ensayos grupales de las obras, nosotros nos encontramos a las 8:00a.m. hasta el medio día.

Se hizo un pasón de la obra con énfasis en la pronunciación y el ritmo. La maestra planteó que los estudiantes fueran a otro salón a ensayar por separado y regresaran al auditorio a presentar sus escenas, y en las últimas dos horas trabajar las canciones como *La Vie Boheme* y *Happy new year*, en donde estábamos todos.

Miércoles 22 de mayo del 2019

El maestro Edwin Rodríguez estuvo como asesor del manejo de la voz y la respiración en las canciones. La maestra dio el anuncio de que en este pasón se eliminarían los textos que no estuvieran aprendidos. Estuvimos de acuerdo porque eso fue lo que atraso el proceso del semestre.

Una de las canciones de mi personaje se recortó, no por falta de estudio sino porque yo interpretaba al personaje en los dos actos, y en el segundo había canciones largas que no alcancé a trabajar.

Miércoles 29 de mayo del 2019

Ensayamos las canciones *La Vie Boheme* y *Happy new year*, para buscar la fluidez en las transiciones de estrofas y que no hubiera baches.

Tabla 9.

Descripción #5 actividad

ACTIVIDAD	ACCION	COMENTARIOS
Ensayo La vie boheme y Happy new year	Ensayo con énfasis en el ritmo, la fluidez y la pronunciación	<p>Se presentan problemas en la coordinación entre canto y baile simultáneo.</p> <p>Comprendí algunas claves para tener una sincronía en todo lo realizado en la escena, al ser consciente del ritmo e interpretar lo que dice mi personaje en cada canción.</p>

Fotografía 5.

Ensayo en el auditorio de Teatro Contemporáneo 2019-1.

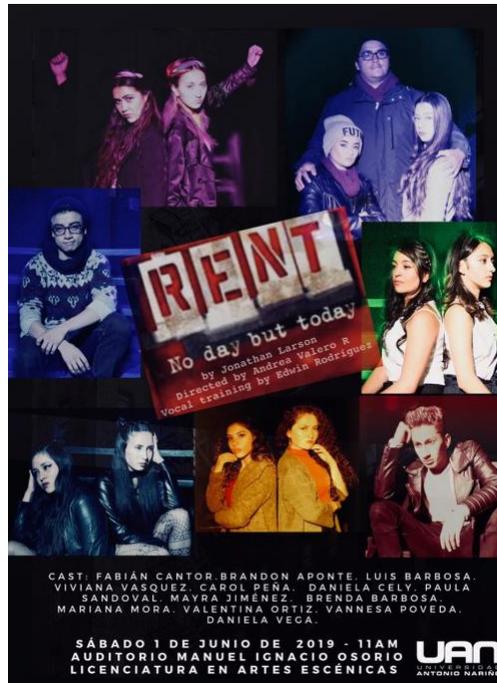


Viernes 31 de mayo del 2019

En estas dos horas, dejamos el escenario preparado para la muestra que sería al día siguiente, se hizo ensayo general de la obra, con los cambios finales y teniendo en cuenta las observaciones del maestro Rodríguez con respecto a la voz y el canto.

Fotografía 7.

Afiche de la obra del curso Teatro Contemporáneo 2019-1



Sábado 1 de junio del 2019

Luego de un semestre de trabajo, de diversas emociones y problemas transitados, había llegado el día de la presentación de la obra. Desde muy temprano los maestros nos acompañaron en el alistamiento, calentamiento y pasón general.

El ensayo final antes de salir a escena salió muy mal, se veía en la cara de los maestros la preocupación porque en minutos saldríamos a escena. Todos estábamos nerviosos no había espacio para más ensayos, no había tiempo para más regaños, para más aprendizaje de texto, lo que había hasta el momento es lo que saldría, había un silencio incómodo entre nosotros.

Antes de salir a escena nos reunimos en grupo junto a la maestra, y considero que estas palabras fueron importantes para todos, no hubo regaño, ella nos dijo: “Cada uno sabe lo que hizo o no a lo largo del semestre. Ya no hay tiempo para preocupaciones, no debe haber miedo porque el trabajo es un respaldo, así que salgan a divertirse y a demostrar la felicidad que les da

estar encima del escenario, si se equivocan no se preocupen, sigan adelante con la frente en alto, yo confié en ustedes y todo va a salir bien, así que ¡mucho mierda!” palabras que nos motivaron a todos a salir con toda la energía.

Fue impresionante, en la presentación de la obra todo salió bien, hubo sincronización grupal, nadie olvidó las letras de las canciones, hubo proyección vocal y se logró transmitir la obra al público. Al final llegaron los aplausos y la alegría afloraba en nuestras mentes y rostros. En la evaluación colegiada de la muestra final, los maestros nos dieron buenos comentarios, así culminó el proceso de la cátedra de teatro contemporáneo 2019-1.

Fotografía 7.

Curso de Teatro Contemporáneo 2019-1. Muestra Final.



3.3.2. Ordenar y clasificar la información

Se recolectó toda la información relacionada al curso y el montaje, los documentos académicos, las bitácoras de la experiencia vivida, también material multimedia como videos, fotos y audios que ayudaran a la re-construcción de la historia.

Las fuentes y medios encontrados para la recolección de toda la información, fueron gracias a la maestra y mis compañeros con los que viví la experiencia, quienes me pasaron algunos archivos que tenían del curso, además de mis bitácoras y documentos de tareas guardados. Este material se organizó en un drive como los anexos de la sistematización.

3.4. La reflexión de fondo: ¿por qué pasó lo que pasó?

Al realizar la sistematización de la experiencia vivida en el curso de Teatro Contemporáneo 2019 - I, se analiza que el proceso creativo del montaje tuvo varios aspectos que fortalecieron la reflexión teórico - práctica como:

El trabajo en colectivo fue el reto más importante y al mismo tiempo tensionante, porque faltaba compromiso por parte de los estudiantes con llegar con letra aprendida de las canciones y las propuestas para cada escena. Sin embargo, al final se logró un ambiente propicio de trabajo, al entender que si cada uno hacía bien su parte podríamos lograr el musical.

Las salidas a teatro, propuestas para el curso, permitieron identificar algunas estéticas, manejos del espacio y temáticas actuales. Esto sirvió de insumo en la construcción de las escenas del musical.

La Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Antonio Nariño ofrece distintas herramientas para que los estudiantes generen procesos de aprendizaje y creación que les aporte escénicamente, teniendo en cuenta lo anterior, se identifican en esta sistematización algunas estrategias didácticas utilizadas para la cátedra de Teatro contemporáneo en inglés, las cuales desarrollaban las habilidades en un segundo idioma, como lo fueron:

1. Incorporación del idioma Inglés a todas las actividades principales como el calentamiento.
“Vocabulary”
2. Juegos teatrales en Inglés. - Vocabulary
3. Práctica de pronunciación de cada canción - Listening and speaking
4. Asesoría entre maestra y estudiante, abriendo espacios extras a la clase.
5. Búsqueda de apoyo de otras disciplinas con otros docentes de la universidad.
6. Tareas y actividades: bitácoras, documentos teóricos y vivencias artísticas. – Reading
7. Consejería constante al momento de la creación de los personajes.
8. Ensayos del entrenamiento vocal de los temas seleccionados. – Speaking.

Esto atravesó el proceso de investigación creación para el montaje, desde la práctica se usaron juegos teatrales que contribuyeron al entrenamiento corporal del actor y a crear una conexión grupal, el trabajo a partir de partituras de movimiento fue uno de los elementos que guió el desarrollo de varias sesiones para las coreografías de la obra. También, el trabajo de la técnica vocal, en donde se exploraron las posibilidades vocales, se trabajó la afinación, la respiración, la proyección y el ritmo que debíamos adquirir para el musical. A nivel teórico realizamos exposiciones y conversatorios para indagar sobre el teatro musical y aclarar las diferencias entre el teatro clásico y contemporáneo.

3.6. Los puntos de llegada

3.6.1. Formular conclusiones

A partir de la sistematización del proceso creativo por el cual pasó el musical *Rent*, como resultado del curso de Teatro Contemporáneo 2019 – I, se logra recopilar y clasificar el material, como el contenido programático, guías de aprendizaje, fotos, videos, bitácoras de la experiencia, entre otros. Lo que facilitó establecer los diferentes aprendizajes significativos de la experiencia, como: la importancia de adquirir diferentes perspectivas como artistas, asistir a teatro, observar distintos referentes y analizarlos para la creación de un personaje,

En el grupo se aprendió la importancia del trabajo en grupo, para que el proceso de creación avance, porque el proceso de creación depende de todos, no solo del apoyo y motivación de los docentes. Por eso, es vital la importancia del compromiso con el trabajo al momento de asumir un proceso creativo.

Se comprobó que la construcción de un producto artístico por medio del teatro musical en inglés que implementa estrategias didácticas enfocadas en las habilidades a desarrollar en un segundo idioma como el listening y el speaking producen eficiencia en el trabajo del texto (memorización, análisis e interpretación) en corto tiempo. Este proceso motivó la búsqueda de información en otro idioma y logró el interés por el estudio del inglés en los estudiantes, demostrando que el teatro musical es una buena estrategia para el acercamiento a otro idioma, teniendo en cuenta que la memorización de los textos y las pronunciación correcta de las palabras, se logra por medio del canto en los ensayos gracias a la apropiación rítmica a través de las partituras de movimiento desarrolladas para cada canción.

4. CONCLUSIONES

La comprensión del proceso de creación incluye reconocer las falencias y fortalezas del grupo durante el montaje, se comprueba que las metodologías del curso fueron acertadas al proponer el teatro musical como el vehículo para lograr sacar adelante una obra realizada en un idioma, donde más del noventa por ciento de los estudiantes no dominaban el Inglés, además de lograr la mejora visible de cualidades como lo fue la expresión corporal al cantar, a través de juegos teatrales, la búsqueda de ayuda externa como lo fue el maestro de música en este caso, enseñando la respiración y manejo adecuado de partes del cuerpo como el diafragma, como apoyo vocal en la sincronización motriz mientras se canta al mismo tiempo.

No solo el teatro musical aportó al aprendizaje del inglés, sino también que el aprendizaje del inglés aportó al teatro porque al actuar en otro idioma uno puede tener acceso a más oportunidades académicas y laborales, también puede llegar a leer textos en su idioma original y posicionar al teatro como una didáctica en el aprendizaje del inglés.

La sistematización de esta experiencia fue importante porque me permitió comprender el proceso vivido, observar los factores que intervinieron, la manera en que se relacionan y por qué sucedió de esa manera, con el fin de apropiarme de la experiencia, para lo cual se vuelve fundamental tener registro de los cursos, al organizar el material me di cuenta de que el teatro musical permitió el aprendizaje de otra lengua porque los entrenamientos teatrales ayudaron a desarrollar el trabajo de voz desarrollando la pronunciación a través de los ejercicios de lectura y trabajo de las canciones; el entrenamiento corporal permitió el desarrollo expresivo para

comunicarse en Inglés y esto me lleva a querer como futuro maestro artista desarrollar esta clase de proyectos en el aula.

El idioma inglés como lengua extranjera es importante, pero los métodos que aplican las instituciones no llaman la atención de los estudiantes, por lo que el desarrollo de estos cursos en inglés en la Licenciatura no debería de perderse, es un espacio que funciona y que genera nuevas dinámicas para la práctica del inglés.

La experiencia de esta obra deja en mí aprendizajes tanto teóricos como prácticos y sensitivos porque la experiencia fue vertiginosa, experimentar tantos sentimientos tan seguidamente, como por ejemplo, tener en una clase felicidad, pero en la otra tristeza, o desespero o impotencia. Aprendí que en escena lo importante es siempre dar el máximo, estar presente, viviendo el momento, concentrado y buscando relacionarme con mi compañero de escena, comunicando lo que dices o cantas al público. Este proceso creativo me ayudó a motivarme en todos los cursos que tuve después, porque además de tomar los comentarios de mejora con la mayor disposición posible, me hizo reflexionar y asumir con compromiso y actitud propositiva los procesos de investigación-creación desarrollados en el programa. Esta experiencia me motiva en mi quehacer como profesional.

5. ANEXOS

Para consultar la carpeta digital de los anexos, por favor, ingrese al siguiente enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/16HdWcM9JEBIfXNbb2lHp6JvaFTJTA1wQ>

Carpeta: Anexos cátedra Teatro contemporáneo 2019-1	#1 Contenido Programático Teatro contemporáneo English 2019 – I #2 Formato de autoevaluación #3 Flayer de la obra #4 Programa de mano
Carpeta: Bitácoras estudiantes	#1 Brandon Aponte #2 Brenda Barbosa #3 Luis Barbosa #4 Mariana Mora #5 Mayra Jiménez #6 Vanessa Poveda #7 Viviana Vásquez
Carpeta: Multimedia	#1 Ensayos #2 Muestra final
Carpeta: Pistas obra Rent	Acto #1 Acto #2 Pistas finales: Muestra final

<p>Carpeta: Tareas del proceso</p>	<p>Tarea # 1 = Pista de karaoke = acercamiento # 1 al canto</p> <p>Tarea # 2 = Lyric - Seasons of Love</p> <p>Tarea # 2 = Rent - Seasons Of Love Lyrics. Mp3</p> <p>Tarea # 3 = Partes Reseña</p> <p>Tarea # 3 = Principios Jerzy Grotowsky</p> <p>Tarea # 3 = Reseña</p> <p>Tarea # 4 = Visualizar musicales</p> <p>Tarea # 5 = Expocision por Luis Barbos y Brandon aponte TEATRO MUSICAL</p> <p>Tarea # 6 = Lectura LA METAMORFOSIS</p> <p>Tarea # 7 = English scene 1</p> <p>Tarea # 7 = English scene 2</p> <p>Tarea # 8 = Contemporary theatre – QUESTIONS</p> <p>Tarea # 8 = Questions Luis Barbosa</p>
<p>Carpeta: Versiones del libreto</p>	<p>#1 = 1ra Parte - musical</p> <p>#2 = RENT - editada 2da versión</p>

6. BIBLIOGRAFÍA

Allweber. (2016) Rent. Love 4 musicals. <https://www.love4musicals.com/2016/09/04/rent/>

Bautista, C. (2019) Aprender inglés a través de la música y el teatro. Madrid, Larazón.es.

<https://www.larazon.es/familia/aprender-ingles-a-traves-de-la-musica-y-el-teatro-AG23612750/>

Castellanos, T. (2013) La estructura del teatro musical moderno: un estudio simbiótico sobre la composición del género y delimitación de su estructura. Recuperado de Telón de fondo.

Heinig, R. (2001). «Stagecoach theatre schools: England's franchised musical theatre training». *Stage of the Art*, 12 (4), 23-27.

Jara, O. (s.f). Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias.

http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf

Jara, O. (2018). La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles.

<https://repository.cinde.org.co/visor/Preview.php?url=/bitstream/handle/20.500.11907/2121/Libro%20sistematizacio%CC%81n%20Cinde-Web.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Marcer, À., y Bartomeu, E. (2009). Taller de teatro musical. (1ªed.). Barcelona: Alba.

Ministerio de Educación Nacional. (2021). Consultado el 10 de abril de 2021.

<https://www.mineduacion.gov.co/1621/article-80185.html>

Motos, T. (2009). El teatro en la educación secundaria: fundamentos y retos. *Creatividad y sociedad*, nº 14, pp. 1-35

Pérez, A. (2013). El teatro musical como vehículo de aprendizaje: un proyecto de innovación docente de la universidad. <https://core.ac.uk/reader/61415930>

(2017). Las artes escénicas como metodología educativa en la educación superior.

Sample, A. (1964). «A Study of the Suitability of Selected Musicals for Performance by the High School Student». Unpublished Doctoral Dissertation, Columbia University.

Sarmiento, P. (2012a).

Soler, L. (2008). El teatro como elemento didáctico en la enseñanza del inglés.

<https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/192/TESIS%20GENERAL.pdf?sequence=1>

Souza, A. (2013). La música y otras artes: una revisión histórica. *Historia Actual*. Online, nº 31, 2013, pp. 199-204.

Suárez, C. (2012). Aprendizaje de una lengua extranjera (Inglés) a través del teatro.

<http://upnblib.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/1215>