

LA INVISIBLE

NARRATIVA I - GUÍA DOCENTE

La narrativa intuitiva y elementos dramáticos básicos de la escena

Equipo docente

Profesora responsable: Alejandra Jiménez Cascón

Profesorado colaborador: Franco Maestrini

Objetivos y contextualización

La asignatura Narrativa I, tiene tres objetivos:

1. Ubicar la dramaturgia dentro del proceso de creación

Toda creación teatral se sostiene en tres planos fundamentales:

- Interpretación o sentir (energía femenina)
- Dramaturgia o estructura (energía masculina)
- Puesta en escena (integración y manifestación final)

Una vez entendida esta base, cada alumne experimentará la dramaturgia como un proceso que nace desde la emoción y el sentir y no desde una estructura preconcebida. Por eso, en este semestre no se entregarán estructuras dramáticas previas. En cambio, se acompañará al grupo a entrar en el vacío, escuchar la emoción y permitir que ella guíe el surgimiento de la escena.

La dramaturgia intuitiva coloca la estructura al servicio del sentir —y no al revés—, permitiendo reconocer que toda emoción pide existir, pide una forma, pide su historia. La narrativa se vive desde un lugar limpio, intuitivo y accesible, que nace de la humanidad que todes compartimos. Cada alumne tendrá la libertad de descubrir qué narrativas le son propias, qué temas se repiten en su presente y cuál es su voz antes de entrar en estructuras externas impuestas por la cultura o los condicionamientos.

Para familiarizarse con la escucha profunda que permite mover una emoción y dejar que construya su historia, les alumnos aprenderán a gestar escenas en pareja utilizando las siguientes herramientas:

- La emoción como energía en movimiento.
- La emoción como amor disfrazado: no hay nada que temer, todo puede sentirse.
- Proyectar la emoción en otra persona: el vínculo.
- Seguir el impulso básico y satisfacerlo: el objetivo.
- Escuchar intuitivamente el PROL (Personaje, Relación, Objetivo, Lugar).
- Mover y alimentar el PROL en pareja.

De esta forma, el encuentro con los elementos dramáticos básicos se hace desde dentro, integrándose de manera orgánica, práctica y sencilla.

2. Integrar los elementos dramáticos en la escritura

Tras vivir una dramaturgia que nace en el cuerpo y no en el papel, cada alumno descubrirá que sentir es escribir. Desde ahí aprenderá a transcribir lo acontecido en la escena y plasmarlo en su cuaderno de clase.

Los elementos a integrar en la escritura son:

- Objetivo
- Relación
- Protagonista
- Antecedentes
- Acontecimiento
- Espacio y tiempo
- Tiempo de la historia y contexto
- Posible tema de la obra

3. Aprender el viaje inverso: del tema a la escena/de la idea al sentir

Una vez comprendido que la emoción puede generar historias, el último objetivo consiste en hacer el camino inverso: partir de una idea mental —un tema— y bajarlo al cuerpo y a la emoción para crear escenas orgánicas y en coherencia con el tema elegido.

Al finalizar el semestre, cada alumno presentará en su cuaderno de clase las escenas escritas a partir de su experiencia vivencial.

Competencias

- Comprender y ubicar los tres planos de la Creación Teatral.
- Explorar la emoción y el juego como motores de la creación narrativa.
- Mover emociones vinculadas para gestar escenas.
- Oler las historias que nacen del juego en vínculo.
- Comprender los elementos fundamentales de la dramaturgia: objetivo, relación, protagonista, acontecimiento, espacio y tiempo, tema y contexto.
- Traducir la experiencia escénica en escritura dramática coherente.

Resultados de aprendizaje

- Equilibrar el sentir con la escritura, de manera que pueda discernir y poner la estructura al servicio de la emoción y no al revés.
- Discernir los diferentes planos de la creación teatral: interpretación, dramaturgia y puesta en escena, para poder desarrollar procesos de creación donde cada plano está en orden.
- Confiar en la emoción como punto de partida para la escritura y la acción dramática.
- Identificar y aplicar los elementos básicos de la dramaturgia en la elaboración de escenas propias.
- Integrar el juego y la improvisación como herramientas de descubrimiento narrativo.

LA INVISIBLE

Contenido

BLOQUE 1 – De la emoción a la historia

- Tema 1: Raíz, alegría y juego.
- Tema 2: Intimidad: presente y honestidad.
- Tema 3: Emoción y proyección: el vínculo.
- Tema 4: Jugar el vínculo para encontrar el PROL.
- Tema 5: Oler las historias.
- Tema 6: La emoción como impulso creativo de la historia.
- Tema 7: La intuición como herramienta narrativa.
- Tema 8: Elementos básicos de la dramaturgia
- Tema 9: Presentación y lectura de la escenas transcritas.

BLOQUE 2 – De la idea al sentir

- Tema 1: Elección del tema.
- Tema 2: Conectar con el tema a través del cuerpo hasta llegar a la necesidad básica.
- Tema 3: Mover el tema en escena a través del vínculo.

El resto de semanas cada alumne tendrá la oportunidad de generar su propia escena desde el tema elegido, para al final del semestre hacer juntas una lectura y análisis de las escenas.

Metodología docente

La asignatura se basa en una metodología vivencial y participativa, donde el presente, la emoción, el cuerpo y el juego son los puntos de partida para la construcción narrativa.

Al trabajar con las emociones, se promueve un entorno seguro donde la alegría está presente y es la guía para el autocuidado. El cuerpo enraizado es el que permite mover las emociones desde el gozo y la presencia. La ternura, la vulnerabilidad y la confianza son los pilares para que cada alumne pueda aprender a abrirse a aquello que ya pulsa dentro: su propia creatividad ilimitada.

LA INVISIBLE

Aclaración importante

En esta metodología, a priori no se entregan textos teatrales para su lectura y análisis en clase. La razón es doble:

Por un lado, trabajamos desde un acercamiento intuitivo a la construcción de historias, donde la narrativa nace primero del cuerpo, de la emoción y de la experiencia, antes que del análisis intelectual.

Por otro lado, vivimos en un momento histórico en el que nunca antes la humanidad había tenido un acceso tan amplio a la cultura y a las historias. Les alumnos crecen rodeados de narrativas en forma de series, películas, novelas, cómics y teatro. Desde su infancia han recibido tantas historias que, sin darse cuenta, ya tienen integradas la mayoría de las estructuras narrativas existentes.

Por ello, esta metodología no busca enseñar desde cero lo que ya está aprendido de manera natural, sino traer esas estructuras al consciente, para que el alumno pueda ponerlas al servicio de su propia voz creativa.

Esto no significa que no se aliente a leer o a ver teatro —al contrario, se fomenta activamente—, pero el tiempo de esta asignatura se dedicará a aquello que el alumno aún no ha tenido oportunidad de practicar: mirar hacia dentro, sentir y dar forma a lo que ya sabe intuitivamente.

Evaluación

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante evaluación continua, basada en la participación activa, la implicación personal y la integración y comprensión de las herramientas.

Criterios específicos de evaluación

Bloque 1

Tras la finalización de este bloque cada alumno presentará una de las escenas surgidas del trabajo en clase.

Bloque 2

Tras la finalización de este bloque cada alumno presentará una de las escenas surgidas del trabajo en clase a partir del tema elegido.

Ponderación general

- Participación, compromiso y actitud: 20%
- Integración herramientas durante los ejercicios escénicos: 30%
- Presentaciones escenas en cuaderno de clase (Bloques 1 y 2): 50%

(Esta parte es la más importante, debido a que la asignatura es Narrativa, por lo que el compromiso con la escritura es esencial para integrar el aprendizaje)