

---

# EL TEATRO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA EN EL AULA

## SESIÓN 3

APLICANDO EL TEATRO EN EL AULA:  
EL GUIÓN TEATRAL Y EL ESPACIO ESCÉNICO.

PARA EMPEZAR....

- DINÁMICAS DE JUEGO TEATRAL:
  - Estatuas musicales

# EL GUIÓN TEATRAL



# ELEMENTOS DRAMÁTICOS

- Tema.
- Lugar dónde transcurre la historia. (Sitúa a actores y espectadores en un espacio.)
- Personajes que aparecen y sus características. (¿Cómo son? ¿Qué quieren conseguir? ¿Qué problemas tienen? ¿Cuáles son sus motivaciones?)
- Conflicto o problema.
- Presentación de la acción. ¿Qué ocurre?
- Desarrollo de la acción. ¿Cómo ocurre?
- Resolución de la acción. ¿Cómo se resuelve?

# PARTES DEL GUIÓN

- **Actos:** Estructuran la narración de la obra y su número puede ser variable. Muchas obras modernas suelen dividirse en dos o tres actos, aunque hay obras clásicas, como Romeo y Julieta, que transcurren en cinco.
- **Escenas:** Un acto está compuesto de escenas. Un cambio de escena puede significar un salto en la narrativa, aunque generalmente están asociadas a cambios de escenario o decorados.
- **Dirección de escena:** Es la parte más narrativa de una obra de teatro, donde se describen las acciones que realizan los personajes en escena.
- **Personajes:** Marca el personaje al que corresponde la acotación o diálogo.
- **Acotaciones:** Son aclaraciones al texto al que acompañan, siempre entre paréntesis y precediendo a un diálogo.
- **Diálogos:** Lo que dice cada personaje.

## Ejemplo de la obra teatral "Juan, el Ceniciento".

Basada en "Joan, el Cendrós" de Roberto García y Carles Alberola.

### Escena 1

*En una pantalla de ordenador se ve un diálogo de un chat de internet. (Dirección escena).*

TEXTO JUAN: Ojos los cierra. Beso un dame.

TEXTO ELENA: Mundo del fin el hasta seguiré te y.

### Escena 2

*Patio de instituto. Música ambiental. Es el último día de clase. Vemos aparecer a dos alumnas que se sientan en un banco, Priscila y Carmen. Una estudia y la otra escribe con su teléfono móvil. (Dirección de escena).*

CARMEN: (Personaje) ¿Cómo llevas el examen?

PRISCILA: Fatal. Mi horóscopo dice que no podré aprobar.

CARMEN: ¡Qué fuerte!

PRISCILA: Creo que me voy a casa.

*(Intenta irse pero Carmen le impide el paso) (Dirección de escena)*

CARMEN: ¿Por qué?

PRISCILA: Porque veré cómo escribís sin parar y mi aura explotará en 1.324 partículas.

CARMEN: No te preocupes. Yo lo llevo súper mal. No he podido estudiar.

PRISCILA: Eso es porque Venus está en Aries.

CARMEN: No. Porque mi vecino estaba desnudo en la ventana. (Ríen) (Acotación).

## EJEMPLO: JUAN, EL CENICIENTO.

- **TEMA:** Aprender a confiar en uno mismo.
- **SUBTEMAS:** Relaciones amorosas, estudios, el uso de nuevas tecnologías entre los jóvenes, el rechazo, acoso escolar.
- **LUGAR DÓNDE TRANSCURRE LA HISTORIA:** Patio de instituto, aula instituto, habitación de Juan, habitación de Elena.
- **PERSONAJES:** Juan, Elena, Priscila, Carmen. Álex, Indiana, Bola, Madrastra, Doña Rosa.
  
- **PRESENTACIÓN DEL CONFLICTO:** Juan, el protagonista, es un chico tímido al que le gustaría tener un físico diferente. Está enamorado de Elena, la chica más popular del instituto. Quiere pedirle que vaya con él al baile de final de curso pero no se atreve.
  
- **DESARROLLO DEL CONFLICTO:** A través de una conversación por chat de internet que mantiene con Elena, se hace pasar por otra persona para intentar conquistarla y queda con ella para verse en persona. Pero su hermanastro se presenta en el lugar de la cita antes que él y Helena piensa que el hermanastro de Juan es un misterioso internauta y decide ir con él al baile.
  
- **RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO:** Con la ayuda de su hada madrina cibernética, Indiana Jones, Juan conseguirá tener el valor suficiente para decirle a Elena quién es en realidad y Elena terminará enamorándose de él.

## EJEMPLO DE UN TEMA ADAPTADO A GUIÓN TEATRAL

### ESQUEMA DEL GUIÓN

**Tema:** El ciclo del agua.

**Lugar:** Bosque, cielo, mar.

**Personajes: (12)**

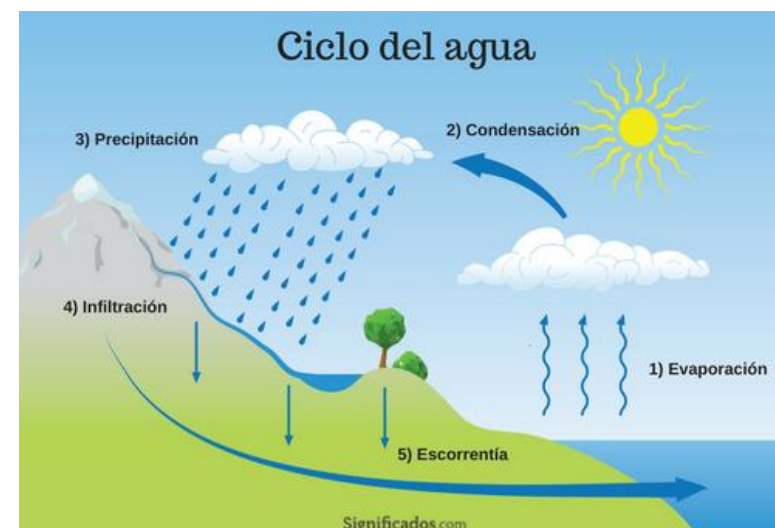
- **Mar:** Compuesto por agua salada.
- **Sol:** Estrella con forma de esfera de gas caliente que está brillando y girando.
- **Árboles:** Tipo de planta constituida por un tronco leñoso que se ramifica en una copa.
- **Río:** Corriente natural de agua que desemboca en otra similar, en un lago o en el mar.
- **Nubes:** Masa visible suspendida en la atmósfera de color y densidad variables, formada por la acumulación de partículas diminutas de agua, o de agua y hielo, como consecuencia de la condensación del vapor de agua atmosférico.
- **Agua de lluvia.**
- **Gas:** Fluido sin forma ni volumen propios, cuyas moléculas tienden a separarse unas de otras y presentan mayor movilidad que las de los líquidos.
- **Evaporación:** Pasa el agua de estado líquido a gaseoso debido al calor del sol.
- **Condensación:** El vapor se enfría al ascender por la troposfera y se condensa formando las nubes.
- **Precipitación:** El agua se enfría, cae de las nubes a la corteza terrestre y llega a los ríos y al mar.
- **Filtración:** El agua cala dentro de la corteza terrestre y alimenta el suelo y las plantas.
- **Transpiración:** Proceso por el que las plantas liberan humedad en el aire.



- **Presentación de la historia:** El sol calienta el agua del mar y del río.
- **Desarrollo de la historia:** Esa agua pasa por distintos procesos en el ciclo del agua.
- **Resolución de la historia:** Al terminar esos procesos se convierte en lluvia que va a parar a la naturaleza y empieza el ciclo de nuevo.

## OBJETIVOS DE ESTA HISTORIA:

- Historia explicativa.
- Humanizar a los elementos y procesos que intervienen en el ciclo del agua para facilitar la comprensión del tema a los alumnos.
- Fomentar el aprendizaje de forma lúdica.



## LA HISTORIA:

*(El sol, está alegre disfrutando de sus rayos y calienta el agua del mar y del río).*

**SOL:** ¡Qué bien se está hoy por el cielo! ¡A ver cuánta agua se evapora hoy!

**MAR:** *(Alegre)* ¡Hola sol! Ahí va el agua convertida en gas.

**SOL:** ¡Gracias mar! El ciclo tiene que continuar.

**RÍO:** *(Alegre)* ¡Hola sol! Parte de mi agua también se ha convertido en gas. ¡Mira, por ahí va!

*(Aparecen Gas y Evaporación)*

**EVAPORACIÓN:** *(Entusiasmado)* Abracadabra, abracadí! Me encanta transformar el agua líquida en gas.

¡Parezco un mago!

**GAS:** *(Un poco preocupado)* Sí, evaporación, muy bonito el discurso, pero me puede explicar alguien cómo voy a llegar hasta las nubes. ¡Que está muy alto!

**SOL:** Yo te lo puedo explicar. Es por mediación de mis rayos; se calienta el agua del mar y del río, lo que hace que el agua se convierta en gas y se eleve en el aire, a su vez, los árboles y las plantas del bosque también liberan humedad en el aire.

**ÁRBOL:** Nosotros, los árboles y plantas, también hacemos nuestro trabajo en el ciclo del agua, ¿a que sí, transpiración?

**TRANSPIRACIÓN:** Por supuesto. Yo os ayudo a liberar humedad. ¡Aquí viene otra vez Gas!

**GAS:** *(Un poco agobiado)* ¡Hoy me estáis dando mucho trabajo! Os dejo que me espera condensación.

**ÁRBOL Y TRANSPIRACIÓN:** ¡Adiós, gas!

---

*(Árbol y transpiración salen de escena y aparece condensación).*

**GAS:** *(Un poco nervioso)* Por fin llego, condensación. Me había entretenido un poco con las plantas.

**CONDENSACIÓN:** Gracias al frío, ahora te transformarás en nube.

*(Gas se transforma en nube).*

**NUBE:** *(Un poco molesta)* ¡Condensación! Hoy te has hecho esperar. Y estoy bien cargada. Estoy que no puedo más. ¡Mira, llega precipitación!

**PRECIPITACIÓN:** Me encanta hacer caer agua de las nubes. Así, la corteza terrestre se mojará, las plantas recibirán agua y los ríos y los mares aumentarán la suya.

*Mientras, en el bosque y en el mar...*

**MAR:** Aunque soy de agua salada, la lluvia no sabe nada mal...

**ÁRBOL:** ¡Qué fresquita el agua! Me encanta que llueva.

**FILTRACIÓN:** Y a mí. Así puedo hacer mi trabajo y calar bien la tierra.

**SOL:** Y de este modo es como el ciclo del agua se renueva cada vez. En la naturaleza todos colaboramos. Y cuento contado...

**TODOS:** ¡Cuento acabado!

# PUESTA EN ESCENA



# PUESTA EN ESCENA

- A tener en cuenta...
  - Número de lugares donde transcurre la acción que determinarán los distintos decorados que se pueden necesitar. (Si solamente es uno o se cambia de espacio).
  - Elementos esenciales que aparecen en escena. (Si hay algún mobiliario u objeto que algún personaje utilice o que sean importantes para el desarrollo de la acción.)
  - Si la acción transcurre de día o de noche. (En caso de contar con iluminación se pueden crear distintos ambientes.)
  - Ambiente sonoro. (Si hay algún sonido importante en el desarrollo de la acción o se quiere incluir música).
  - Vestuario de los personajes. (Si se cuenta con un vestuario neutro para todos, con algún elemento diferenciador o cada personaje tiene su propio vestuario.)



# FORMAS PARA CREAR UN GUIÓN TEATRAL



# ADAPTAR UN TEMA AL GUIÓN.

## Ejemplo "Ciclo del agua"

- Humanizar los elementos que aparecen en el tema a tratar.
- Crear diálogos en los que se explique el contenido del tema.
- Buscar acciones que acompañen lo que dicen los personajes.
- Tener en cuenta la presentación, desarrollo y desenlace.

# A TRAVÉS DE UNA IMPROVISACIÓN

- Buscamos un tema que nos interese sobre el que improvisar (Acoso escolar)
- Pensamos un lugar dónde queremos que transcurra la acción (Autobús).
- Personajes que participan (Víctima, agresor, Dos observadores).
- Presentamos el conflicto (El agresor pone la zancadilla a la víctima y él y los observadores ríen).
- Pensamos cómo queremos que concluya la historia. (La víctima le pide al agresor que no quiere que le trate así y los observadores finalmente apoyan a la víctima).
- Pedimos a los alumnos que improvisen los diálogos y el desarrollo de la acción hasta llegar a la resolución.



# STORY SPINE

Estructura para crear historias que utiliza "PIXAR" para sus guiones.

HABÍA UNAVEZ...

QUE SIEMPRE...

HASTA QUE UN DÍA...

Y FUE POR ESO...

HASTA QUE FINALMENTE...

Y DESDE ENTONCES...

## CONSEJOS:

- Un personaje es más admirable por hacer el intento que por alcanzar el éxito.
- Debes de tener en cuenta lo que te interesa como audiencia, no lo que es divertido hacer como escritor.
- No sabrás de qué trata tu historia hasta que escribas el final. ¿Ya lo tienes? Ahora reescribe.
- Piensa en tu final antes de descubrir tu medio.
- Simplifica, enfócate y combina personajes.
- ¿Para qué es bueno tu personaje? ¿Cómo se siente cómodo? Sácalo de su zona de confort. Desafíalo. ¿Cómo se las arregla?
- Termina tu historia AUNQUE NO SEA PERFECTA.
- Cuando estás atascado, haz un alista de lo que NO sucederá después. Muchas veces lo que no puede pasar, aparecerá algo que te desatasque.
- Siempre escribe tus ideas; ponerlas en papel te permite trabajarlas.
- ¿Por qué debes contar ESTA historia? ¿Cuál es la creencia que arde dentro de ti de la que se alimenta tu historia? ESO lo define todo.
- Si fueras tu personaje en esta situación, ¿cómo te sentirías? La honestidad da credibilidad a situaciones increíbles.
- Tienes que conocerte mejor a ti mismo: la diferencia entre hacer tu mejor esfuerzo y preocuparte. La historia es probar, no pulir.
- Las coincidencias que provocan problemas a los personajes son fantásticas; las coincidencias que los sacan de problemas son trampas.
- Tienes que identificarte con tu situación y personajes, no puedes sólo escribir "bien". ¿Qué te haría actuar de esa manera?
- ¿Cuál es la esencia de tu historia? ¿Su narrativa más básica? Si sabes eso, puedes construir a partir de ahí.

---

## Ejemplo 2 de Story Spine

Tema: Objeto / Pañuelo

Había una vez... un pañuelo blanco...

Que siempre... que siempre estaba ahí para recoger lágrimas...

Hasta que un día... lo arrugaron y metieron en un lugar oscuro y húmedo: la lavadora...

Y fue por eso... que acabó empapado y de otro color...

Hasta que finalmente... se secó al sol y vio que ahora era rosa...

Y desde entonces... sigue limpiando, pero ahora son besos de amor.

---

PARA FINALIZAR...

DINÁMICA: Caja y corazón.

# FUNCIONAMIENTO DE LA DINÁMICA

- Materiales:

- Corazones de papel
- Rotulador / Bolígrafo / Lápiz
- Caja (Tamaño caja de zapatos)

- Pedir a los alumnos que escriban dentro del corazón:

- 3 cosas que creen que necesitan para estar mejor en clase y aprovechar más las clases.

Ejemplos: Más silencio / Esforzarme más / Tener tiempo para 5 minutos antes de empezar ver cómo queremos que sea el día o 5 minutos antes de terminar hablar de cómo ha ido / pedir ayuda cuándo la necesite / ayudar más si alguien lo necesita / más diversión / más alegría / más compañerismo / saber cómo resolver los conflictos / un espacio para poder estar en calma / escuchar más / prestar más atención / más momentos creativos...

- Después cada alumno lee lo que ha escrito y deposita su corazón de papel dentro de la caja.

---

FIN

¡MUCHAS  
GRACIAS!

## Ejemplo 1 de Story Spine

Tema: Amistad

Había una vez... dos niños muy amigos...

Que siempre... que siempre jugaban al fútbol...

Hasta que un día... uno de ellos empezó a quedar con otros amigos del cole...

Y fue por eso... que dejaron de jugar juntos y empezaron a distanciarse...

Hasta que finalmente... se encontraron un día en el cine viendo "Los Futbolísimos"...

Y desde entonces... quedan todos los sábados por la mañana para jugar al fútbol.