

EL JARDÍN DE LA VID

Prototipo Didáctico Para Promover La Dramaturgia

Caterine Estefany Olivar Lozano

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede / Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal

Programa Licenciatura en Educación Artística

Noviembre de 2019

El jardín de la vid

Caterine Estefany Olivar lozano

**Trabajo de Grado Presentado como requisito para optar al título de Licenciado en
Educación Artística**

Asesor(a)

Natalia Echeverry Castrillon

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede / Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal

Programa Licenciatura en Educación Artística

Noviembre de 2019

Nota de aceptación:

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bogotá, Noviembre de 2019

Resumen Analítico Educativo RAE

1. Autores

Caterine Estefany Olivar Lozano

2. Director del Proyecto

Natalia Echeverry Castrillón

3. Título del Proyecto

El jardín de la vid

4. Palabras Clave

Teatro, escritura literaria, dramaturgia

5. Resumen del Proyecto

Se describe paso a paso cómo se realizó la redacción del libro, El jardín de la vid, su contenido y la metodología que influye sobre el lector escritor, de igual manera los referentes investigados para lograr este proceso. El libro empieza desde una historia de fondo inspirada en una obra escrita hace algún tiempo, después se determinó los puntos claves y personajes que se entrelazaron para realizar algunas didácticas a través de cuadros abiertos de escritura, los cuales son expuestos para la intervención del público.

6. Grupo y Línea de Investigación en la que está inscrita

Está inscrito en la línea de investigación creación ya que se redactaron 3 textos literarios y un texto dramático (obra de teatro), con estos textos se implementó una didáctica que busca promover la dramaturgia a través de cuadros abiertos de escritura.

7. Objetivo General

Crear un prototipo didáctico que incentive a la creación de obras de teatro y la escritura dramática.

8. Referentes conceptuales

Ester Trozzo, Sandra Vigianni, Luis Sampredo, García, A, Lajos Egri, Sigmund. F, Bajtin, Mijail M, Tzvetan Todorov, Augusto Boal, Francisco Alonso, George.L, Andrea .C

9. Metodología

INVESTIGACIÓN-CREACIÓN

10. Recomendaciones y Prospectiva

Crear un prototipo didáctico y extender el texto a las entidades educativas para que sea trabajado a lo largo de un periodo académico entre los grados de bachillerato y además sea distribuido a cualquier tipo de público.

11. Conclusiones

Tal como se ha realizado este proceso surgió un prototipo del libro el cual se espera sea acorde para estudiantes y demás público, incentivando a producir dramaturgia y escritura creativa.

12. Referentes Bibliográficos

Ester Trozzo, Sandra Vigianni y Luis Sampredo (2003), Dramaturgia Y Escuela II. Instituto nacional del teatro FAD.

García, A (2017) Byzantion nea hellás. Para la comprensión de la tragedia-¿quién es dioniso?- ,Nº 36 , 347 / 371.

Lajos Egri (2009), El arte de la escritura dramática: Fundamentos para la interpretación creativa/ introd. De Gilbert Miller; tr. y prol. Silvia Peláez.- México UNAM, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.

Sigmund. F.(1915). Lo inconsciente, Edición electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS

Bajtín, Mijail M.(1989) Madrid, Taurus. Las formas de tiempo y del cronotopo en la novela, Ensayos de poética histórica, 237 / 409.

Tzvetan Todorov(1980), Introducción a la literatura fantástica. México.

Augusto Boal (2002), El arco iris del deseo, Alba Editorial, S.L.U, España.

Francisco Alonso, (s.f), Didáctica de la escritura creativa, Universidad Autónoma de Madrid, Tarbiya 51/66.

George.L(sf) La pedagogía teatral, una herramienta para educar, Facultad de arte. Universidad de Québec, Educación Social núm. 13 pp. 54 - 65

Andrea .C.(2016). Qué es: Diseño Centrado en el Humano (DCH), recuperado de <https://blog.acantu.com/que-es-diseno-centrado-humano/>

SINOPSIS

Aquel Dios de mil caras que tiene por don la vendimia y los excesos, un día ve el desfogue total de los mortales que le abre los ojos, ante la barbarie que se deriva de sus dones, y decide emprender un viaje buscando una luz que le ayude a alumbrar estos corazones apagados, se adentra en aquel pasaje oscuro llamado Entreferico supera la adversidad con la simple fuerza de un mortal y como resarcimiento le es otorgada una semilla divina, que planta entre el corazón y la conciencia de los seres mortales, allí nace EL JARDÍN DE LA VID lugar forjado para ser testigo de un millar de historias convertidas en obras teatrales.

Pues se ligaron los lugares del jardín con la estructura dramática y se le adjudicó a los dos personajes idóneos el deber del bien y el mal, para tirar de los hilos de aquellos nuevos visitantes que se adentren en la aventura de redactar una obra a partir de la fantasía.

GÉNESIS CREATIVA

La idea proviene de forma intuitiva, luego de haber escrito un libreto en la materia de dramaturgia basado en la tragedia, inicialmente al abarcar el proceso lecto escritor para la creación de la obra me llevó a observar todo el engranaje psicológico que contuvo, durante el proceso de escritura, me base en una problemática que con el tiempo me di cuenta que tiene un nivel de sensibilidad fuerte, en este caso no la he vivido de cerca pero entre noticias y diferentes referentes encontré algo que me conmueve y me hace cuestionar ¿cómo sería estar en esa situación y ¿cómo se podría aprovechar, para buscar de alguna manera artística hacer catarsis?.

En el momento de redactar la obra, hice una búsqueda de referentes audiovisuales y literarios, que dieran luz y orientaran la producción de ideas para la escritura de una obra dramática. La película inspiradora de esta producción es: LION- UN CAMINO A CASA debido al impacto que me causó, ya que es una historia de la vida real, que narra el drama que vive un chico adoptado de la india al no saber de su familia biológica, A partir de su trama, consideré que se podía desprender una historia de drama basada en el tema (huérfanos, niños de orfanato y personas que nunca conocieron a sus padres) así que la redacción empezó en ese momento, logrando obtener para mi satisfacción un libreto corto, en la obra nació un espacio de fantasía encaminado a la reflexión, reconciliación y solución de problemas.

La obra se tituló EL JARDÍN DE LA VID, en la que se expone elementos propios de una problemática de la realidad social del mundo de hoy, acopiada en un guión dramático, que evidencia las características básicas de la escritura dramática. Los personajes de la obra son seres mitológicos, que encarnan el bien y el mal, envolviendo al protagonista en una lucha de pasiones, que oscilan entre la auto reflexión y alcance de sus objetivos, y la desesperanza y abandono en el mundo de lo infrahumano.

Los escenarios hacen referencia a los puntos claves en los que se desarrolla la trama de la obra, estos son: fuente de la vid, cueva de Bacus, el Apernon, árbol de Brahma, el lago oscuro.

Analizando la magnitud de aquel espacio en mi imaginación, sentía que la obra no estaba del todo descrita como yo la pensaba; así que había más por escribir, pero una obra tiene un lapso de tiempo en escena de aproximadamente 2 horas que no son suficientes.

Inicialmente planteé un único libreto, luego de seguir pensando en carga psicológica que tiene la creación de todo un espacio (cronotopo) principalmente imaginario y después físico para una obra, al ver que no podía explicar todas sus funciones aún con una obra completa se plantearon algunas preguntas ¿porque existe el jardín?, ¿qué es el Apernon y cómo funciona?, ¿en qué momento y porque razón se llega a un punto de inflexión en la obra?, ¿porque este dios yace allí?, ¿que causan estos Dioses? cosas de este tipo no logran ser descritas minuciosamente ya que abarcaría una gran cantidad de tiempo en escena; pero harían entender mejor las distintas situaciones; tratando de no perder el punto de reflexión durante el proceso, empecé a buscar nuevas estrategias de como este jardín podía ser un espacio para la creación de más obras con la historia de fondo escrita en su totalidad.

Teniendo en cuenta que quería abarcar el uso de las problemáticas sociales, políticas y personales, después de haber estado intentando realizar una investigación sobre el teatro del oprimido, vi que este tiene cierto nivel de empatía con esta propuesta, aunque esta no abarque todos los ejes fundamentales, se puede tener la constante, que por medio de la fantasía se tocan temas de la vida real, se buscan ser solucionados a manera de catarsis y el público que sería el lector, interviene de forma escrita.

Con esta propuesta se busca no ponerle ataduras a la forma de escribir, sino dar una guía para que cualquier persona pueda realizar un proceso dramático; para ello, no debe haber leído todas las tragedias o ser un experto del teatro, simplemente es tener la disposición para seguir imaginando y mostrar las problemáticas del día a día que suelen ser tan duras y fuertes de afrontar, en este caso en un ámbito fantástico que puede influir en la vida real.

Quiero que EL JARDÍN DE LA VIDA sea un espacio para crear obras encaminadas con algunas directrices basadas en el cronotopo, debe desprenderse de las realidades y problemáticas que viven o han visto los escritores, estudiantes docentes y cualquier otra persona que esté dispuesta a crear un obra basada en un mundo de fantasía, se busca que preferiblemente abarque la reflexión, estimule la creatividad del escritor y el proceso de la escritura dramática.

Por lo tanto consiste en Imaginar y redactar todo el ambiente del jardín de la vida, partiendo de la descripción del sitio, puntos claves, la historia de cada habitante idóneo, sus fichas de caracterización escrita detalladamente, de donde vienen porque están ahí, qué influencia podría tener sobre los nuevos personaje que entren en el jardín, el lapso de tiempo

en que se debe desarrollar y llegar a un punto de inflexión en la trama. Así cada lugar da una pauta para el proceso con cuadros de escritura abierta.

Su adaptación vendría siendo en un pequeño libro con la primera obra ya escrita y toda la descripción del cronotopo y demás ámbitos importantes ya nombrados anteriormente, intentando crear una vía reflexiva o que sensibiliza al lector, que en este caso podría tomar el papel de lecto escritor dejando en el libro algunos espacios para que el lector redacte e inicie su propia obra.

Espero que esta iniciativa sea una forma de promover la dramaturgia en los distintos ámbitos ya sea en personas cotidianas o principalmente estudiantes, para que se den la oportunidad de crear e imaginar, especialmente escribir, teniendo ya un punto de partida un espacio creado y pensado para el escritor, así mismo exista un poco de reflexión ante las problemáticas que vivimos y vemos en nuestra sociedad. Creo que esto puede desarrollarse entre los contextos pedagógicos y sociales.

El objetivo es promover la escritura dramática en los diferentes contextos académico, social y personal. Desde lo académico puede ser visto como un plan en pro de la lecto escritura para grados de bachillerato, teniendo en cuenta que la producción de guiones dentro de las instituciones es poca; en cuanto al contexto social el proceso de la guía de guión abarca algunas características de teatro del oprimido, incentiva a identificar problemáticas políticas, sociales y personales y a buscar alternativas de reflexión, en el contexto personal impulsar la dramaturgia por medio de este texto con el fin de que cualquier tipo de persona pueda tener las bases para la producción de un obra.

Entre la utopía moderada se da la iniciativa de crear un prototipo didáctico y extender el texto a las entidades educativas para que sea trabajado a lo largo de un periodo académico, entre los grados de bachillerato y además sea distribuido a cualquier tipo de público.

Se desprende del tema inicial del teatro en sentido general ya que este lo abarca en cuestión de escritura el tópico nos lleva a la dramaturgia que al tomarlo como práctica creativa realizando varios procesos de escritura se llega al asunto de redactar una guía de guión.

DIÁLOGO DE TEXTOS Y CONTEXTOS

Elementos referidos a las técnicas que se desean implementar.

Para empezar el texto se pensó en la importancia de la escritura y todo aquello que estimula este proceso, para llegar a la producción de un guión teatral son fundamentales las herramientas, tales como: la planificación, la redacción y la revisión, como lo sugiere el texto de dramaturgia y escuela II.

Estos tres aspectos son idóneos en el libro ya que la primera herramienta que es la planificación aborda principalmente la imaginación, pensar en lo que vamos escribir tal como lo definen Trozzo, Viganni, Sampedro (2003):

La producción de un texto escrito, aún para los grandes autores que admiramos, no es el resultado de un acto mecánico ni espontáneo. Requiere un trabajo esforzado y disciplinado del pensamiento. Cuando nos predisponemos y producimos un texto, nuestra mente lleva a cabo tres procesos mentales básicos: planifica lo que va a escribir, lo redacta y lo revisa. Además, activa un mecanismo de control que se encarga de regular estos procesos y de decidir en qué momento actúa cada uno. (p.108)

En relación a lo expuesto anteriormente, el texto de EL JARDÍN DE LA VID, se empieza por estimular la imaginación, ya que se sumerge al lector en un mundo de fantasía; ya se ha formado una representación mental del cronotopo, la cual con sugerencias incita a generar ideas, luego mentalizando las características de cada lugar; es el momento en que el

lector empieza a organizar sus ideas e ir visualizando un objetivo, pues va ubicando sus escenas y personajes imaginarios en cada lugar.

Al aparecer los cuadros de creación abarcamos el proceso de redacción estos se encargan de poner al lector manos a la obra, pues es su espacio de intervención “Tendrán que hacer el gran esfuerzo de convertir esta entidad creada mentalmente en lenguaje escrito, inteligible y comprensible (no sólo en cuanto a lo que digan los personajes, sino también a las didascalias)”(Trozzo,Viganni,Sampedro ,2003, p.109)

Las didascalias giraran entorno a alcanzar la reflexión dentro del texto, que proviene de dos partes, en primera instancia se toma algunas líneas del teatro del oprimido según (Boal,1980) Tiene por objetivo utilizar el teatro y las técnicas dramáticas como un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de alternativas a problemas sociales e interpersonales. Se trata de estimular a los participantes no-actores a expresar sus vivencias de situaciones cotidianas de opresión a través del teatro. En este caso a través de la escritura dramaturgica pues el lector interviene inspirado en sus propias problemáticas o aquellas que lo rodean.

La segunda parte nace del primer personaje idóneo en el texto, ya que este fue inspirado en el Dios Dionisio de la mitología griega, tal como expresa el texto: Para la comprensión de la tragedia -¿Quién es Dionisio?, nos da a entender las cualidades de esta figura en el teatro, una de estas es acercar a los actores, escritores, publico y demás al autoconocimiento y la reflexión desde sus designios como dios de la tragedia; según Álvarez (2017):

El ditirambo es, así pues, canto comunitario, celebración agraria, mito, pero por sobre todo presencia ritual de Dionisio. No podía ser de otro modo, el mito ritual es una respuesta a nuestra antropología más débil: nos recuerda que el ser, nuestro ser, está suspendido en la emergencia del instante; que en cuanto seres en el tiempo, estamos siempre en un estado de regeneración, porque lo que persiste es siempre lo que se regenera. Dionisio es el dios de esta regeneración, un dios que viene de afuera y a la vez portamos dentro.(p.353)

Así que según las cláusulas del dios protector del jardín de la vid el escritor logra llegar a las didascálicas a lo largo del desarrollo.

Para el tercer proceso el cual es la revisión, es un trabajo que se realiza fuera del libro pues el escritor escoge las ideas más pertinentes producidas en la lecto escritura del libro y le dará forma a su primera obra. Se examinan las ideas y las frases que se han redactado, también todo lo que se ha elaborado mentalmente y su relación con lo que se ha logrado escribir. Esta revisión puede tener distintas finalidades: puede ser un punto de partida para modificar lo ya hecho o para generar nuevas ideas (Trozzo,Viganni,Sampedro ,2003, p.109).

Por otra parte se tiene en cuenta para la creación de este libro, algunos parámetros influenciados del texto *El arte de la escritura dramática*, ya que el autor Egri da buenas pautas, por medio de una didáctica a través de algunas obras escritas unos años atrás, la consistencia en cuanto a las partes dramáticas, los contextos y caracterización de los personajes aportan bastante según Miller (2009).

Egri vincula con el personaje y la forma en que éste se integra a una historia: La tridimensionalidad, el entorno o contexto, la fuerza de voluntad, el personaje pivote, protagonista y la unidad de opuestos. Asimismo están los temas relacionados con el conflicto, aspecto relegado en muchas obras contemporáneas a un segundo plano.(p.16)

Teniendo en cuenta algunas indicaciones por Egri como lo son la creación del conflicto y las acciones desencadenantes, se efectúa tal metodología en algunos cuadros abiertos de escritura, especialmente en los de caracterización de personajes pues, Lajos Trabaja con el personaje planteando elementos que le darán estructuras, y otorgarán tres dimensiones y lograrán que sean de carne y hueso y no una mera sombra humana con diálogos chispeantes.(Miller,2009, p.14)

Elementos referidos a lo estético, estilístico o conceptual del lenguaje trabajado.

En similitud cuanto agentes precursores de uso de la inconsciencia para la creación o para llegar al raciocinio en este caso Freud (1915) nos transmite, decimos entonces que dicha idea está en un estado de ser «inconsciente» y tenemos pruebas de que, aun siéndolo, puede producir determinados efectos, que acaban por llegar a la conciencia. La otra parte de libro proviene en qué Bacus es aquel ser que establece los propósitos desde el inconsciente positivo.

Desde la mitología griega se encuentra uno de los factores principales en la obra que es Dionisio según la procedencia y su parte mitológica este es representado como Bacus en la obra, dios griego que según su mitología cuenta con algunos dones como la vendimia atribuyéndole a este personaje también los excesos, se plantea una reflexión que proviene del

inconsciente al ver las causas tan desastrosas que se derivan de los excesos en nuestro mundo.

A Partir de lo expuesto anteriormente, se suscita un espacio reflexivo, se encontrará en la historia como Bacus incita a crear obras que parten de una problemática ya que el exceso suele producir problemáticas sociales y personales. Las bebidas alcohólicas en un consumo prudente no causan relevancia en los hábitos y el estilo de vida. Al volverse demasiado frecuente su consumo tienden a llegar a desencadenar adicción convirtiéndose en una problemática. Cuando la avaricia corrompe los corazones de la democracia los fondos del pueblo llegan a destinos equívocos sembrando inconformidad y necesidad dentro de sus habitantes, esto es lo que representan los dones de Bacus en el jardín de vid pero como explica Álvarez (2017).

Doble faz tiene Dionisio: es cruel y apacible, castiga y ama, salva - *soter*, otro nombre- pero no sin enseñar el camino del martirio, es un dios disconforme, en permanente protesta contra lo normado o el *nomos*. Dionisio es un dios rebelde, rupturista, que conduce siempre a la *anagnósis trágica* única forma de romper lo *plúmbeo del cielo* (Píndaro) para que se abra la porosidad de la materia anunciada por Empédocles.(p.365)

Se muestra como aquel que rompe las normas pero no con el objetivo de alcanzar el exceso hasta el punto de quiebre, ya que éste dentro de su inconsciencia llama a la prudencia y al autodescubrimiento por eso Álvarez (2017) aclara

No estamos aquí exaltando el vitalismo de la selva, de la *physis* descontrolada, porque

Dionisio es también dios prudente, la palabra *eusebeia* se repite insistentemente: “*En las fiestas báquicas quien es prudente no se corromperá*”. Dionisio no ama la

naturaleza desbordada, el río que desborda, la tierra que tiembla, el niño que nació con dos cabezas.

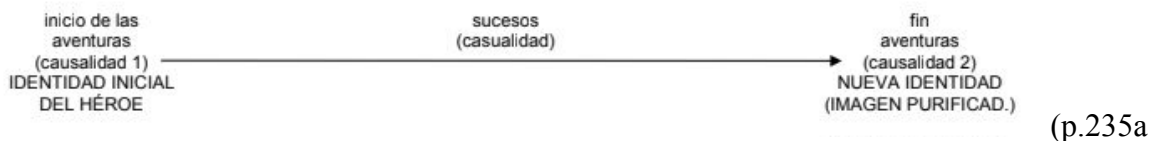
Procedente de la investigación sobre Dionisio y lo estándares que plantea Egri, nacen las fichas de caracterización, para formar el primer personaje idóneo de la obra que es Bacus, de él se deriva el segundo personaje idóneo, Brahela que viene siendo quien incitará a los nuevos personajes a no lograr su objetivo.

En cuanto al cronotopo se adapta una línea proveniente de la poética aristotélica ya que los distintos lugares del jardín viene atados a unos dones que invitan a lecto escritor a encontrar la estructura y secuencia dramática tal como lo explica Bajtin(1989).

En primer lugar, tienen una gran importancia semántica, temática; son centros organizadores de los acontecimientos novelescos. En el cronotopo se enlazan y desligan los “nudos argumentales”. El cronotopo es un elemento central en la génesis y el desarrollo del argumento narrativo. En segundo lugar, tienen una importancia “figurativa”: en el cronotopo el tiempo se concreta, se hace más sensitivo.(p.235a 439)

Los personajes idóneos tienen una línea de tiempo establecida en la que pasan por una especie de metamorfosis de renacimiento o bien puede ser purificación como aduce Dionisio y se encuentra en la poética pues Bajtin (1989) nos muestra

El motivo de la metamorfosis se incluye dentro de una estructura narrativa superior y más compleja: sobre este motivo se crea una representación de toda la vida humana en sus momentos críticos, cruciales -la manera en que un hombre se convierte en otro mediante una crisis y un renacimiento posterior.

439)

Es adaptada un poco esta línea de tiempo para los personajes de la historia de fondo y para las nuevas obras.

Asumiendo que la historia de fondo es realizada en escritura literal y entra en el género de la fantasía, se adoptó una de las definiciones que establece Todorov (1980) en el libro Introducción a la literatura fantástica, se encontraron tres partes esenciales para la escritura fantástica:

En primer lugar, es necesario que el texto obligue al lector a considerar el mundo de los personajes como un mundo de personas reales, y a vacilar entre una explicación natural y una explicación sobrenatural de los acontecimientos evocados. Luego, esta vacilación puede ser también sentida por un personaje de tal modo, el papel del lector está, por así decirlo, confiado a un personaje y, al mismo tiempo la vacilación está representada, se convierte en uno de los temas de la obra.(p.24)

En relato se encuentra la conexión entre el mundo real y el mundo de fantasía ya que este espacio solo se presta para que los actores solucionen la problemática de la vida real. y tiene varios puntos de vacilación ya que su objetivo podría no lograrse. Este género establece unos subgéneros tomando para la historia el, fantástico extraño según Todorov(1980) explica que:

Lo fantástico-extraño. Los acontecimientos que a lo largo del relato parecen sobrenaturales, reciben, finalmente, una explicación racional. El carácter insólito de esos acontecimientos es lo que permitió que durante largo tiempo el personaje y el lector creyesen en la intervención de lo sobrenatural. La crítica describió (y a menudo condenó) esta variedad con el nombre de “sobrenatural explicado”. (p.33)

La línea fantástica en el libro establece una explicación racional de forma psicológica ya que al adentrarse en el espacio del inconsciencia por algún episodio extraño este logra volver a la realidad pues ya que el inconsciente guarda todas aquellas opresiones.

Elementos de tipo socio político culturales.

El proyecto desciende del énfasis teatral especialmente de la dramaturgia desde el teatro del oprimido su mayor precursor Augusto Boal, principalmente este suele atrapar las problemáticas políticas, sociales en cuestión de los oprimidos para que estos busquen distintas soluciones. Esto influye al proyecto en cuanto a que los espectadores o público tienen la oportunidad de pensar en una nueva trama que tenga un conflicto ya sea político, social, personal, y en el transcurso de la redacción con unas ciertas guías lo resuelvan creando así una nueva obra de teatro, así como en el teatro del oprimido el público interviene quizás no para actuar pero sí para redactar la obra.

El arte teatral implica la creación de universos de ficción, y para ello los agentes de la creación teatral utilizan todo tipo de recursos, y entre ellos signos, con los que se construye esa realidad escénica que denominamos mundo dramático, y en la que opera esa “máquina

cibernética” que se pone en marcha al alzarse el telón (y telón puede ser un simple gesto), generando ese “espesor” del que hablaba Barthes (1973), (p. 309)

Elementos de tipo práctico pedagógico o metodológico educativo

El texto y su influencia a nivel educativo, pues desde siempre se ha señalado que la escritura es una competencia necesaria entre los seres humanos, ya que es un tipo de comunicación. Este libro (El jardín de la vid) promueve la escritura creativa ya que por los cuadros de escritura hechos para lector, necesariamente se abre al proceso de redacción e imaginación según Alonso (sf).

No es necesario señalar que la creatividad forma ya parte de cualquier planteamiento educativo riguroso. Junto al desarrollo del pensamiento racional en la escuela, se comienza a insistir en el desarrollo del pensamiento creativo. Entre nosotros José Antonio Marín viene insistiendo y demostrando que la inteligencia emocional o creativa forma una parte esencial de nuestra personalidad y que no es innata. Al contrario, se debe planificar su desarrollo igual que otras competencias. (p.58)

Aquellas personas que se adentren en la construcción de este texto no solo tendrá los factores necesarios para la escritura dramática, también estimularán sus sentidos en cuanto al comportamiento de la sociedad, ya que al incitar a buscar soluciones creativas, es una manera de abordar la inteligencia emocional como lo induce Ricci (2003) El juego dramático posibilita a las personas ponerle cuerpo y sentimiento a las ideas. Esto se vuelve especialmente significativo cuando las personas de las que se trata son personas en

construcción, adolescentes, como es el caso de los destinatarios de estos textos. Así es como se piensa que el texto es apropiado para los jóvenes y nace la utopía de llevarlo a las aulas de clase.

La dramaturgia desciende del teatro y en la educación es vista en algunos casos como un práctica muy coherente para la enseñanza ya sea de ella en su totalidad o de asignaturas distintas, partiendo del texto, la pedagogía teatral una herramienta para educar tal como lo indica Georges Laferriere (sf) se esclarece que:

En primer lugar podríamos decir que el arte dramático está considerado como una asignatura;

sin embargo muchas personas opinan que es una herramienta pedagógica excelente para la enseñanza de otras materias curriculares. En ambos casos podemos decir que estamos hablando de una forma estética de la enseñanza y del arte. Podríamos considerar el arte dramático como una pedagogía en sí misma , porque como la pedagogía, el arte dramático está constituido por un conjunto de valores, reglas, principios, preceptos, modelos y muchos datos teóricos y prácticos cuya meta es guiar las intervenciones del profesor a fin de mejorar los aprendizajes de todos los participantes.(p56).

Al ser el profesor el encargado de difundir aquellos aspectos constructivos del teatro debemos pensar en la diversidad de maneras de llevar a nuestros alumnos a una actividad o un proceso activo y creativo sugiere Laferriere (sf)

Por eso, los talleres sugeridos serán siempre distintos y abiertos, nunca estereotipados; al contrario, el imprevisto, la repercusión y el cuestionamiento permanente llevarán a los

participantes a imaginar, buscar y encontrar nuevas soluciones constantemente. Para alcanzar este eje, el enseñante debe recibir una formación específica. A la manera de un artista- pedagogo que se define como un ser creativo. (p.56)

Preguntas orientadoras

¿De qué forma es visto Dionisio dentro de la mitología?

¿Cuáles son los procesos a la hora de escribir?

¿Cualquier persona con la adecuada disposición podría escribir una obra?

¿Cuál es su opinión del arte dramático como herramienta pedagógica?

DESARROLLO CREATIVO

Inicialmente se adoptó una herramienta didáctica llamada, Diseño Centrado en las Personas o HCD por sus siglas en inglés (Human Centered Design) propuesto por la Universidad de Stanford, según Donald Norman opina que:

“Requiere una comprensión profunda de las personas. Comienza con observaciones y luego con un riguroso intento de utilizar esas observaciones para determinar los verdaderos problemas y necesidades, un proceso que podría denominarse “Definición de problema” (contrario a la resolución del problema). Luego, estas necesidades y problemas se abordan a través de un procedimiento iterativo, basado en pruebas, de observación, ideación, prototipado y pruebas, con cada ciclo de la iteración profundizando cada vez más en el espacio de la solución. El resultado es una forma de

innovación incremental, donde se optimiza la solución poco a poco.” (Qué es: Diseño Centrado en el Humano (DCH) en intuitivamente.), (2016).

Con esta metodología de diseño se realizó una investigación secundaria como da cuenta el diálogo de textos y contextos. De mano de la herramienta compartir historias inspiradoras, partiendo de aquella obra de teatro que fue inspirada por la película “Camino a Casa” se hicieron algunas notas e investigaciones para mejorarla y ampliarla.

Para el inicio de la creación de este libro se empezó por escribir la primera obra, se presenta a continuación la síntesis de la obra para poder entender el proceso realizado. (Yo siento que falta un conector después de la coma)

I Obra Del Jardín De La Vid

Cuando Mis Cenizas Puedan Hablar

SÍNTESIS

Petter un muchacho que fue adoptado muy pequeño, desde algún tiempo lleva una vida desordenada, con problemas de drogadicción y alcoholismo, en una noche regresando de un bar muy alcoholizado en un auto a gran velocidad, choca aparatosamente en un puente y despierta al día siguiente en el jardín de la vid.

Encontrando allí una mujer llamada Alicia, que decide ayudarlo a conseguir alimento y agua, lo trata con una extraña ternura es intermediaria de Bacus, dueño y poseedor del jardín de la vid.

Con el paso del tiempo y al platicar con ella, descubre que es su madre, la cual le explica por qué fue abandonado, con tristeza y amargura aún no encuentra el perdón y bajo el árbol de Brela empieza a ser seducido y tentado por sus vicios.

Tras entender las razones por las que su madre quiere limpiar sus culpas, le da paso a un sentimiento de perdón y tranquilidad, el cual buscaba refugiándose en el alcohol y las drogas, así mismo, logra desatarse de Brahela. Al cumplir los tres días de alojamiento en el jardín de la vid, la madre lanza a su hijo al abismo Apernon, lugar donde yacen los victoriosos guerreros.

Después de esta obra empezó el proceso de construir historias y formar una didáctica, aunque la obra mencionada anteriormente se convirtiera en ejemplo y primer producto del libro, a continuación se expone el proceso que se logró crear, dividido en cuatro partes.

De acuerdo a la metodología de HCD utilicé la herramienta de lluvia de ideas donde se desprendieron algunas preguntas y las partes principales del libro al plantearse:

¿Quién era Bacus y cómo había llegado allí ?

¿Cómo nació el jardín ?

¿Cuáles son los elementos psicológicos y dramáticos de jardín según el cronotopo?}

¿Cómo fue la creación del jardín y en qué influye con la dramaturgia?

En base a estas preguntas se establecieron cuatro puntos para el proceso del libro:

1. Espacio imaginario a través de la lectura
2. Producción
3. Psicología del jardín
4. Obra de teatro

1. ESPACIO IMAGINARIO A TRAVÉS DE LA LECTURA

textos literarios

- La Odisea de Bacus
- Cronotopo del jardín

De lo imaginario a lo real
primera mirada al escenario.

1 cuadros de escritura abierta

- Metamorfosis de Brahela

**Ejercita la
imaginación**

El primer punto titulado espacio imaginario a través de la lectura tiene la redacción de tres textos literarios los cuales son:

- 1 La odisea de Bacus
- 2 Cronotopo del jardín

3 Metamorfosis de Brahela

A continuación se hará un breve resumen de cada texto:

La Odisea de Bacus

En este texto Bacus emprende un viaje debido a que en la ciudad de Acapuz lo han tildado por ser el Dios de los excesos, ha visto a gran parte de la población perdida en los vicios tales como la drogadicción, alcoholismo la avaricia y demás.

Así que Bacus se siente acongojado, con un gran peso en sus hombros porque a pesar de esto él siempre llama a la prudencia, aunque muchos no logren alcanzarla y su alma se pierda, por esta razón Bacus emprende un viaje a un lugar llamado El Entreferico, al entrar allí él pierde todos sus dones, debe realizar tal travesía con la simple fuerza de un mortal, pasa por una serie de adversidades y luchas hasta que en un punto de la historia por algunos malos pasos sufre una herida en su brazo derecho y ve como debajo de su piel empieza a emerger una criatura, así que con un pequeño corte le da paso a este ser que se envuelven su cuello y lo acompaña en su trayecto, aquella criatura tiene una cola escamosa y un suave pelaje en el torso Bacus sigue su camino guiado por los malos consejos de este ser , al llegar al centro del entre Federico se encuentra una fiesta realizada en su honor con todos los vicios a su Merced, allí se sumerge un tiempo hasta que una bella mujer lo hace entrar en razón, está le da una vasija para aprisionar aquella criatura que lo acompaña y lo ha hecho tomar malas decisiones está Le advierte que aquella criatura y le advierte que esta no debe salir del Entreferico, Bacus sigue su camino pasando por una serie de encrucijadas y logra concluirlo con éxito, al llegar al árbol de aspas le es ofrendada la semilla Ferica.

En este punto concluye el primer texto, seguido a esto aparece el:

Cronotopo del jardín

Allí se narra la creación del jardín, Bacus viaja un tiempo con la semilla Ferica y encuentra el lugar perfecto para plantarla, esto es entre el corazón y la conciencia de los mortales, en este lugar empieza a brotar un alto risco y una aflorante Pampa verde, a raíz de esto se empiezan a conformar cada uno de los escenarios, los cuales son: Fuente de La Vid, Cueva de Bacus, Arbol de Brahela, Abismo Apernon y el Lago oscuro, luego de la descripción de cada escenario se abren las primeras fichas de escritura abierta.

Las fichas son llamadas de lo imaginario a lo escénico y consiste en que después de haber leído el texto, de cómo surgió cada escenario del jardín habrá un cuadro de escritura abierta, para que el lector intervenga con el título: Descripción gráfica o textual ¿Cómo lo representarías en un escenario? Esto es hecho con cada lugar del jardín.

Metamorfosis de Brahela

En este punto se da luz a aquella criatura que había sido encerrada en la vasija, está escapa en un estado deplorable al punto de la agonía, y baja a morir en la llanura del jardín, en su lecho de muerte es acogida por la semilla Ferica y da vida a uno de los escenarios, este es el Árbol de Brahela, de este árbol se desprende otro escenario llamado El lago oscuro; Así que de las ramas de aquel árbol crece un capullo, y de este capullo Nace una mujer hermosa,

que representa todos los excesos terrenales de Bacus por lo tanto nace el segundo personaje idóneo siendo la antagonista del jardín.

Nota: me refiero a personajes idóneos a aquellos que son irrevocables en el jardín ya que habitan en este lugar y son los encargados junto con los espacios de dirigir la trama de los nuevos personajes que lleguen al jardín ya que Bacus tratará de guiar a los personajes a que terminen en el Averno y logren cumplir el objetivo de la reflexión y Brahele trata de incitar a no lograr su objetivo y terminar en el lago oscuro.

Mediante de estos tres textos se busca que el lector ejercite su imaginación y en este. Ya tenga hecho una imagen de todo el escenario y sus dos personajes idóneos; Seguido a esto el lector está preparado para empezar la producción.

2. PRODUCCIÓN

- De la escritura D a la L

D

Escritura dramática

L

Escritura literal

Según el cuadro de escritura se indica con el símbolo de que forma se debe escribir.

- Problemática
Se indica como establecer la problemática para iniciar su propia obra.

Descubrir los personajes

fichas de caracterización,
cuadros de escritura abierta.

De la escritura D a la L, se estableció una simbología para determinar la escritura dramática y literaria, estos símbolos están ubicados en la parte lateral de cada cuadro de escritura abierta, indicando de qué manera se debe trabajar.

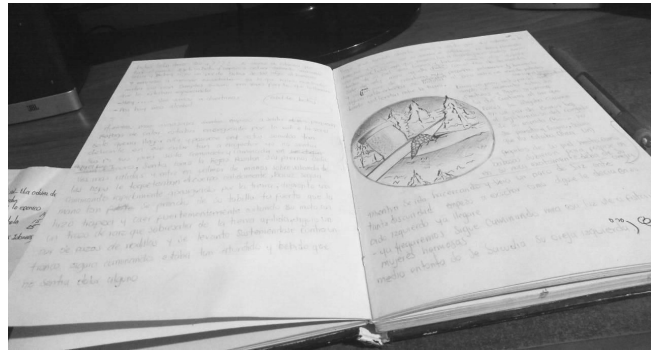
La problemática está sumergida en la metodología del teatro del oprimido ya que esta busca solucionar problemas políticos y sociales, además de esto también se resolverán problemáticas personales, en el libro se explica cómo definir la problemática y luego de dar el ejemplo de está basada en la primera obra, se deja la ficha abierta para que los lecto escritores redacten la suya.

Llega el momento de descubrir los personajes, se utilizan las fichas de caracterización que son divididas en tres dimensiones: física, psicológica y sociológica estas dimensiones provienen del autor Lajos Egri, que busca darle vida a los personajes con estos aspectos.

Se exponen las fichas de caracterización física de los dos personajes idóneos y una breve biografía con el aspecto psicológico y sociológico.

A partir de la herramienta Crear declaraciones de información de DHC se pensó en los temas y se pasaron al papel para darle forma al texto.

Se muestran los tres tipos de ficha y el ejemplo de los dos personajes de la primera obra Alicia y Petter, y se dejan abierto dos juegos de fichas con sus debidos enunciados e indicaciones para que el lector empiece a crear los personajes de su propia obra, en el libro se aclara que la cantidad de personajes está a voluntad del lectoescritor.

Dimensión Física		Gráfico	
Nombre:			
Edad:			
Aspecto Físico:		Dimensión Psicológica	
	Tipos De Personalidad:		
	Temperamento:	Dimensión Sociológica	
Sexo:		Estabilidad emocional:	
Nacionalidad:	Objetivos/metás:	Estado civil:	
	Conflictos Internos:	Ámbito Familiar/Hijos:	
		Ámbito profesional/rango laboral:	
		Conflictos externos:	

3. PSICOLOGÍA DEL JARDÍN

Los escenarios del jardín se conectan con la estructura dramaturgica

Entrada	→	Historia
Fuente de la vida	→	Argumento
Cueva de Baco	→	Conflicto
Árbol de Brahma	→	Obstaculo
Abismo Apennin	→	Climax
Lago oscuro	→	

FIN

Según las cláusulas, dones y diseños de Baco, en cada lugar se induce al escritor a realizar las diferentes etapas de la escritura dramaturgica, a partir de cuadros de escritura abiertos.

A partir de las ideas inspiradas en el transcurso de la creación del texto, se toma la herramienta de crear un concepto, el cual guía o conecta los posibles ejercicios más coherentes a una estructura dramaturgica. Se enlaza cada lugar del jardín con la estructura de la escritura dramática de esta manera.

Según los dones y las cláusulas descritas de cada sitio, se induce al lector escritor a formar la estructura básica de la obra utilizando las fichas de escritura abiertas, implementando una pequeña didáctica.

ej: Árbol de Brahma- Obstáculos:

El árbol de Brahma yace en el jardín es de tronco negro y largas ramas sus hojas son blancas de un suave pelaje, tan tersas y tiernas, es el llamado de Brahma pues siendo un árbol

tan atractivo no pasa desapercibido, el árbol induce al desasosiego a lo más primitivo ,triste de los personajes y Brahela aprovecha para seducir el inconsciente de los mortales, planta obstáculos y tentaciones para que los actores no terminen en el Apernon.

Las hojas a manos de los personajes representan malas decisiones u obstáculos en el camino.

Te regalo 7 hojas:

Describe la mala decisión o el obstáculo por cada hoja regalada, en un guión continuo.

El obstáculo o la mala decisión a partir de la más sencilla a la más compleja.

Piensa como antagonista te regalo 7 hojas de Brahela “ten en mente tu objetivo”

plantea tu objetivo de 3 a 4 palabras antes de empezar ()

Ahora que tienes siete obstáculos cuando se esté redactando tu guión final, precisa cuál es el momento indicado para que tu personaje los supere, los puedes distribuir desde la entrada hasta antes del abismo Aperton; recuerda que deben ir en sentido de intensidad del obstáculo, es decir del más sencillos al más complejo, si deseas aumentar las hojas o disminuirlas al momento de la redacción de la obra está a tu criterio.

De esta manera se encuentra planteado cada lugar según la estructura dramática, algunos sitios tienen ejemplos extraídos de la I Obra o que se parecen en similitud para que el lector escritor entienda un poco más el proceso.

4. OBRA DE TEATRO
Paso final

- Síntesis
- 1. Producción:
"Cuando mis cenizas puedan hablar"

Ejemplo del proceso
en la obra teatral

Último espacio de intervención, 25 hojas en blanco para que a través de las fichas de escritura se escoja y se redacte la nueva obra.

Después de haber realizado los cuatro puntos el lector escritor ya tiene toda una maqueta de su próxima obra de teatro, en este punto del libro se expone la síntesis de la primera obra del El jardín de la vida, titulada: Cuando mis cenizas puedan hablar, la cual ya

fue expuesta en la pg 23 del presente documento, luego de esto se encuentra toda la obra de teatro en su totalidad y seguido cerca de 25/30 pg en blanco para el lectoescritor redacte su propia obra organizando allí todo lo que se ha escrito en el transcurso del libro.

Aplicación

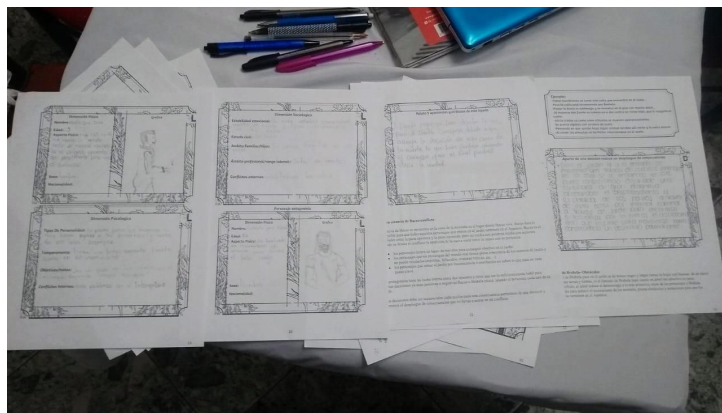
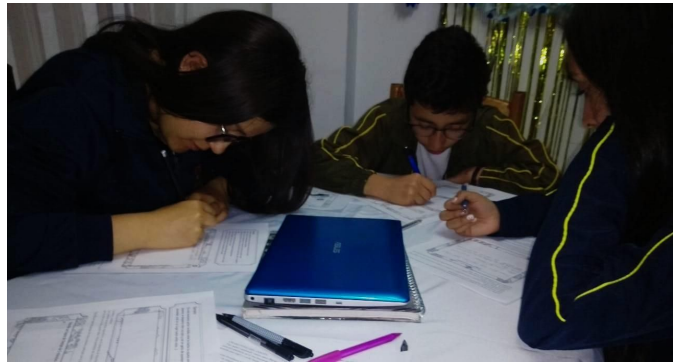
Luego de este proceso, el lecto escritor empieza a darle forma a su obra escogiendo las partes más llamativas para él, en el orden que se ha establecido, viene el trabajo fuera del libro pues ya con todo el entramado solo es organizar las ideas, recoger lo que cree pertinente de cada ficha de escritura, darle unos retoques en cuanto a los diálogos y darle vida a su obra.

Se sugiere que la síntesis de la obra sea escrita después de haber terminado su redacción ya que es más fácil resumir lo que ya está escrito.

Basado en esta estrategia, se buscó un grupo de voluntarios en la localidad de Bosa, de edades entre 13 y 22 años, que siguiendo la lectura resolvieron algunas de las didáctica, a partir de la herramienta “Seguir Iterando”, se realiza un prueba rápida para ver el alcance del prototipo en las diferentes edades y la creatividad que nace a través de la propuesta.

Para el desarrollo y análisis de los resultados de la actividad creativa de los lecto escritores intervinientes, se organizó una mesa redonda, en la que se expuso que por tiempo los voluntarios no alcanzaron a leer todo el libro, debido a esto, se realiza una contextualización y se explica a cada voluntario la dinámica, aunque se obtuvieron buenos resultados hace falta un lapso de tiempo de por lo menos de 20 días o un mes para que el

lecto escritor tenga la disponibilidad de investigar y analizar un poco más las acciones y argumento de su obra. Con este proceso se logró agregar algunas cláusulas y una explicación más concisa de las didácticas.

Apreciación del boceto

SANDRA JULIETH GARCIA

Licenciada en educación básica con énfasis en lengua castellana

Pedagoga de jardín social Girardot – Compensar

Como pedagoga en educación inicial se debe tener en cuenta que poder centrar la atención de un grupo de estudiantes pone a prueba al docente a que sea innovador del conocimiento resaltando las necesidades e intereses del mismo. En esta obra se ve plasmada la intención de transportar al lector a través de vivencias reales a un mundo imaginario y mágico, permitiéndole así que su aprendizaje sea significativo, generando una diversidad de emociones que conllevan a que sea partícipe de dicha construcción, creando escenarios naturales, incentivando a la reflexión y por supuesto incluyendo elementos básicos como es el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio; son las actividades rectoras de la primera infancia que deben perdurar y fortalecer en la educación, todo con el fin de proporcionar experiencias extraordinarias potenciando un desarrollo integral, incluyendo aspectos fundamentales a nivel lingüístico, artístico y social, etc. Reunidos en un solo tema o en ese caso en una obra que tiene personajes míticos inspirando a nuevas obras teatrales.

REFLEXIONES

Partiendo de la experiencia de la creación del prototipo didáctico, se llega a la conclusión que es un ejercicio que no sólo dinamiza la creación de obras de teatro, si no también influye en los aspectos sociales y mejora el estilo de escritura, poniendo en práctica la didáctica me doy cuenta que cualquier persona que tenga la disposición, puede desarrollar este libro pues es una forma de estimular la creatividad.

En prospectiva se espera que el artefacto sea una guía que le muestre al lectoescritor una forma de leer y escribir a manera creativa y dinámica, poco usual, que sea un estimulador para generar más dramaturgia e incentivar a los jóvenes, porque no, a adultos a escribir e imaginar, promoviendo la solución de conflictos.

Su aplicación da cuenta que no importa la edad ya que este proceso creativo puede ser practicado en cualquier momento de la vida.

Es gratificante poder dar a conocer este prototipo en dónde estoy invitando a las personas a que construyan obras dentro de un espacio dramático, el cual fue pensado totalmente en los lecto escritores y acompaña cada paso a aquellos que deciden ingresar en este mundo imaginario.

Personalmente la escritura es un proceso soñador, de perseverancia e investigación, considero que se alcanzó a diseñar un texto lo suficientemente entretenido, sensitivo y educativo.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Ester Trozzo, Sandra Vigianni y Luis Sampedro (2003), Dramaturgia Y Escuela II. Instituto nacional del teatro FAD.

García, A (2017) Byzantion nea hellás. Para la comprensión de la tragedia-¿quién es dioniso?- ,Nº 36 , 347 / 371.

Lajos Egri (2009), El arte de la escritura dramática: Fundamentos para la interpretación creativa/ introd. De gilbert Miller; tr.y Prol silvia Peláez.- méxico UNAM, centro Universitario de estudios cinematográficos.

Sigmund. F.(1915).Lo inconsciente, Edición electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS

Bajtín, Mijail M.(1.989) Madrid, Taurus.Las formas de tiempo y del cronotopo en la novela, Ensayos de poética histórica, 237 / 409.

Tzvetan Todorov(1980), Introducción a la literatura fantástica. México.

Augusto Boal (2002), El arco iris del deseo, Alba Editorial, S.L.U, España.

Francisco Alonso, (s.f), Didáctica de la escritura creativa, Universidad Autónoma de Madrid, Tarbiya 51/66.

George.L(sf) La pedagogía teatral, una herramienta para educar, Facultad de arte. Universidad de Québec, Educación Social núm. 13 pp. 54 - 65

Andrea .C.(2016).Qué es: Diseño Centrado en el Humano (DCH), recuperado de <https://blog.acantu.com/que-es-diseno-centrado-humano/>