

Miércoles 7 de Octubre

Artes

Se aprende improvisando

Aprendizaje esperado: *Transforma creativamente los acontecimientos cotidianos en eventos extraordinarios con el uso de los elementos de las artes.*

Énfasis: *Convertir un día de la vida real en un evento ficticio por medio de los elementos de las artes y ejercicios de improvisación.*

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que existen acciones que realizas en tu vida cotidiana, donde, si las llevas a un plano consciente y las resignificas por medio de la imaginación y el juego, puedes transformarlas en manifestaciones artísticas, y retomarás algunos de sus elementos para expresarte, observar, crear, escuchar e inventar cosas nuevas en tu día a día.

¿Qué hacemos?

Para iniciar con la sesión responde las siguientes preguntas.

- ¿Qué acciones llevas a cabo de manera cotidiana?

Tal vez tú respuesta sea que te levantas, te bañas, desayunas, limpias tu cuarto e inicias con tu trabajo diario.

- ¿Qué historia fantástica podrías inventar de tus experiencias cotidianas?

Quizás te gustaría inventar que, por medio de un objeto, pudieras teletransportarte a la escuela y así ahorrar tiempo y esfuerzo.

- ¿Qué necesitarías para inventar una historia corta como esa?

Deja volar tu imaginación, utiliza los objetos que ves y dales un uso fantástico o irreal.

Aquí podrías elegir primero el objeto que te ayude a teletransportarte, por ejemplo, una pulsera, que, con el poder de tu imaginación, logrará a transportarte a cualquier lugar.

Entonces ya tienes al protagonista de tu historia: tú. Tu ya tienes un objetivo: teletransportarte a la escuela para ahorrar esfuerzo y el objeto que te lo permitirá: una pulsera mágica. Ahora tienes que desarrollar una historia, como la que se describe a continuación.

"Había una vez un joven que se llamaba Pepe y siempre llegaba tarde a su escuela, así que decidió buscar la pulsera Cronos, un amuleto mágico que había pertenecido a sus ancestros y que tenía el poder de teletransportar a quien lo usará a donde quisiera..."

Para hacer más interesante la historia, se puede agregar un acontecimiento que se vuelva un obstáculo para el protagonista.

Algo así como: *"Pero la pulsera Cronos había sido robada por los Retardadores, un grupo de villanos que deseaban que todo el mundo llegara tarde y así crear el caos en todo el planeta... ¿Podrá Pepe recuperar su pulsera mágica? No se pierdan la continuación de esta historia..."*

Te toca a ti terminar la historia. O mejor aún, inventa una propia. Algo que salga de tu imaginación y creatividad.

Puedes imaginar que tu historia tiene distintos personajes, y el desarrollo de la trama puede ser real o ficticia, así como finales que sean totalmente distintos entre sí. Por ejemplo, la historia puede terminar bien o mal, como una comedia o como una tragedia. O que el acontecimiento genere una consecuencia en la historia, por ejemplo, que Pepe al ir a recuperar su pulsera con los *Retardadores* se quede atrapado para siempre en ese mundo. Otra opción es que la historia regrese a lo cotidiano, es decir, antes del acontecimiento, por ejemplo, que Pepe se dé cuenta que todo era un sueño y apenas va a sonar su despertador. Eso es lo maravilloso de la imaginación: mientras más la usas, más la desarrollas.

Se han tocado los dos primeros temas de esta sesión: la ficción o imaginación y la técnica de improvisación, dos términos que se utilizan en el teatro pero que, al trabajarse junto con la danza, música y artes visuales, se crean procesos creativos sorprendentes.

¿Tú sabes qué es la técnica de improvisación? ¿Cómo se trabaja la imaginación y ficción en el arte?, para aprender más sobre estos términos observa los siguientes videos.

1. Improvisando en la escena

https://www.youtube.com/watch?v=EnoQpL_wZfo

2. ¿Qué es la improvisación?

<https://youtu.be/DtVnRltIxVc>

3. Que es la ciencia ficción

https://www.youtube.com/watch?v=c_QQ-8atjWs

Ahora que ya sabes que la aceptación es indispensable para crear historias improvisadas y que la ficción se puede crear a partir de tu imaginación, pon en práctica a partir de otros ejercicios de improvisación.

La técnica de improvisación, no solo te ayuda a desarrollar tu creatividad, también fortalece tu capacidad para resolver problemas, a desarrollar tu agilidad mental, adaptarte a los cambios, escuchar y ser generoso con los demás, afrontar los obstáculos de manera positiva y a trabajar en equipo, entre otras habilidades; todo resuelto desde tu imaginación y creatividad. Una de las capacidades que tienen todos los seres humanos es justamente la creatividad.

Ahora verás 3 ejercicios para trabajar la improvisación, en diferentes disciplinas artísticas.

El primero se llama "sílaba completa palabra" y consiste en lo siguiente:

Con otra persona, u otras personas, de tu familia que estén cerca, menciona una sílaba y la persona que esté a tu lado deberá completar con otras sílabas, una palabra. Después esa persona deberá generar una nueva sílaba para que la siguiente persona, o tú, digan otras sílabas y, generen otra palabra y así sucesivamente. Por Ejemplo:

Tú: Dices Pa

Segunda persona: leta... Lom...

Tú: briz... Ca...

Segunda persona: labaza... Cha...

Tú: pulín... Le...

Segundo ejercicio se llama: "Sílaba completa frase", para lo cual tú le dirás a otra persona una sílaba y el otro deberá completar no sólo una palabra, como en el ejercicio anterior, sino que también deberá decir otras palabras hasta completar una frase entera. Por ejemplo:

Tú: Pá...

Segunda persona: ... same ese palo para pegarle a la piñata. Ju...

Tú: ... raría que te conozco de algún lado. Cra...

Segunda persona: ...yolas, ¡vendo crayolas baratas! Cui...

Tú: ... dado con la lagartija, casi la pisas.

Puedes ver como ahora tu mente está más ágil. Una segunda parte de este ejercicio, será por medio de dibujos tú dirás una categoría (las categorías deben ser generales como: frutas, terror, cómico) y la segunda persona dibujará lo primero que se le venga a la mente en 10 segundos o puede ser viceversa la otra persona te puede dar la categoría y tu dibujar.

Después de hacer unos tres dibujos cada uno, los van a intercambiar entre ustedes y deben ver qué cosas se representan en cada dibujo, pero lo harán por turnos, y van a dar la respuesta por medio de representaciones corporales.

El tercer ejercicio está relacionado con la danza y la música, y se llama "Maya dice...", donde tu pondrás una canción y vas a caminar por el espacio siguiendo el ritmo de ella, mientras tanto la persona con la que estás trabajando los ejercicios te hará una serie de indicaciones como: "Maya dice hacer tal o cual cosa" la vas a ejecutar, como correr, saltar, agacharte, aplaudir, entre otras.

Ahora, para que te des una mejor idea de cómo trabaja la improvisación en la vida cotidiana observar el siguiente video:

4. Tiempo para jugar pequeños universos con staku Allende

<https://www.youtube.com/watch?v=ZCFliD0UDY>

Como pudiste observar y escuchar tu cuerpo es una poderosa herramienta de comunicación que se apoya en las diferentes manifestaciones artísticas para contar historias cotidianas fruto de tu imaginación y creatividad, además como escuchaste y viste en los diferentes videos y actividades, estos ejercicios incentivan tu agilidad mental y tu capacidad expresiva, ayudándote a entender y relacionarte mejor con el mundo que te rodea.

Para que puedas realizar la última actividad considera los aspectos importantes de los ejercicios de improvisación, que son:

- ¿Qué tipo de personas pueden practicar la improvisación? (edad, género, profesión, entre otros datos)
- ¿Cuáles son las características principales de la improvisación?
- ¿De qué manera, la técnica de improvisación te ayuda a comprender mejor el mundo? (resolución de problemas de una manera creativa, y generar nuevas cosas e ideas ante la adversidad la cual podría ser una de tus cualidades)
- ¿Cómo generar ambientes de bienestar para uno mismo, las personas que te rodean y en los mundos o personajes que vas a crear a partir de la ficción o imaginación por medio de la improvisación?

- ¿De qué manera puedes lograr comunicarte con los demás levantando la voz y emitiendo tus propias opiniones con la ayuda de la técnica de improvisación?

Debes recordar que todos somos seres dotados de creatividad y es sólo cuestión de entrenarla, pues, así como los deportistas entrenan para ser cada vez mejores técnicamente y poder resolver lo que se les presenta en un partido, los improvisadores profesionales también deben entrenar para resolver de la mejor manera lo que se presente en la función. Finalmente, todos improvisamos en nuestro día a día, pues por más que planifiquemos lo que queremos hacer en el día, siempre habrá imprevistos que tendremos que solucionar, y por lo tanto improvisar. Lo importante es siempre usar la calma y adaptarnos lo que venga con optimismo.

No olvides que la base de la improvisación es la aceptación, la espontaneidad, siempre estar alerta y que no hagas juicios sobre lo que propongas, porque de lo contrario te censurarás y no podrás avanzar. Siempre di "sí y además", y con eso nuevas e interesantes puertas se te abrirán.

El Reto de Hoy:

Elabora una historia y luego transfórmala en una historieta.

Para hacerlo vas a realizar un ejercicio de improvisación que va a fomentar aún más tu agilidad mental, tu creatividad y tu memoria.

Tendrás cinco palabras y tú tratarás de recordarlas todas y de formar una historia con ellas. Estas palabras son:

Automóvil, cueva, pantera, limón, ruido.

Observa el ejemplo de la historia, para que realices la tuya.

Ejemplo:

Un día iba por una carretera y se descompuso mi automóvil; como se hizo de noche me metí en una cueva para dormir. De pronto escuché un ruido y me percaté de que era una pantera que vivía en la cueva. Cuando me iba a atacar, recordé que traía un limón en la bolsa de mi pantalón, porque en la mañana me estaba comiendo unos chicharrones. Le eché el jugo de limón en los ojos a la pantera y pude escapar. Me fui corriendo y del susto logré llegar hasta mi casa... Fin.

Con tu imaginación no podrás parar de improvisar historias. Por último, transforma tu historia en una historieta, donde vayas ilustrando todo

lo que cuentas. Así tu improvisación también se transformará en dibujos y tu creatividad se habrá manifestado en muchas formas de arte.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.