

Guía didáctica

VERSUS

AUDITORIO DE TENERIFE
ÁREA EDUCATIVA Y SOCIAL

Quiénes somos

La progresiva desaparición de las materias artísticas en los planes de estudio ha generado una crisis de valor en el sector cultural que amenaza a teatros, museos, salas de conciertos y todas las instituciones en las que se sucede la dimensión estética y el hecho escénico. Estas disciplinas ayudan a analizar y entender el arte, educan la mirada, abren el camino al pensamiento crítico, a la sensibilidad ante el mundo y sus singularidades.

El proyecto Musical.IES nace con la intención de llenar este hueco en la educación. Propone un novedoso

sistema basado en el work in progress, utilizando las diferentes disciplinas artísticas como herramienta para la construcción personal y la educación de la inteligencia emocional. El programa diseñado ofrece una serie de talleres de interpretación, canto y danza, enfocados al desarrollo de cada técnica, partiendo de un descubrimiento individual integrado en el concepto de ensemble y trabajo en equipo. A través de proyectos creativos, de investigación y de exposición no sólo se descubren algunas cualidades artísticas innatas de los participantes, sino que se potencia el trabajo en equipo, la autoestima

y el sentido de la responsabilidad. Este proceso culmina con el ensayo y puesta en escena de un espectáculo interpretado íntegramente por los participantes.

El programa sirve para construir puentes, no sólo entre los participantes, sino también ampliando el alcance de la actividad a sus círculos más cercanos, sus familias y sus centros educativos.

Este proyecto sigue la metodología Art Diving que, dada su flexibilidad, permite ajustarnos a las necesidades específicas del alumnado y de la institución en cada

momento, adaptando los contenidos y objetivos como sea necesario.

En su octavo año Musical.IES no sólo ha reafirmado su importancia dentro de la educación en valores artísticos y sociales, sino que también se ha posicionado a la vanguardia de métodos y proyectos de creación de audiencias, actuando como motor e impulso del consumo y la demanda cultural. Además, sirve de apoyo, acompañamiento y complemento de la formación integral del alumnado participante.

Sinopsis:

Versus es una puerta a un futuro cercano, un futuro de cambio y justicia para todos. En este nuevo mundo iremos a contracorriente de los manuales de historia y en lugar de centrarnos en los grandes acontecimientos, miraremos con lupa a los individuos que existen en lo más profundo de un cambio social.

Versus es un viaje por las luchas y motivaciones de esos individuos anónimos que, en un gesto irreverente de amor y tolerancia, se tomaron de la mano con completos desconocidos para formar parte, como chispas, del incendio de la rebelión.

Personajes principales

En el mundo de Versus todos los participantes reciben el nombre que les da La Revolución. Es por ello, que siendo fiel a su espíritu clásico, los nombra siguiendo el patrón Homérico, es decir, nombre y epíteto, más conocido como epíteto homérico.

- La Revolución
- El Sistema
- Valeria, la de la chispa en los ojos
- Abba, el que tiende la mano
- Aquiles, el de los pies ligeros
- Tristán, corazón de león
- Mercucio, el de la sonrisa permanente
- Elvira, la de la sangre amazona
- Afrodita, el de las piernas infinitas
- Kala, la que hace honor a su nombre

Ficha artística

Dirección Artística Auditorio de Tenerife

Dirección Artística del Espectáculo

Ayudante de Dirección Artística del Espectáculo

Dirección de proyecto

Equipo pedagógico

José Luis Rivero

Melodie Pérez

Elena Feria

Melodie Pérez

Alejandro de la Barreda

Elena Feria

Mirela Fregolent

Melodie Pérez

Ubaldo Pérez

Daniel Badal

Ubaldo Pérez

Auditorio de Tenerife

Geni Afonso

Leo Martínez

Sergio Martín

Diseño de Iluminación

Diseño de Sonido

Escenografía

Diseño maquillaje y peluquería

Diseño de vestuario personajes principales

Ayudante de producción de Auditorio de Tenerife

Objetivos

En este taller aportaremos las herramientas básicas al profesorado para que puedan dirigir una sesión de trabajo enfocada a obtener del alumnado los siguientes objetivos generales y específicos:

Generales

- Acercar al alumnado al género del teatro musical.
- Trabajar la conciencia corporal
- Desarrollar la creatividad

Específicos

- Practicar la conciencia espacial:
 - Parcial: el lugar que ocupa mi cuerpo en el espacio.
 - Total: mi lugar en un espacio compartido.
- Desarrollar la percepción rítmica
- Aprender a disociar entre focus y altura.
- Trabajar la desinhibición
- Aumentar capacidad de reacción
- Experimentar la adaptación a diferentes ritmos
- Aportar conocimientos sobre respiración, articulación y dinámica vocal.
- Mejorar la compenetración grupal.
- Tomar conciencia de la realidad política, cultural y social que los rodea.
- Desarrollar la capacidad de improvisación.
- Generar espacios para el autoconocimiento.

Actividades

1. Ritmo/ Espacio

Objetivos:

- Practicar la conciencia espacial
- Parcial: el lugar que ocupa mi cuerpo en el espacio.
- Total: mi lugar en un espacio compartido.
- Desarrollar la percepción rítmica
- Experimentar la adaptación a diferentes ritmos
- Mejorar la compenetración grupal.
- Generar espacios para el autoconocimiento.

.....

Descripción:

Repartimos al alumnado por todo el espacio disponible. Una vez ubicados se les indicará que deben encontrar el ritmo de distintos tipos de música. Una vez hayan afianzado su capacidad de encontrar el ritmo dentro de las distintas canciones se desplazarán siguiendo este ritmo. El docente podrá añadir pautas a este desplazamiento haciéndolas coincidir con determinados momentos del tempo.

2. Focus, altura y ritmo

Objetivos:

- Desarrollar la percepción rítmica
 - Aprender a disociar entre focus y altura.
 - Generar espacios para el autoconocimiento.
-

Descripción:

El alumnado se distribuye por el espacio. Marcaremos las pautas de dirección (puntos cardinales), altura (de pie, sentadillas y cuclillas) y focus (hacia dónde dirijo mi mirada/atención). Iremos trabajando cada uno de los elementos y luego los coordinaremos siguiendo diferentes estímulos musicales o efectos sonoros. El trabajo finaliza con la creación de pequeñas coreografías en base al trabajo realizado.

.....

IMPORTANTE

Debemos promover un ambiente seguro de creatividad, propiciando que se genere un resultado estético agradable del que los alumnos puedan sentirse satisfechos. Para eso será muy importante la elección de la música y permitir que el ejercicio se dilate todo lo que sea necesario hasta tener a todo el alumnado comprometido. Una propuesta interesante para que el alumnado vea lo que ha hecho es que el docente grabe imágenes que pueda compartir con ellos después.

3. Círculo de nombres

Objetivos:

- Aumentar capacidad de reacción
- Experimentar la adaptación a diferentes ritmos
- Aportar conocimientos sobre respiración, articulación y dinámica vocal.
- Mejorar la compenetración grupal.
- Desarrollar la capacidad de improvisación.
- Generar espacios para el autoconocimiento.
- Desarrollar la percepción rítmica
- Trabajar la desinhibición

.....

Descripción:

Colocamos a los alumnos en círculo. Por turnos deberán decir su nombre y acompañarlo con un movimiento que ellos consideren que lo represente. A continuación todo el grupo repetirá el nombre y movimiento del compañero. Una vez que todos los componentes del círculo hayan hecho su movimiento se dividirán en grupos (mínimo 5). A partir de este momento tendrán que elaborar una coreografía utilizando los movimientos que más les hayan gustado.

Una vez hayan montado su coreografía deberán representarla con distintos tipos de música, ajustando los movimientos no sólo en cuanto a ritmo sino en cuanto a intención.

4. Vocal

Objetivos:

- Aportar conocimientos sobre respiración, articulación y dinámica vocal.
 - Mejorar la compenetración grupal.
-

Descripción:

De pie, o tumbados en el suelo boca arriba, colocamos una mano debajo del ombligo, y la otra sobre el pecho. Tomaremos aire y registraremos en qué orden se levantan las partes de nuestro tronco. Cogemos aire y respiraremos sólo con la zona clavicular. Luego sólo con la zona costal, notando cómo se expanden las costillas. Por último, aprenderemos a respirar con la zona abdominal, inflando desde la base del pubis. (Respiración diafragmática). Luego una respiración lo más completa posible, empezando por la zona abdominal, luego costal, luego clavicular. De pie, masajearemos diferentes partes del rostro con las manos. Luego soltaremos la mandíbula. Movilizaremos la lengua y los labios para calentar la boca. Terminaremos con sonidos como R, M, L, etc. para calentar tanto bucal como vocalmente, con una mano debajo del ombligo para cerciorarnos de que cogemos aire primero por ahí, y es la última zona que termina de desinflarse al expirar.

.....

Duelo con la voz/expiración

Por parejas. Los jugadores se ponen espalda con espalda. A la señal, se separan una cantidad de pasos acordada previamente y al ritmo que marque el profesor. Cuando la cuenta acabe, se giran para enfrentarse y se “disparan” la una a la otra, señalándose con el dedo índice y repitiendo siempre lo mismo (días de la semana, meses del año, un verso, un estribillo o algo similar) con una sola expulsión, no vale volver a inspirar. Gana el que dure más tiempo de los dos sacando voz.

5. Publicidad

Objetivos:

- Mejorar la compenetración grupal.
- Desarrollar la capacidad de improvisación.
- Generar espacios para el autoconocimiento.
- Trabajar la desinhibición
- Practicar la conciencia espacial
 - Parcial: el lugar que ocupa mi cuerpo en el espacio.
 - Total: mi lugar en un espacio compartido.

Descripción:

Dividimos a los alumnos en grupos (5 mínimo) y se les da la consigna de que deberán elaborar un anuncio publicitario. En primer lugar deberán hacer un anuncio para una revista, es decir, foto fija. En esta foto podrán vender lo que quieran, pero deberá tener mucha claridad, ya que la finalidad es que representen esta foto fija frente a sus compañeros y éstos sean capaces de entender qué producto anuncian. Una vez terminada esta fase deberán elaborar un anuncio televisivo vendiendo el mismo producto. En esta ocasión podrán interpretar, cantar y utilizar materiales de atrezzo que les ayuden a hacer el mejor anuncio posible.

6. Versus

Objetivos:

- Mejorar la compenetración grupal.
- Tomar conciencia de la realidad política, cultural y social que los rodea.
- Generar espacios para el autoconocimiento.

Descripción:

Antes de comenzar a relatarle al alumnado el contenido del musical deberemos crear un espacio de reflexión que les ayude a vincularse y acercarse a las temáticas que conocerán en el espectáculo. Para ello deberemos generar un debate breve en el que los llevemos a plantearse en qué sistema vivimos y si hay algo del mismo que les gustaría modificar. Es importante permitirles que se expresen libremente y ayudarles a identificar los conceptos que les desagradan para que comiencen a utilizar la terminología adecuada.

Multiviral:

Una vez agotado el debate, procederemos a escuchar “Multi viral” de Calle 13 (Álbum “Multiviral”, 2014”). Cada alumno marcará la frase con la que más se haya sentido identificado e intentará ver si en la canción hay más ideas de las que comentaron en el debate o si falta alguna. Después de esta audición podrán hacer un análisis musical de la canción, además de aprenderse las partes corales de la misma y participar el día de la función.

Epíteto homérico:

Una vez conozcan el argumento de la obra y los personajes principales, les propondremos un trabajo de creación literaria en el que tendrán la oportunidad de construir su personaje dentro de la revolución. Para ello deberán ponerse un nombre revolucionario siguiendo el canon del epíteto homérico y relatarnos qué los ha llevado a formar parte de la lucha y qué esperan que suceda a raíz de esta situación.

Letra Multi viral

Todo empieza con una llamarada
Cuando despedimos llamas de nuestras miradas
Quieren detener el incendio que se propaga
Pero hay fuegos que con agua no se apagan
Y se acerca la linea policíaca
Los músculos se tensan
Y aumenta la frecuencia cardíaca
Suben los niveles de testosterona

Y empieza ese momento
En el que se enfrentan las personas
Cuando somos amigos del coraje
Cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje
A mi me ordena la razón, a ti te ordena un coronel
Si nuestra lucha es de cartón
La de ustedes es de papel

Y no nos paran
Porque un mensaje contundente
Convierte a cualquier teniente
En un tiburón sin dientes
El Sistema nos teme
Porque la revolución habita en nuestros genes
Si la prensa no habla
Nosotros damos los detalles
Pintando las paredes
Con aerosol en las calles
Levanto mi pancarta y la difundo
Con solo una persona que la lea
Ya empieza a cambiar el mundo!

Todos:

Codo con codo

Paso con paso

Crece la ola

Crece la espuma

Cuando cada vez más gente se suma

El que controla
El que domina
Quiere enfermarte pa' venderte medicina
Y nos endrogan
Nos embrutecen
Cualquier pregunta que tengamos
La adormecen

Son las mentiras recalentadas
Nos alimentan con carne procesada
Y la gente sigue desinformada
Una noticia mal contada
Es un asalto a mano armada

Nos infiltramos
Nos duplicamos
Como las células
Nos multiplicamos
Al que no quiere caldo
Se le dan dos tazas
Somos la levadura que levanta la masa

Nuestras ideas son libres y están despiertas
Porque pensamos con las puertas abiertas
Lo que no se ve
Lo estamos viendo
Nacimos sin saber hablar
Pero vamos a morir diciendo

Todos:

Codo con codo

Paso con paso

Crece la ola

Crece la espuma

Cuando cada vez más gente se suma

Codo con codo

Paso con paso

Codo con codo

Paso con paso

Crece la ola

Crece la espuma

Cuando cada vez más gente se suma

AUDITORIO DE TENERIFE
ÁREA EDUCATIVA Y SOCIAL

auditoriodetenerife.com

Colaboradores del
Área Educativa y Social de Auditorio de Tenerife

