

Isabella va a la ópera

Director General del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo: Ramiro Osorio

Directora y creadora de la Teatropedia: María Teresa Calderón

ÁREA DE RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN SOCIAL

Directora Relacionamiento estratégico e Innovación social: María Teresa Calderón

Subdirectora Relacionamiento Estratégico e Innovación Social: Laura Escobar

Asesora en Educación: Luz Helena Cano

Productora Creativa: Juana Fernández

Gerente de Cuentas: Sonia Ezquerrena

Asistente de Proyectos y Alianzas Estratégicas: Lina Molina

Autor: Omar Parrado

Lineamientos pedagógicos: Jorge Baxter y Luz Helena Cano

Revisión y edición: Luz Helena Cano

Ilustración carátula: Jorge Bandera

Ilustraciones interiores: Eulalia Ospina

Diseño y diagramación: Elizabeth Restrepo

Corrección de estilo: Jacobo Celnik

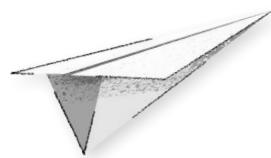
Primera edición: Julio de 2020

Bogotá D.C. Colombia

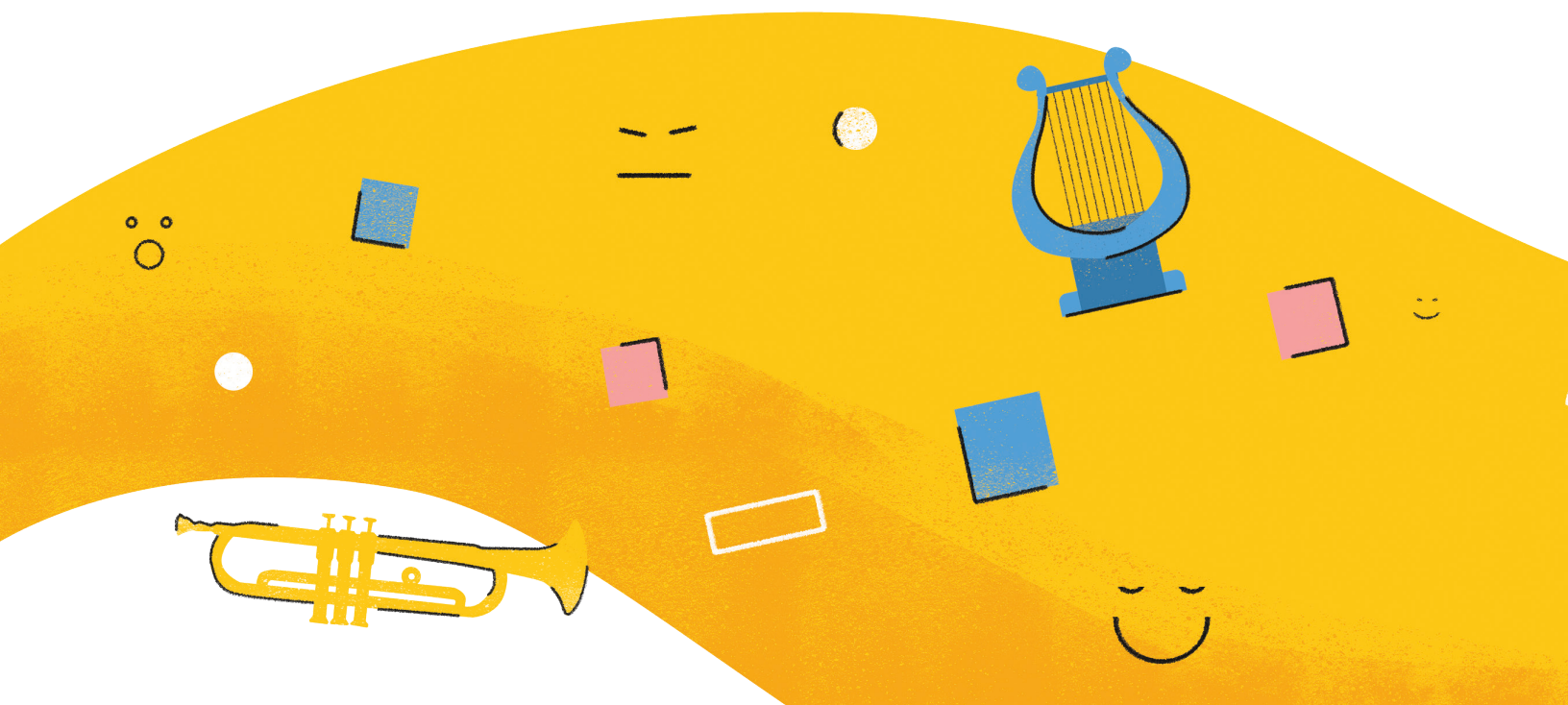
AGRADECIMIENTOS:

CONTENIDO

- 4 Información general de la guía
- 6 Módulo I: Educación artística**
- 7 **SESIÓN 1:** Teatro y ópera
- 13 **SESIÓN 2:** Música

- 17 Módulo II: Educación emocional**
- 18 **SESIÓN 1:** Las emociones y el arte
- 23 **SESIÓN 2:** Narrativas e historias culturales

Isabella va a la ópera

PALABRAS CLAVES

Música
Ópera
Identificación de emociones
Educación emocional
Historias y cultura

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Educación artística
Educación emocional

EJES TEMÁTICOS

Emociones
Artes musicales
Artes escénicas
Manifestaciones artísticas

NIVELES

Básica primaria

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Se espera que los estudiantes logren:

Primer módulo

1. Identificar algunas características y elementos propios de la ópera y el teatro.
2. Reconocer la música y algunos de sus elementos básicos.
3. Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo ante estímulos musicales variados.

Segundo módulo

1. Identificar la diversidad de emociones presentes en sí mismo, en los demás y cómo reconocerlas.
2. Valorizar la interculturalidad para rescatar la cultura propia.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

La ópera es una composición dramática y musical en la que a través de un diálogo cantado conocemos historias, acompañados de una gran orquesta. En la ópera encontramos muchos elementos que despiertan el interés artístico y generan múltiples emociones: el asombro, la alegría, la emoción, el estrés, la ansiedad, el temor o el disgusto. También nos permite conocer otras culturas y reflexionar sobre las representaciones artísticas de nuestras comunidades, dándonos la posibilidad de entender el mundo desde una perspectiva mucho más amplia.

Esta ficha está compuesta por dos módulos: el primero está enfocado en el desarrollo conceptual de elementos básicos del teatro y la ópera, así como actividades prácticas para la enseñanza de conceptos básicos de la música; el segundo, busca, en una lógica de educación emocional integrada con los elementos de la educación artística, que los estudiantes logren identificar y entender sus emociones mediante la realización de actividades dinámicas y autorreflexivas. Además, se espera que puedan ver dichas emociones en los demás. Se espera que los estudiantes estén en la capacidad de nombrar y de poder clasificar lo que están sintiendo. Integrado en el segundo módulo, se aborda la experiencia cultural y ofrece la oportunidad a los estudiantes de dar valor a sus propias historias y las que los rodean en su comunidad. Estas historias son a la vez un espacio reflexivo en el que ponen en juego sus emociones.

Esta guía está compuesta por diversas actividades que conducen al profesor, de manera general, en su realización. De acuerdo con el contexto, recursos y tiempo disponibles, el docente tiene libertad para seleccionar las que desea realizar.

Educación artística

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO Educación artística

EJES TEMÁTICOS Artes musicales
Artes escénicas
Manifestaciones artísticas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Se espera que los estudiantes logren:

1. Identificar algunas características y elementos propios de la ópera y el teatro.
2. Conocer algunos elementos de la música.
3. Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo ante estímulos musicales variados.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Se espera que los estudiantes logren:

- Nombrar y clasificar los elementos de la ópera.
- Reconocer el teatro como espacio y como representación artística.
- Definir de forma sencilla elementos claves que conforman la música.
- Reconocer el cuerpo y la voz como elementos para sentir, producir y explorar la música.

CONTENIDOS

Apreciación de la cultura y el arte: teatro, ópera, música.

MATERIALES

Televisor
Tablero
Lapiceros
Papel para cortar
Tijeras
Colores
Pinturas
Pinceles
Equipo de sonido

SESIÓN 1

Teatro y ópera

1. Saberes previos:

Antes de comenzar con la proyección del vídeo se discute con los estudiantes las siguientes preguntas:

- ¿Qué es el teatro?
- ¿Qué es la ópera?
- ¿Qué es la música?

Es importante recalcar que en este punto el docente solo orienta a los estudiantes para generar un acercamiento a lo que saben. El estudiante se toma algunos minutos para crear sus propias definiciones y el docente les pide a los estudiantes completar las primeras dos columnas: "Lo que sé" y "lo que quiero saber".

CONCEPTO	LO QUE SÉ	LO QUE QUIERO SABER	LO QUE APRENDÍ
Teatro			
Ópera			
Música			

Una vez que los estudiantes tengan lista su tabla, se proyecta el video completo.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

El Barbero de Sevilla es ópera buffa en dos actos del compositor Gioacchino Rossini con libreto de Cesare Sterbini, inspirada en la comedia *Le Barbier de Séville ou La Précaution Inutile de Beaumarchais*. Tiene como protagonista al Conde de Almaviva, quien corteja a la bella Rosina y, con la ayuda del ingenioso Fígaro, el “barbero de Sevilla”, planea burlar a Don Bartolo, celoso tutor de su amada. Una comedia de enredos donde el absurdo, la astucia y el amor son los principales ingredientes que hacen de esta la ópera más representativa del género bufo por su humorismo y picardía, así como por la belleza y virtuosismo de su música.

La ópera bufa es un género que surgió entre el barroco y el clasicismo y su característica principal es que trata un tema cómico. Evolucionó de la ópera seria, la cual había restringido la comedia por considerar que ésta afectaba la calidad de la poesía y la música. Parte de su éxito se debe a que la ópera cómica trata temas cotidianos, reflejando situaciones y personajes populares y muy conocidos, haciéndola más cercana y entendible. Para el caso de la ópera bufa, su país de origen es Italia, pero la ópera cómica recibió su propio nombre dependiendo del país: en Francia se conoce como la ópera comique, en Inglaterra la ballade opera y en España la zarzuela, con una clara intención de conectar a una audiencia más amplia.

2. Elementos centrales:

0:00

Después de llenar el cuadro y de haber visto el video completo, se empiezan a abordar partes específicas del video. Se presentan los primeros minutos del corto (0:00-2:10) y los minutos de la presentación de la escenografía (6:10-8:10). Luego, entre todos revisan lo que ocurrió en los momentos finales del video (13:10-13:50) en los que se presenta un fragmento de la obra *El Barbero de Sevilla*. En este punto se les pide a los estudiantes que destaquen algunos de los elementos que ven a primera vista y que les han llamado la atención. Se abordan los elementos centrales propuestos en el banco de términos utilizando las preguntas sugeridas. Así, se construye cada uno de los términos teniendo en cuenta las apreciaciones de los estudiantes y utilizando la información brindada en la tabla (no se entrega).

Teatro: El teatro es un espacio de encuentro entre el público y los artistas y es, desde otra definición, una de las artes escénicas más reconocidas mundialmente. Consiste en una puesta en escena en vivo, donde se juntan diversos elementos: los actores, la música, el sonido, la escenografía, y, sobre todo, la gestualidad a la hora de interpretar cualquier emoción. El nombre de teatro no solo se otorga a las piezas dramáticas que se presentan al público, también se describe como teatro a la instalación o edificio en donde se produce dichas puestas en escenas.

Preguntas detonadoras sugeridas

- ¿Lo que acabamos de ver es un teatro?
- ¿Qué lo hace diferente a cualquier otro espacio?
- ¿Cuando hablamos de teatro hablamos de un lugar o de un arte escénica?
- ¿Te gustaría ir a un teatro? ¿Cómo te sentirías estando en un teatro? ¿Qué harías?
- ¿En qué otros espacios podemos hacer una representación teatral?

Ópera: Es una obra dramática y musical en la que los actores se expresan mediante el canto, acompañados por una orquesta, en un espacio teatral ante un público. Existen varios géneros relacionados con la ópera, como son el musical y la zarzuela. La ópera es un género con una historia de más de cuatrocientos años que junto al teatro dominó la escena dramática europea hasta la llegada del cine. Dependiendo del momento histórico en que se crearon las obras, surgieron distintos géneros que incorporaban la idiosincrasia y la emocionalidad del entorno donde fueron compuestas.

Como la describió Bertolt Brecht, influyente dramaturgo y poeta alemán del siglo XX, la ópera es el arte que reúne todas las artes.

- ¿Qué diferencia a la ópera de otras representaciones artísticas?
- ¿Qué elementos del arte crees que se mezclan en lo que vimos?

Escenografía: Corresponde al diseño y decoración del espacio escénico. Utiliza elementos visuales que permiten representar el lugar donde se desarrolla la obra y establece la selección y disposición de los elementos arquitectónicos necesarios para ambientar y representar una obra de teatro, película o programa de televisión.

Preguntas detonadoras sugeridas

- ¿Qué es la magia?
- ¿Qué crees que pueda significar que hay magia en lo que pasa en el teatro?
- ¿Qué elementos del escenario te parecen llamativos?
- ¿Cómo te pareció la decoración del escenario?
- ¿Cambió tu percepción de lo que pasa en las escenas? ¿Cómo?

Libreto: Es un escrito que se utiliza como guía para los actores de una obra cinematográfica o teatral. Suele estar compuesto por el diálogo que los actores tienen que interpretar y de las indicaciones para moverse y relacionarse con el espacio. En el guion también se indica la carga emocional que los actores deben reflejar para la representación de la escena.

- ¿Cómo saben los actores lo que tienen que hacer y lo que deben cantar?
- ¿Crees que utilizan algún tipo de instrucción o paso a paso?

Vestuario: Es el conjunto de prendas, complementos y accesorios que se utilizan en las artes escénicas para representar a un personaje específico. El vestuario tiene la capacidad de reflejar características emocionales del personaje, así como de representar el contexto cultural en que se sitúa la obra. También se usa en ocasiones de manera simbólica para confrontar identidades y sucesos.

- ¿Cómo están vestidos esos actores?
- ¿Es común usar este tipo de prendas?
- ¿Qué nos transmiten estos vestidos?

Orquestas sinfónica y de cámara: Es un conjunto de músicos instrumentales que se especializan en la interpretación de obras de la tradición académica europea del siglo XVIII hasta el presente. La orquesta sinfónica o filarmónica (no hay distinción entre estos dos) es la más grande y está compuesta de numerosos instrumentos (más de 30) que permiten la variedad y riqueza de géneros como la sinfonía, la ópera y el ballet. Las familias de instrumentos que la componen son, las cuerdas (violines, violonchelos y arpas), las maderas (flautas, oboes), metales (trompetas y trombones) y la percusión (timbales, redoblante, platillos y triángulo). Las orquestas de cámara son conjuntos instrumentales pequeños que interpretan música de cámara (origen en los salones de música de los palacios), obras compuestas para un ensamble reducido. No tiene un formato estándar de instrumentos, por ejemplo: cuarteto de cuerdas, quinteto de metales, dúos o tríos instrumentales, los cuales son de gran variedad sonora.

Preguntas detonadoras sugeridas

- ¿Qué sintieron al escuchar la música?
- ¿Es esto diferente a las bandas o grupos musicales que usualmente estamos acostumbrados a ver?
- ¿Es diferente a lo que solemos escuchar?
- ¿Cómo describirías este tipo de música?
- ¿Cuántos instrumentos crees que se necesitan para hacer este tipo de música?

Director: Es el cargo principal de una orquesta sinfónica. Es responsable de unificar a todos los músicos para lograr transmitir las intenciones del compositor y agregar una visión personal y humana a la obra. A pesar de que no suele interpretar un instrumento en particular, conoce a profundidad cada uno de los instrumentos y cómo se relacionan entre sí. El director se reconoce por usar una batuta para dirigir, aunque no todos la usan.

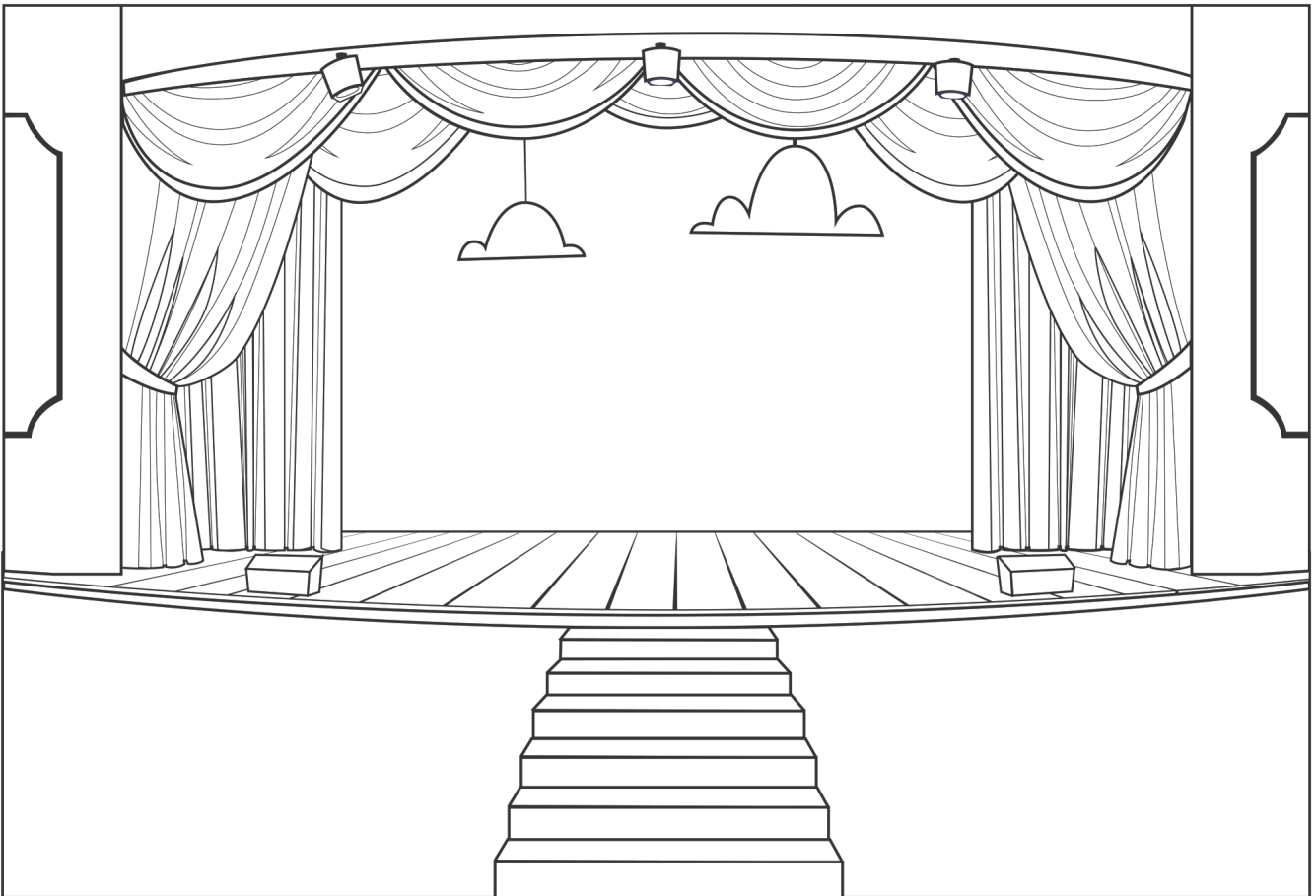
- ¿Cómo crees que los músicos se coordinan para lo que deben tocar?
- ¿Quién se encarga que los músicos toquen de mejor manera?
- ¿A veces, cuando somos muchos, hace falta que alguien nos coordine?

Actividad

Dibuja tu propio escenario

El estudiante, a partir de los escenarios vistos, la construcción presentada en el video y sus impresiones discutidas, dibujará un escenario teniendo en cuenta la escenografía, la inclusión de colores, los personajes y demás elementos que le parezcan importantes.

SESIÓN 2

Música

1. **Retomemos:** El profesor hace una síntesis de lo que han aprendido sobre el teatro y la ópera; enfatiza en la figura de la orquesta sinfónica.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

La música se compone de diversos elementos estructurales, algunos de estos son:

El ritmo: Es el elemento de la música que nos hace aplaudir, mover los pies o incluso bailar. Es uno de los elementos que le permite a la música expresarse a través del tiempo, ya que permite la distribución temporal de los sonidos.

Melodía: En términos generales, es eso que podemos cantar, tararear o silbar en una canción o composición que escuchamos. La melodía es una sucesión de sonidos no simultáneos con diversidad de notas. Por ejemplo, lo que cantamos de la canción "Los pollitos dicen" es una melodía. El sonido de la guitarra es la armonía.

La música tiene momentos emocionales. Con algunas canciones nos podemos sentir felices, tristes, emocionados, etc. Sin embargo, no solo transmite emociones, tiene significados y mensajes. Estamos rodeados de una gran cantidad de contenidos y letras que muchas veces adquieren una noción negativa. Es importante hacer constancia y hablar a los estudiantes sobre la música que escuchan y cómo se puede ser más selectivo con la música que escuchamos a diario. A veces, es cuestión de explorar qué música nos transmite el mejor mensaje; la música es autodescubrimiento.

2. ¿Qué es la música?

A partir de la clase de música presentada en el video, se formulan las siguientes preguntas para los estudiantes:

- > ¿Qué es la música?
- > ¿Qué música sueles escuchar?
- > ¿Con qué elementos podemos hacer música?
- > ¿Qué instrumento utiliza en el video la profesora, los músicos y qué otros instrumentos conoces?
- > ¿Cuál es la mejor manera de escuchar música?
- > ¿Sabes qué es el ritmo en la música?
- > ¿Puedes hacer ritmos con tu cuerpo?
- > ¿Es lo mismo hablar que cantar?
- > ¿Cuál es la voz de hablar y cuál es la voz de cantar?
- > ¿Todos podemos cantar?

Actividades

Para trabajar las preguntas anteriores, el docente hace las siguientes actividades:

Encuentra tu voz de canto

Se parte de la pregunta: ¿Cuál es la voz de hablar y cuál es la voz de cantar? En este punto es necesario destacar que existen las dos variantes: hay una voz de hablar y hay una voz para cantar. Llevaremos a cabo el siguiente ejercicio: Se les pide a los niños que digan una frase que utilizan a diario, que lo hagan una vez hablándola y, cantándola. Invitarlos a que observen el cambio que realiza su cuerpo al momento de cantar y de hablar. Se cierra con las siguientes preguntas:

- > ¿Qué sienten en la garganta, pecho y boca?
- > ¿Existe un cambio en la respiración entre cantar y hablar?

Acentuación, respiración y canto

Este ejercicio busca destacar la importancia de la dicción, acentuación y respiración al cantar. Primero, se retoma el ejercicio de la clase con Isabella para que los estudiantes puedan verlo nuevamente (2:10-3:10). Después, el maestro invita a hacer el mismo ejercicio con el nombre de algún estudiante. Por ejemplo, tenemos a Susana, cuyo nombre tiene acento en la segunda sílaba (sa). Se invita a los estudiantes a marcar los acentos en las demás sílabas y a escuchar las diferencias;

luego, se puede realizar ejercicios de respiración, tomando la respiración en las diferentes sílabas. Se dará un espacio para que los estudiantes exploren acentos y respiraciones con las sílabas de cada uno de sus nombres.

Percusión corporal¹

Se parte de la pregunta: ¿Puedes hacer ritmos con tu cuerpo? el profesor les pide a los estudiantes que se ubiquen en círculos. En este espacio el profesor indica cómo el cuerpo nos da la posibilidad de crear distintos sonidos y crear ritmos. Si aprovechamos nuestra estructura corporal y golpeamos muy suave en ciertos lugares, podemos generar sonidos. Después de las indicaciones, el profesor realiza una secuencia de movimientos creando sonidos con diferentes partes del cuerpo (palmas, muslos, pies, pecho, sonidos con la boca, chasquidos con los dedos). Luego invita a los niños a imitar esos movimientos. Para finalizar selecciona algunos niños que crearán una nueva secuencia de movimientos que el resto del grupo repetirá.

Actividades complementarias

A continuación, se presentan algunas actividades de exploración musical y artística posibles para realizar en la clase:

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Cualquier tipo de arte se vive mejor a través de la experiencia. A pesar de que los acercamientos conceptuales son importantes para que los estudiantes se familiaricen y comprendan ciertas nociones básicas, la mejor forma de aprender es sintiendo a través del cuerpo. De esta manera, la sugerencia es aprovechar los conocimientos adquiridos para aplicar en estas actividades o en otras en las que los niños tengan la posibilidad de acercarse a el arte de forma más auténtica.

Exploración espacial y rítmica²

El profesor les pide a los estudiantes que se distribuyan en el aula de clase y se desplacen lo más libre que puedan. Cuando los estudiantes ya estén en este proceso, el profesor pone canciones con distintos ritmos y diversas variaciones de velocidad. Los estudiantes deben moverse por el aula siguiendo con sus pies y

^{1/2} Actividad adaptada del programa "Viajeros del pentagrama" desarrollado por el Ministerio de Cultura de Colombia: <http://www.viajerosdelpentagrama.gov.co/>

sus manos el ritmo de la canción. Aquí se presentan algunas posibles canciones y recursos. Sin embargo, el docente está en la total libertad de escoger los ritmos de acuerdo con las características de sus estudiantes, además de sus gustos y las posibilidades del espacio cultural utilizando canciones típicas³.

“Cascanueces suite, Op. 71 a: No. 5”- Danza árabe

“A marchar a marchar” - Tradicional popular

“Los enanitos” - Tradicional popular

“Danse Macabre” - Camille Saint-Saens

“El puente de Aviñón” - Tradicional Francés

“El caballito”- Tradicional popular

Dibujando e identificando la música

El profesor lleva a la clase diferentes tipos de música, para ello debe tener en cuenta la inclusión de música con diferentes ritmos y velocidades; de la misma manera, se recomienda la inclusión de ritmos locales y típicos de la región. También puede aprovechar las canciones propuestas en la actividad anterior. El ejercicio consiste en poner las canciones una en una. El estudiante toma colores, pinturas o materiales decorativos que sean de fácil acceso. A medida que suena la música, el estudiante comienza a dibujar o a pintar de acuerdo con las emociones que la música le genera. El ejercicio se repite con cada canción. La idea es que el estudiante tenga varios dibujos en los que haya reflejado dichas emociones. Una variante es pedir a los alumnos que no despeguen en ningún momento los colores de la hoja para así obtener un continuo. Al finalizar, el profesor realiza una reflexión sobre la posibilidad de reflejar lo que la música nos quiere decir y cómo está mediado por el género y el ritmo.

Actividad metacognitiva

A partir de los conceptos establecidos antes de iniciar la clase, y la construcción posterior, el estudiante retoma la tabla y la completa la columna “lo que aprendí”.

CONCEPTO	LO QUE SÉ	LO QUE QUIERO SABER	LO QUE APRENDÍ
Teatro			
Ópera			
Música			

³ Recurso de Manguare con canciones infantiles diversas: <https://manguare.gov.co/bailar/>

Educación emocional

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO Educación emocional

EJES TEMÁTICOS Manifestaciones artísticas
Emociones

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Se espera que los estudiantes logren:

1. Identificar la diversidad de emociones presentes en sí mismos, en los demás y cómo reconocerlas.
2. Valorar la interculturalidad para rescatar la cultura propia.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Se espera que los estudiantes logren:

- Aumentar el vocabulario con respecto a las emociones básicas.
- Reconocer en otros algunas características de las emociones del día a día.
- Destacar algunas emociones que son producidas al entrar en contacto con algunas manifestaciones artísticas.
- Reconocer y valorar representaciones culturales en su propio espacio cultural.
- Utilizar las formas del arte como vehículo en los que cuentan sus historias y representan sus emociones.

CONTENIDOS Música
Educación emocional
Apreciación de la cultura y el arte

MATERIALES

Televisor
Tablero
Cajas o bolsas
Cuaderno
Lapiceros
Hojas para cortar
Tijeras
Colores
Equipo de sonido
Emociones

SESIÓN 1

Emociones y el arte

1. Retomemos

El profesor hace una pequeña síntesis de lo que han aprendido sobre la música, el teatro y la ópera haciendo énfasis en que lo necesitarán después para las actividades (el profesor puede aprovechar la actividad final del módulo anterior).

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Es necesario enseñarles a los estudiantes que hay un espectro de emociones que nos guían y cada una cumple una función en nuestras vidas. Aprender a reconocerlas y describirlas nos permite ser más asertivos en nuestros comportamientos. Muchas veces nos quedamos en las emociones principales, dejando por fuera un universo completo de sensaciones que nos causan las situaciones y eventos del día a día. No solo depende de lo que sentimos, sino la intensidad con que suele presentarse. Así podemos invitar a los estudiantes a rescatar y comprender lo que están sintiendo; a diferenciar los niveles de sus emociones y cómo vivirlas y manejarlas de forma sana.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Las emociones son reacciones universales que experimentamos los seres humanos cuando entramos en contacto con algún estímulo en el mundo que nos rodea: una persona, una situación, un recuerdo, un lugar o un suceso imprevisto. Hoy en día, hablamos de un grupo de seis emociones básicas que todos tenemos la oportunidad de sentir: la felicidad, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco; primarias, pero no únicas. Además, existe una gama amplia y diversa de emociones que se presentan individualmente y, algunas veces, de manera conjunta. Las diversas clasificaciones afectivas nacen de la intensidad y dinámicas de las situaciones que vivimos, experimentamos, aprendemos, recordamos o imaginamos. Es importante enseñar a los niños a explorar estas emociones y comenzar a descubrir las pequeñas sensaciones que se esconden detrás de cada una, y que ellos mismos aprendan a clasificar, verbalizar y manejar lo que sienten. Asimismo, es importante mostrarles a los niños que ninguna de las emociones es mala o deberíamos evitarla, pues son la respuesta ante un estímulo, sino que lo principal es aprender a regular la intensidad de cada una de ellas y los comportamientos que derivan.

2. Lluvia de ideas de las emociones

Luego de la recapitulación, el profesor les pide a los estudiantes que piensen en todas las emociones que conocen y que las escriban. Les pedirá que cuenten todas las emociones que encontraron y que las escriban en un lugar donde todos puedan verlas. El profesor destaca las emociones básicas. Generará una discusión para identificar emociones y cómo estas, tanto positivas como negativas, son una parte intrínseca de la vida y cada una cumple una función. Por eso es necesario reconocer y entender lo que estamos sintiendo y medir la intensidad de estas emociones para poder regularnos y actuar, cuidándonos a nosotros mismos y a los demás.

3. Enfocándonos en las emociones

El profesor pone el video desde el inicio. Sin embargo, en esta ocasión les pide a los estudiantes que presten especial atención a Isabella y sus emociones. Al terminar la proyección del video, los estudiantes deben contestar algunas de las siguientes preguntas:

- ¿Qué crees que sintió Isabella a lo largo del video?
- ¿Qué sentiste viendo el video?
- ¿Qué sentiste al oír cantar a Fígaro?
- ¿Qué emoción sentirías al cantar frente a un público?
- ¿Cómo expresas tus emociones?
- ¿Qué sientes cuando estás triste?
- ¿Qué sientes cuando estás feliz?
- ¿Puedes sentir cuando alguien está triste? ¿Por qué? ¿Hay algunas señales?
- ¿Cuáles emociones de las presentadas por Isabella sientes con mayor frecuencia?
- ¿Qué haces cuando experimentas estas emociones?
- ¿Cómo te hace sentir la música?
- ¿Qué tipo de música te gusta y qué sientes al escucharla?
- ¿La música sirve para representar emociones?
- ¿Hay música triste y música alegre? ¿Cómo puedes identificarla?
- ¿Cómo crees que la música incide en el estado anímico de las personas?
- ¿La ópera también representa emociones?
- ¿Podemos actuar y allí representar nuestras emociones?

El profesor les pide a los estudiantes que compartan sus impresiones y sus respuestas a las preguntas. Asimismo, el profesor comparte sus respuestas, para complementar las de sus alumnos.

Actividad

La música y las emociones

Dependiendo de cómo fue escrita, tonalidad, velocidad y letra, la música viene cargada de emoción. El maestro hace una breve explicación usando como ejemplo una frase cualquiera, la puede decir con diferentes acentos, alturas, velocidades y expresiones. De este modo, los estudiantes pueden diferenciar los elementos más importantes que usa el compositor para poder transmitir al público y a los músicos los diferentes estados anímicos. En esta actividad el docente puede utilizar canciones cercanas a los estudiantes de su tradición, que contengan mensajes en sus letras, diferentes ritmos y diferentes velocidades.

Actividades complementarias

El profesor dispone de las siguientes actividades. Puede elegir las que le parezcan más apropiadas y que le permitan trabajar el énfasis que quiera.

Diccionario de las emociones de Isabella

La actividad consiste en redactar un diccionario individual tomando en cuenta la discusión llevada a cabo entorno al video. El estudiante tomará cada emoción y escribirá su propia definición (por ejemplo: una definición de tristeza). Invitará a un estudiante a compartir las propias definiciones. El profesor guía a los estudiantes para llegar a una definición unificada de cada emoción, que pueden plasmarse de maneras creativas de acuerdo con los recursos disponibles.

El teatro de la emoción

Esta actividad busca representar la misma situación de una manera trágica y cómica para mostrar que la cualidad y carga de la emoción determina la forma en que se interpreta. Se propone trabajar a partir del texto "Ah, qué vida más hermosa, qué gran placer" de *El Barbero de Sevilla* (2:04) y la idea es que, divididos en dos grupos, los estudiantes la representen la escena de manera trágica y cómica. El estudiante aplicará sus conocimientos teniendo la libertad de adecuar un pequeño escenario. Al finalizar, se hará una reflexión en torno a la dificultad o facilidad de entender lo que se quiere comunicar y cómo las emociones le dan un sentido a las frases.

Al terminar la actividad el profesor formula las siguientes preguntas:

- ¿Cómo cambia la frase cuando es representada de manera cómica y trágica?
- ¿Por qué si es la misma frase, parece que lo que se está comunicando es tan distinto?

¿Cómo recuerda Isabella su visita a la ópera?

A partir de lo visto en el video, y con especial énfasis en los últimos segundos y en la animación final, el profesor les pide a los estudiantes que realicen un pequeño escrito a modo de cuento en el que tratarán de abordar qué pudo pasar con Isabella después de su visita al teatro.

Actividad metacognitiva

Al finalizar las actividades el estudiante realiza el siguiente cuadro:

¿Qué aprendí?	
¿Cómo lo aprendí?	
¿Tuve alguna dificultad?	
¿Para qué me sirve?	

SESIÓN 2

Narrativas e historias culturales

1. **Retomando:** El profesor hace una pequeña síntesis de lo que han aprendido sobre la música, el teatro, la ópera y la forma de expresar y sentir las emociones.
2. **El Barbero de Sevilla:** El profesor junto a los estudiantes hacen un pequeño recorrido por la historia que se construye en *El Barbero de Sevilla*. Para ello, es posible volver al video y retomar los fragmentos en los que se presentan partes de la obra.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

El arte y las manifestaciones culturales están permeadas por el momento histórico y el contexto cultural donde se desarrollan. Esto lo vemos reflejado en las historias y en los personajes. La ópera *El Barbero de Sevilla*, en este caso específico, es el reflejo de eventos, personajes y dinámicas que estaban ocurriendo en Europa en ese momento. Sin embargo, estos elementos nos hacen entender cómo todas las historias culturales se construyen en comunidad. A pesar de que podemos pensar que son mensajes externos, se han vuelto narrativas universales a las que podemos acercarnos y entenderlas aún hoy en día. Nosotros, como comunidad, en un espacio temporal y cultural dado, podemos comprender estas historias, tomarlas y contarlas como propias.

La trama de *El Barbero de Sevilla*⁴

El conde de Almaviva está enamorado de Rosina, huérfana que vive con su tutor, el doctor Bartolo, y es alumna de canto de don Basilio. Frente a la casa de Rosina vive el barbero Fígaro que ayuda al conde a verse con Rosina y enamorarla. Sin embargo, el doctor Bartolo quiere casarse con la pupila y siempre impide que el conde de Almaviva pueda verla. En sus esfuerzos por ver a Rosina, Fígaro le sugiere al conde que se disfrace de soldado para poder entrar en la casa en la que mantenían encerrada a Rosina. Don Bartolo, por su parte, hace una alianza con don Basilio para su casamiento con Rosina sea aún más pronto. Al final, luego de presentarse en la casa es descubierto y por poco capturado.

La segunda tentativa del enamorado es llegar a la casa y presentarse como profesor de canto. Bartolo recibe a un joven profesor de música, "Don Alonso" (de nuevo Almaviva encubierto), quien dice ser un sustituto por el enfermo de Basilio. Rosina entra, y reconoce a su pretendiente y comienza con la lección de canto mientras Bartolo duerme en su silla. Fígaro llega para afeitar al doctor y se las arregla para robar las llaves de la ventana del balcón. Fígaro afeita a Bartolo mientras que Almaviva y Rosina planean su escape para esa misma noche. Sin embargo, son descubiertos por Bartolo quien conduce a Fígaro y Almaviva Fuera de la casa y a Rosina hasta su cuarto, luego va de nuevo por Basilio. El tutor que mantiene presa a Rosina manda por un notario para realizar el casamiento y engaña a la joven para que acepte casarse con él.

Después de una tormenta, Almaviva llega con Fígaro y trepa a través del balcón a la ventana para secuestrar a Rosina. Al principio la muchacha lo rechaza, pero el conde la hace caer en razón sobre las mentiras de Bartolo y ella cae en sus brazos. Fígaro se apura, pero antes de poder salir, le quitan la escalera. Basilio entra con el notario. Aunque citado para casar a Rosina y Bartolo, el notario decide casar a Rosina y al conde. Apresurándose, aunque demasiado tarde, Bartolo se encuentra a los amados ya casados y se resigna.

Actividad

Desentrañando las características de la obra y la historia

El profesor, luego de la lectura, realiza las siguientes preguntas:

- ¿Qué pasó en esta historia?
- ¿Dónde podemos ver historias de este tipo?
- ¿En qué contexto podría verse una historia parecida? ¿Es posible que esto se refleje en la forma en la que se cuenta la historia?

³ Si es posible, puede también poner el siguiente video: <https://www.youtube.com/watch?v=hcEXrP58bU8>

- ¿Vemos historias así hoy en día? ¿Qué pasaría si la historia se hubiera desarrollado en nuestra comunidad?
- ¿Quiénes eran los personajes principales?
- ¿Qué características tienen estos personajes?
- ¿Qué hubiera pasado si hubieran obligado a Rosina a casarse con el doctor Bartolo? ¿Cómo se habría sentido?
- ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar del conde de Almaviva?
- ¿Cuál hubiera sido otro posible final para esta historia?
- ¿Cómo podemos relacionar *El Barbero de Sevilla* con alguna de las muestras culturales de nuestra comunidad?

Figaro

Oficial

Don Bartolo

Rosina

El Conde de Almaviva

Lindoro

Ambrogio

Basilio

Berta

A partir de la lectura de la trama de la obra y de lo visto en el video, el profesor les pide a los estudiantes que traten de imaginarse otra forma de representar a los personajes con la idea de cómo se verían estos si la historia se hubiera realizado en su contexto. También les pide que piensen en sus características, su personalidad y sus aspiraciones. Para finalizar la actividad, los niños deben representar a los personajes y sus emociones.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Además de que *El Barbero de Sevilla* es una obra de amplio conocimiento y bastante útil para el aterrizaje de la cultura, no es la única representación teatral ni la más importante. En este sentido, para hacer que los estudiantes apropien y comprendan el valor del arte es necesario hacerles caer en cuenta de que en su ambiente están rodeados de historias, de música y todo tipo de representaciones artísticas que también son valiosas desde el nivel en el que se trabajan. El arte es un vehículo para la cultura, para dar cuenta de múltiples historias que nos hacen sentir y nos hacen ser humanos. Los estudiantes deben ver cómo, a través del arte, es posible abordar y expresar nuestras emociones, nuestras historias, las de nuestra comunidad y también reflejar nuestros problemas para buscar posibles soluciones.

La particularidad de *El Barbero de Sevilla* es que termina siendo una obra muy humana. Los personajes allí presentes son los que encontramos en las historias que se hacen populares y aquellas que solo destacan en nuestras comunidades: el enamorado que lucha por su amada y hace lo imposible rompiendo las normas para verla; la doncella enamorada atrapada sin poder ver a su amado, pero esperando que este llegue a rescatarla; el guardia que no permite que se vean y quiere a la doncella para sí mismo. Son personajes que vemos en las historias del día a día, no se quedan solo en las representaciones que podemos considerar "de alto nivel". Muchas veces las series, películas, pinturas o música a la que tenemos acceso siguen reflejando estas historias y nos permiten sentir de manera auténtica; nos identificamos (aquí destacan las pequeñas artes de nuestro entorno, lo urbano, lo folclórico, lo territorial). Del mismo modo, nos permite pensar en las múltiples historias que nosotros podemos contar y en donde también podemos poner en juego nuestros sentimientos. Es también en el ejercicio de la reflexión, la exploración y la búsqueda lo que nos permite sentirnos identificados o no con lo que sienten los otros. Como docentes, es necesario poner en juego otro tipo de arte y permitirle a los niños buscar a través del arte la forma de contar sus historias y dejar fluir sus emociones.

Actividad complementaria

Mi propia historia:

El profesor les pide a los estudiantes que se tomen un momento para pensar en alguna historia propia que los haga sentir alguna emoción concreta; esta historia debe estar vinculada a sus vivencias personales, a las relaciones que tienen con sus compañeros, a las relaciones que tienen con sus familias o con problemas que perciben en su comunidad. El profesor analiza estas historias con sus alumnos, evaluando los elementos culturales, emocionales y personales que permitan el crecimiento de todos en el aula.

Opcional: teatro para contar nuestra historia

Para esta actividad se propone la construcción de un libreto para una obra de teatro. El profesor, a partir de las historias que han construido los estudiantes en la actividad anterior, los invita a escogerla. El profesor los apoya para que a partir de la historia comiencen a construir los elementos necesarios de una obra de teatro, apoyándose en los insumos proporcionados a continuación. Esta actividad exige una dedicación importante de tiempo, así que el docente está en total libertad de aplicarla con sus estudiantes en el momento o espacio que le parezca pertinente.

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Es importante entender la importancia de nuestras historias en comunidad; todos tenemos algo que contar, y el arte es un vehículo perfecto para hacerlo. Escribir un guion puede parecer un ejercicio complejo y demorado. Sin embargo, les permite a los estudiantes poner en práctica lo aprendido y valorizar sus historias. Si se tiene la disposición, el tiempo y el espacio, construir en conjunto con los estudiantes un pequeño guion que puedan presentar en su propio espacio puede ser una actividad retadora, pero motivante para los estudiantes. A continuación, se proponen algunos elementos claves y preguntas orientadoras para la construcción de un guion pequeño. Sin embargo, el docente puede ampliar sus perspectivas y visitar diferentes materiales complementarios⁵.

⁵ Se recomienda la revisión del siguiente recurso de la OEI: https://www.oei.es/historico/lenguas/guia_guion.htm

- 1. Título:** Aquí se propone un posible título para la historia que permita intuir de qué va a tratar la historia y qué nos va a contar.

  - ¿Cuál puede ser un título llamativo para mi obra?
  - ¿El título te permite entender la obra?
  - Si tuvieras la oportunidad, ¿verías una obra con este título?
- 2. Personajes:** Es necesario crear una pequeña descripción de los personajes que van a participar de la obra, sus roles, sus acciones y lo que les ocurre al final de la historia.

  - ¿Quiénes son los personajes?
  - ¿Qué hace cada personaje?
  - ¿Cuál es su relación con los otros personajes?
  - ¿Cuáles son sus características?
  - ¿Cómo debe actuar cada personaje?
- 3. Escenarios:** En un pequeño apartado se proponen y describen los lugares donde se desarrolla la historia, los materiales necesarios (utilería) y cómo interactúan los personajes en este escenario.

  - ¿Dónde ocurre esta historia?
  - ¿Se desarrolla en varios lugares?
  - ¿Con qué elementos interactúan los personajes?
- 4. Trama:** Es necesario, antes de comenzar a hacer de lleno el diálogo, describir de forma resumida qué es lo que sucede en la historia. Aquí podemos describir los eventos que llevan a que ocurra el evento principal y cómo este evento se resuelve. De la misma manera, se da cuenta de los personajes y la trama.

  - ¿Qué sucede en la historia?
  - ¿Cuál es el evento principal?
  - ¿Qué personajes interactúan, cuándo y cómo?
  - ¿Cómo se resuelve todo?
- 5. Diálogos:** Finalmente, cuando ya se ha decidido cómo será la historia, cuáles son sus personajes y sus escenarios, podemos comenzar a desarrollar qué dirá cada personaje y cuáles serán sus acciones.

  - ¿Qué dice cada personaje?
  - ¿De qué forma lo hace? ¿Qué emociones presenta allí?

Actividad metacognitiva

Al finalizar las actividades de este módulo el estudiante responde las siguientes preguntas:

¿Qué aprendí?	
¿Cómo lo aprendí?	
¿Tuve alguna dificultad?	
¿Para qué me sirve?	

