

VOLUMEN

1

CREAR UNA ESCENA

NIVEL 3-4

PRODUCIDO POR

EL DEPARTAMENTO DE MINISTERIOS DE ARTES

EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN, TERRITORIO ESTE DE EE.UU.

AM

AM

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
DAR UNA CLASE	4
LECCIÓN 1: CONCEPTOS BÁSICOS	5-6
LECCIÓN 2: PERSONAJE	7-8
LECCIÓN 3: PUESTA EN ESCENA	9-10
LECCIÓN 4: VOZ	11-12
LECCIÓN 5: VIAJE	13-14
LECCIÓN ADICIONAL: MEMORIZACIÓN	15-16
RÚBRICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE ESTRELLAS	17

Directora editorial:
Kathryn Higgins

Agradecimiento especial:
Bethany Farrell
Jonathon Shaffstall

Diseñadora y asesora editorial:
Resa Berry

Departamento de Ministerios de Artes
El Ejército de Salvación
Cuartel Territorial del Este de EE.UU
440 West Nyack Road
West Nyack, NY 10994

arts.saconnects.org

 @AMUSAEAST

 @artsministries

 @artsministries

Primera edición, enero del 2023

NOTA DE LA AUTORA

¿QUÉ ES ESTO?

Originalmente, este recurso se diseñó para servir como guía a los participantes de los monólogos dramatizados, niveles 3 y 4, para el programa Star Search (Búsqueda de estrellas). Sé por experiencia lo difícil que puede ser para los oficiales encontrar líderes a nivel del Cuerpo, y aún más aquellos que tengan experiencia teatral. Mi objetivo fue crear un recurso para que los jóvenes actores puedan guiarse a sí mismos en la preparación básica de un monólogo, sin requerir mucha ayuda (o ninguna) de un instructor. Mi esperanza es que este manual de ejercicios también sirva como recurso para los instructores; que alivie la carga en el liderazgo local, preparándolos así para dirigir a los jóvenes actores.

¿CÓMO FUNCIONA?

Cada lección es de dos páginas, o de doble cara, las que se pueden completar independientemente en unos 30 a 40 minutos. Si solo tienes un actor interesado en hacer monólogos, te recomendamos que le entregues este paquete y le animes a que haga una lección por semana. Hay 5 lecciones en total, con una página adicional que contiene actividades para la memorización.

¿QUÉ NECESITO?

- o Lápices
- o Manual de ejercicios impreso
- o Monólogo impreso
- o Biblia
- o Celular/Cámara
(solo para la lección 5)

¿CÓMO DIFIERE ESTO DE OTROS RECURSOS ACTORALES?

Con el uso del teatro y su aplicación podemos desarrollar grandes cualidades en nuestra juventud: independencia, perseverancia y autorreflexión. Cada lección está anclada en las Escrituras, con indicaciones claras para que los estudiantes participen con gratitud y escuchen la oración basada en el tema de la semana. Los estudiantes aprenderán destrezas técnicas de actuación basadas en los métodos de Laban y Stanislavski, mientras crecen en su fe, profundizan en las Escrituras y en la oración deliberada.

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORA

Kathryn Higgins es directora de Ministerios de Artes del Territorio Este del Ejército de Salvación. Es una estu-
diosa de toda la vida con un gran interés en el teatro aplicado como medio de cambio social. Como creció en el Ejército de Salvación, Kathryn atesora los recuerdos de su adolescencia en el Conservatorio TAM. Ella afirma haber encontrado realmente su amor por la actuación mientras participaba en los Juegos Nacionales Canadienses de Improvisación. Kathryn asistió a Sheridan College, donde estudió Teatro Musical y trabajó durante varios años en la industria obteniendo méritos que incluyen Camp Rock (Disney) y Anne of Green Gables (Festival de Charlottetown). En el 2013, Kathryn comenzó a trabajar en Greater New York Division como directora de Ministerios de Danza, antes de mudarse al Cuartel Territorial con el mismo título. La experiencia única de Kathryn en danza, teatro y artes circenses ayudó a asegurar su posición actual, la cual ha ocupado desde el 2019.

DAR UNA CLASE

1. BIENVENIDA (5 MINUTOS)

Haz un juego para saber cómo le está yendo a cada actor.

¡Escanea el código QR para visitar nuestro canal de YouTube y obtener algunas ideas!

2. ESCRITURA (1 MINUTO)

Invita a un voluntario a leer el pasaje de las Escrituras, en voz alta, al final de la lección.

3. TIEMPO A SOLAS EN SILENCIO (15 MINUTOS)

Pide a los actores que trabajen en sus lecciones de forma independiente, pero que se ajusten a las indicaciones de lectura/escritura/dibujo en silencio al: **Investigar, Analizar, Reflexionar y Crear.**

4. TIEMPO DE HACER RUIDO (15 MINUTOS)

Lee en voz alta las indicaciones que requieren hablar y moverse en **Crear y Hacer.** Como grupo, invita a los actores a que hagan las indicaciones verbales y físicas juntos, hablando todos a la vez. Luego, muestra y cuenta lo que han aprendido.

Cuando des tus comentarios, pregunta a la clase:

"¿Qué nos gustó?"

"¿Qué no estaba claro?"

"¿En qué pueden profundizar?"

5. NOTAS Y PREGUNTAS (5 MINUTOS)

Concédeles unos momentos a los actores para escribir sus observaciones sobre el **tiempo de hacer ruido** y hacer preguntas.

6. ORAR Y ESCUCHAR (5 MINUTOS)

Lee en voz alta las indicaciones debajo de **Orar y Escuchar a Dios**, dando espacio para que todos simplemente se sientan en Su presencia.

7. ESCRITURA (1 MINUTO)

Invita a un voluntario a leer una vez más en voz alta el tema de las Escrituras del día.

Crear una escena
Nivel 3-4 | Lección 1 | Conceptos básicos

Mi nombre _____ Nombre del personaje _____
Título del monólogo _____ Autor _____
Referencia en las Escrituras _____

INVESTIGAR

- Lee el monólogo en silencio y en voz alta.
 - Lee el capítulo completo de la referencia a las Escrituras.
- ¿Por qué se escribió este monólogo?

- ¿Quién fue el autor? ¿Quiénes impactan la pieza? ¿Cómo?

CREAR

- ESCRIBE el monólogo a mano, permitiendo que tu mente se desvíe del tema cuando quieras.
- RESALTA las líneas en tu monólogo recién escrito a mano, asegurándote de no resaltar las partes donde te desviaste del tema.

REFLEXIONAR

¿QUÉ quieres que la audiencia vaya sabiendo, sintiendo y pensando?

ANALIZAR

¿A QUIÉN le está hablando tu personaje?

¿EN QUÉ parte del espacio está esa persona o personas con las que tu personaje está hablando?

¿QUÉ está haciendo tu personaje mientras hablan?

¿DÓNDE está tu personaje?

¿CUÁNDO ocurre eso? (Año, temporada, hora del día, etc.)

¿POR QUÉ no pueden mantener esto en secreto?

¿CÓMO llegaron a esta situación?

Crear una escena
Nivel 3-4 | Lección 1 | Conceptos básicos

Continuación

HACER

Lee el monólogo en voz alta de todas las maneras que puedas:

- De pie
- Sentado
- Caminando
- Rápidamente
- Lentamente
- En alta voz
- Murmurando
- De forma graciosa
- Seriamente
- _____
- _____
- _____

NOTA cuáles de las indicaciones tuvieron impacto en la interpretación.

CONSEJO ÚTIL

Recuerda estar dispuesto a cambiar tu forma de pensar sobre las primeras impresiones del monólogo.

ORAR

SEÑOR, ¡GRACIAS POR EL REGALO QUE ES EL TEATRO!

ESCUCHAR A DIOS

PIDE Muéstrame una verdad en este monólogo que se aplique a mi vida.

Muéstrame la senda correcta, oh Señor; señálame el camino que debo seguir. Salmos 25:4 NTV

Crear una escena

Nivel 3-4 | Lección 2 | Personaje

Mi nombre _____ Nombre del personaje _____

Personas (reales o ficticias) que me recuerdan a este personaje: _____

INVESTIGAR

Pistas sobre tu personaje que se encuentran en las Escrituras:

Pistas sobre tu personaje encontradas en el monólogo:

Pistas sobre tu personaje basadas en el tiempo/lugar donde vivió:

ANALIZAR

¿Cómo afectan estas pistas tu desempeño?

REFLEXIONAR

¿Cuál es la motivación general de los personajes? _____

¿Qué quieren los personajes? ¿Cambia esto a través de la pieza? _____

¿Qué tácticas usan (o pueden usar) para obtener lo que quieren? _____

HACER

1. PRACTICA tu monólogo 8 veces y selecciona cada una de esas veces una de las siguientes palabras para motivar tu actuación:

2. ESCOGE dos de esas palabras que se adapten mejor a tu personaje e incorpóralas a tu discurso y tu movimiento.

Directo	Indirecto	Pesado
Liviano	Rápido	Sostenido
Atado	Libre	

Crear una escena
Nivel 3-4 | Lección 2 | Personaje

Continuación

CREAR

EL DISFRAZ: ¿Qué podría vestir tu personaje?

¿Cómo conseguirás estos artículos?

¿Cómo se siente tu personaje con este atuendo?
¿Preferirían usar otra cosa?

CONSEJO ÚTIL

Recuerda mantener tus
movimientos
¡motivado por pensamientos
y sentimientos reales!

ESCUCHAR A DIOS

PIDE. Muéstrame cómo muestran amor al mundo mis características.
¿En qué rasgos de carácter personal necesito trabajar?

ORAR

**¡SEÑOR, GRACIAS POR
DARME UNA
PERSONALIDAD ÚNICA!**

También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Romanos 5:3-5 NTV

Crear una escena

Nivel 3-4 | Lección 3 | Puesta en escena

Mi nombre _____ Nombre del personaje _____
Espacio de actuación _____ Espacio de ensayo _____

INVESTIGAR

LEE el guion y anota aquí cualquier accesorio o necesidad de espacio mencionada. (ej. Biblia, silla, escalón, etc.)

DECIDE si cada uno de estos elementos es necesario o incómodo.

En el espacio en el que actuarás, hay:

- Pasillos
- Escaleras
- Espacios de entrada y salida
- Niveles
- Acceso a los bloques de teatro
- _____
- _____

HALLA 3 formas de interactuar con estos artículos para darle vida a tu pieza.

1. _____
2. _____
3. _____

CREAR

DIBUJA un mapa desde una vista panorámica de tu espacio de actuación incluyendo objetos imaginarios en la parte posterior de tu monólogo.

DELINEA un plan de acción acerca de cómo puedes usar tanto espacio como sea posible. ANOTA en qué parte del espacio están otros personajes y dónde han sucedido otros eventos.

ANALIZAR

Pistas encontradas en el guion que sugieren movimiento:

Pistas encontradas en el guion que sugieren quietud:

¿En qué parte del guion deberías estar físicamente?:

- Alto (Niveles)

- Bajo (Niveles)

- Hacia el público (en el escenario)

- Hacia la parte posterior (al fondo de la escena)

HACER

1. LEVÁNTATE e interactúa con todo el espacio imaginado y los accesorios que has creado para tu personaje.

2. PRACTICA tu monólogo siguiendo tu plan de acción usando todo el espacio que puedas.

Crear una escena
Nivel 3-4 | Lección 3 | Puesta en escena

Continuación

REFLEXIONAR

¿Qué me motiva a moverme físicamente cuando cuento historias en mi propia vida?

¿Qué motiva al personaje a moverse físicamente?

CONSEJO ÚTIL

Recuerda que es correcto cambiar de opinión y ajustar la puesta en escena a medida que avances. Toma nota para que no olvides lo que te gustó más.

ORAR

Señor, gracias por este espacio de seguridad que tengo.

ESCUCHAR A DIOS

PIDE : Muéstrame cómo aprovechar al máximo este espacio seguro que me regalas.

Levántate y prepárate para entrar en acción. Jeremías 1:17 NTV

Crear una escena

Nivel 3-4 | Lección 4 | Voz

Mi nombre _____

Nombre del personaje _____

INVESTIGAR

- Encierra en un círculo toda la puntuación del guion.
Ej. !, . : " cursiva, **negrita**

¿Qué otras pistas da el autor sobre cómo habla tu personaje?

En el espacio de actuación, ¿cómo escucharán todos en la audiencia cada palabra de tu monólogo? (Incluso las personas en la fila de atrás).

CREAR

DIBUJA una barra / en tu guion en todos los lugares donde pienses que el personaje tiene un cambio emocional que afecta la forma en que hablan una línea.

DIBUJA una nube en al menos 3 lugares del guion donde podrías hacer una pausa para que tu personaje contemple lo que dirá a continuación.

ANALIZAR

¿Qué líneas del guion podría decirse tu personaje a sí mismo?

¿Qué motiva al personaje a cambiar la velocidad en la que habla?

¿Qué motiva al personaje a cambiar el volumen en el que habla?

REFLEXIONAR

Personalmente, ¿qué me motiva a hablar de manera distinta a diferentes personas en diversos momentos? ¿Por qué? _____

Crear una escena

Nivel 3-4 | Lección 4 | Voz

Continuación

HACER

1. PRACTICA tu monólogo probando al menos 3 de los siguientes adjetivos. ¡Prueba los que creas que no funcionarán en absoluto y mira qué pasa!

Susurrante	Apoyado	Jadeante	Estridente
Suave	Tambaleante	Ronco	Claro
Seguro	Áspero	Agradable	Anunciado
Bajito	Alto	Rápido	Modulado
	Monótono	Despacio	

2. NOTA en tu guion 3 lugares donde estas indicaciones vocales se sintieron impactantes.

- _____
- _____
- _____

3. LEE tu guion anunciando cada palabra con la MAYOR CLARIDAD POSIBLE.

CONSEJO ÚTIL

Recuerda hablar fuerte y claro para que todos lo escuchen, incluso cuando tu personaje esté susurrando.

ORAR

Señor, gracias por mi voz.

ESCUCHAR A DIOS

PIDE : Muéstrame un momento en el que usé mi voz por ti.
Muéstrame un momento en el que debería haber hablado pero no lo hice.

Sí, habla a favor de los pobres e indefensos, y asegúrate de que se les haga justicia. Proverbios 31:9 NTV

Mi nombre _____

Nombre del personaje _____

INVESTIGAR

¿Cuál fue el "instante antes" de tu personaje, y cómo afecta eso la manera en que inician el monólogo?

¿Qué ha cambiado en tu personaje desde el principio del monólogo hasta el final?

¿Qué va a hacer tu personaje después del monólogo?

HACER

GRABA tu monólogo usando lo que has aprendido hoy para dar los toques finales a tu pieza.

CRITICA tu propio trabajo, luego hazlo de nuevo.

INTENTA filmar desde 3 ángulos distintos para ver cómo, las diferentes posiciones de la audiencia, van a ver la actuación.

Ángulo 1: _____

Ángulo 2: _____

Ángulo 3: _____

ANALIZAR

¿En qué momento del monólogo ocurrió este cambio?
¿Por qué?

¿Cómo puede afectar eso tu actuación?

REFLEXIONAR

¿Qué he aprendido sobre mí mismo a través de este guion/proceso?

¿Qué he aprendido de Dios?

El mensaje de la Escritura es:

El mensaje del monólogo es:

Crear una escena

Nivel 3-4 | Lección 5 | Viaje

Continuación

CREAR

ESCRIBE un conjunto de ideas desde la perspectiva de tu personaje antes de que comience a desarrollar el monólogo. Programa el cronómetro en 3 minutos y no pienses, solo escribe TODO lo que tu personaje está pensando antes de comenzar.

¿QUÉ descubrimientos de ese ejercicio quieres incorporar a tu actuación? ¿Cómo?

CONSEJO ÚTIL

Recuerda mantener tu momento final

ESCUCHAR A DIOS

PIDE : ¿Qué cambios quieres ver en mi vida después de lo que he aprendido aquí?

ORAR

Señor, gracias por todo lo que me has mostrado en este monólogo.

No hay atajos para sentirse cómodo con un guion. Requiere tiempo y concentración, pero imagínate cómo te sentirás cuando te pares frente a una audiencia y estés completamente seguro de lo que estás a punto de hacer. ¡Llegemos allá!

¿NO SABES POR DÓNDE EMPEZAR?

AQUÍ HAY ALGUNOS EJERCICIOS PARA AYUDARTE A MEMORIZAR:

Escribir

Escribe tu monólogo, o al menos, las partes que tiendes a olvidar. Incluye siempre la oración antes para que tu cerebro cree caminos claros hacia ese punto difícil.

Imaginar

Imagina un monólogo interior claro que conecte la oración que has memorizado con la oración en la que te quedas perplejo.

Grabación de voz

Graba tu voz mientras lees el monólogo despacio. Escúchalo una y otra vez con el objetivo de decir las líneas antes de que lo haga la grabación. Cuando olvide una parte, retrocede 10 segundos e inténtalo de nuevo.

Video

Graba un video interpretando el monólogo y observa lo que sucede cuando olvidas una línea. Analiza lo que tu personaje debería estar pensando en ese punto que lo llevaría a decir la frase que se te olvidó.

Conseguir un amigo

Haz que un amigo lea el guion mientras tú recitas las palabras de memoria e ínstalo a que te avise cuando saltes algo.

Copias

Pon copias de tu monólogo en todas las partes que puedas: En el espejo del baño, dentro de tu armario, en el microondas.

Dividir

Divide tu guion línea por línea (puedes conseguir una copia para hacer esto) y desordénalo. Luego, vuelve a arreglarlo.

Caminar

Camina mientras memorizas línea por línea. El movimiento físico te ayudará a mantenerte concentrado.

Dormir

Lee esa sección complicada más de 3 veces antes de ir a dormir.

Crear una escena
Nivel 3-4 | Memorización

Continuación

CONSEJO ÚTIL

Recuerda, nadie va a estar leyendo el guion para tratar de ver si cometes un error.
¡Ellos quieren que triunfes!

Así que, si te equivocas, continúa y honra
el viaje del personaje.

ORAR

¡Señor, gracias por la capacidad de aprender y crecer contigo!

ESCUCHAR A DIOS

PIDE : Muéstrame cómo puede cambiar mi vida el hecho de memorizar las Escrituras.

*Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad.
Deuteronomio 6:6-9 NTV*

RÚBRICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL MONÓLOGO | BÚSQUEDA DE ESTRELLAS 23

NOMBRE		NIVEL	TÍTULO	DIVISIÓN	Puntuación /100	
PERSONAJE /20	INSUFICIENTE 1-5 puntos	REGULAR 6-10 puntos	BIEN 11-15 puntos	Excelente 16-20 puntos		
	No hubo desarrollo del personaje.	Se comienza a desarrollar el personaje. Es necesario descubrir un poco más sobre quién es, dónde y cuándo está, por qué está hablando y a quién le está hablando.	El personaje se arraiga principalmente al texto. Buen análisis de la dimensión física.	Decisiones del personaje extremadamente motivadas, claras y muy creíbles. Se prestó mucha atención a los detalles de quién era, dónde estaba, a quién le estaba hablando y por qué.		
PUESTA EN ESCENA /20	No hubo una puesta en escena destacada.	La puesta en escena fue gestual, distractora, vacilante o desmotivada. Se mece o se pasea de un lado a otro. Se utilizó todo el espacio escénico.	El movimiento escénico fue mayormente inspirado y fundamentado. Se utilizó más de un nivel del escenario.	La puesta en escena siempre fue inspirada y fundamentada, por lo que le dio vida a la obra. Se utilizó al máximo el espacio. Se trasladó a la audiencia a un nuevo lugar. Se utilizaron varios niveles.		
VOZ /20	No se pudo oír nada.	Fue difícil descifrar algunas líneas habladas. Necesita practicar más la dicción, la proyección y la inspiración.	La mayoría de las líneas que se dijeron fueron inspiradas y fáciles de entender.	Todas las líneas expresadas fueron claramente inspiradas y articuladas. El actor controló la audiencia con su interpretación vocal.		
VIAJE /20	El desarrollo de la historia no estaba claro. El mensaje no fue claro.	Se comienza a entender el desarrollo de la historia. Es necesario que ensaye más para descubrir el viaje del personaje de principio a fin. En general, el mensaje se va desarrollando.	Se descubrieron algunas cosas en la obra. Las líneas tuvieron un efecto en el desarrollo de la actuación. El mensaje fue claro.	El «momento anterior» estuvo claro. El momento final se contuvo hasta el aplauso. El personaje fue cambiando con lo que descubrió a lo largo de la obra. El mensaje fue claro e impresionante.		
PREPARACIÓN /20	No se memorizó las líneas/el movimiento escénico.	Memorización regular de las líneas/el movimiento escénico con momentos de duda. Se necesita	Se memorizaron, en su mayoría, las líneas/el movimiento escénico con	Memorización perfecta. El actor entendió la fluidez y la cadencia de la obra, muy bien inspirada y ensayada.		

Territorio Este de EE.UU.
Comisionados William A. y G. Lorraine Bamford
Líderes territoriales