

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTE TEATRAL

CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJE PARA UNA OBRA DE TEATRO INFANTIL EN PANAMÁ.

Por

MERCEDES MARÍA GINTOLI

Trabajo de Graduación
Sometido a consideración de la
Facultad para optar por el Grado de
Licenciatura en Bellas Artes
Con especialización en Arte Teatral

Panamá, República de Panamá

2019

DEDICATORIA

Me gustaría empezar dedicando este trabajo a mis papás, mis hermanas y mis abuelos que en muchas ocasiones compartieron junto a mí largas conversaciones y proyectos que dieron paso a lograr la culminación de este trabajo de grado y a impulsar en mí un desarrollo personal, artístico y profesional.

Muy especialmente quiero dedicarlo a mis dos ángeles más hermosos, a mi *Abuela Jose* y a mí *Abuela Doris*, ellas creyeron en mí, en mi pasión y siempre, incluso en la distancia, recibí su apoyo y su cariño; hoy, aunque no están físicamente sé que siguen conmigo en cada paso que doy y por eso este trabajo es para ellas.

AGRADECIMIENTO

Me gustaría empezar agradeciendo a mis papás y a mis hermanas por ser mi luz y mi apoyo en cada paso que he dado en mi vida profesional, a mis abuelos por ser mis guías y principal inspiración, a Rocco, Romeo y Pri por su fiel compañía y a mi familia porque a pesar de encontrarnos en latitudes tan diferentes con su amor y su apoyo me inspiran y motivan a dar lo mejor de mí.

También me gustaría agradecer a mi asesor en este trabajo, el Profesor Edwin Cedeño, por su paciencia, su cariño y su compromiso para ayudarme a alcanzar esta meta; gracias también a profesores que han dejado una gran huella en mí: María Elena Mena, Ileana Solís, Alex Mariscal, Ángel Garrido, Masha Armuelles, Myrna Castro y Ramiro Cárdenas.

A una gran persona y amigo que fue mi director en la parte práctica de este proyecto, Abdiel Tapia, gracias por tus enseñanzas y cariño; gracias a Diana, Víctor, Gabriel, Oscar, Manuela, Alejandro, Laura, Emmanuel y Antonio por haber sido el mejor de los equipos en esta aventura con Bambalinas en el Teatro La Estación.

Finalmente gracias a Bambalinas y al Teatro La Estación por permitirme formar parte de sus proyectos, por la confianza que han depositado en mí y por su cariño. Pero principalmente gracias a Stella Lauri, que ha creído en mí y fue la primera en darme la oportunidad de formar parte de mágicas aventuras teatrales, gracias por todo el cariño y por tu luz, por la entrega y amor con la que te dedicas a Bambalinas, gracias por permitirme ser parte de este equipo.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	1
1. IMPORTANCIA DEL TEATRO INFANTIL	3
1.1. Objetivos.....	3
1.2. Psicología infantil en el teatro	4
1.2.1. Coincidencia de gustos.....	5
1.2.2. Respuesta a necesidades.....	5
1.2.3. Participación del público.....	7
2. VALORES Y CONCEPTOS DEL TEATRO INFANTIL	8
2.1. Moraleja.....	8
2.2. Educación a través de los valores	9
2.3. El bien y el mal.....	10
3. CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJE EN EL TEATRO INFANTIL	10
3.1. Rol de los personajes	11
3.1.1. Rol vs. Valores	12
3.1.2. Valores vs. Acción dramática.....	12
4. PRODUCCIÓN: “MINIDRÁCULA EN EL CAMPAMENTO DE MONSTRUOS”	13
4.1. Generalidades de la Obra.....	13
4.1.1. Dramaturgos	13

4.1.2.	Argumento.....	13
4.1.3.	Ficha Técnica	14
4.1.4.	Fechas de Producción.....	15
4.2.	Personajes	20
4.2.1.	Descripción de los personajes	20
4.3.	Análisis del personaje: Maestra Frankie.....	21
4.3.1.	Circunstancias dadas	22
4.3.2.	Deseo, Voluntad, Moral y Adjetivos.....	23
4.3.3.	Análisis MOTE	24
4.3.4.	Trasfondo familiar.....	24
4.3.5.	Vida profesional, intereses, actividades	24
4.3.6.	Aspectos sociales.....	25
4.3.7.	Objetivo en la obra	25
4.3.8.	Análisis por escena.....	25
4.4.	Resultado escénico	29
CONCLUSIONES		33
RECOMENDACIONES		35
BIBLIOGRAFÍA		36
ANEXOS		38

INTRODUCCIÓN

El teatro desde sus inicios en la antigua Grecia ha constituido un pilar fundamental en la evolución, comunicación y culturización de las sociedades. Siendo su principal función el entretenimiento, el teatro es reconocido a su vez como una herramienta pedagógica, informativa y de lección moral. Estos tres aspectos a pesar de que es posible identificarlos en diferentes obras, son especialmente importantes en el teatro infantil. Este tipo de teatro puede ser realizado por niños o por actores profesionales que realizan una puesta en escena fundamentalmente dirigida a los infantes. En términos de este trabajo se hará referencia específicamente al que es dirigido a niños y realizado por actores profesionales por los beneficios pedagógicos y lúdicos que aporta al joven espectador que lo disfruta y el impacto tan importante que tiene en el desarrollo de las generaciones futuras.

Siendo su beneficio tan importante para el público infantil, esta es una forma de manifestación teatral con escasas evidencias documentadas en torno a su ejecución y evolución. La documentación de estas obras teatrales y sus procesos es de gran utilidad para el gremio teatral, ya que permite tener evidencias de los métodos que se utilizan y sirven de referencia para futuras representaciones. En el caso del teatro infantil es sumamente pertinente conocer muy bien los procesos por el impacto que tiene en el joven espectador.

El niño al asistir a una obra de teatro, crea un vínculo con los personajes que forman parte de la historia. Este es un vínculo que el actor debe mantener presente junto a otros elementos al realizar su proceso de creación de personaje en una obra infantil. El infante espectador al ir al teatro participa y saca conclusiones propias, por esta razón, los personajes deben ser creados acorde a su

rol dentro de la historia. Es justamente por la importancia que tiene el vínculo entre el personaje y el niño espectador y la escasez de material documentado a este respecto que se ha definido como principal objetivo de este trabajo documentar el proceso de construcción de personaje para una obra infantil en Panamá. Esto se realizará a partir del trabajo práctico realizado en la obra de teatro “Minidrácula en el Campamento de Monstruos” dirigida por Abdiel Tapia, escrita por Isabel Burgos y Abdiel Tapia y presentada del 6 de octubre al 25 de noviembre del 2018 por Bambalinas en el Teatro La Estación.

1. IMPORTANCIA DEL TEATRO INFANTIL

El teatro infantil es de gran importancia debido al impacto que tiene en la formación pedagógica y lúdica de los niños. Se habla de formación pedagógica porque involucra mensajes o enseñanzas acordes a las etapas del desarrollo del niño; y lúdico, por el juego y entretenimiento que se promueve a partir de la historia que es contada. Gracias a estos aspectos el niño que asiste al teatro puede ir adoptando sus propios juicios y gustos. Por esta razón debe ser manejado cumpliendo objetivos claros que serán planteados a continuación.

1.1. Objetivos

Los tres objetivos claros y fundamentales que tiene el teatro para niños son: el objetivo de carácter pedagógico, de entretenimiento y de aleccionamiento moral. A través de la puesta en escena esos objetivos se desarrollan dependiendo de la razón y el contexto en el que se realiza el espectáculo. La importancia que se le da a cada uno de estos objetivos y la forma en que son manejados puede variar según lo planteado a la hora del montaje. El desarrollo y cumplimiento adecuado de ellos beneficiará a que la puesta en escena se dé de forma ágil y eficaz para el disfrute del niño.

El niño que asiste al teatro desarrolla la capacidad de conocer, identificar y posteriormente incluir en su vida nuevos valores, conceptos y conocimientos. Estos elementos adquiridos le serán de utilidad durante su crecimiento personal tanto a nivel social como a nivel académico. Específicamente en cuanto al aspecto social, el infante descubre y desarrolla al máximo sus capacidades de comunicación desde el punto de vista

del espectador y también como partícipe del montaje. Se considera al niño como parte del espectáculo por las interacciones y actividades en las que se le involucra. En algunas de las actividades él resuelve acertijos, contribuye a la toma de decisiones de los personajes en la historia e incluso forma parte de actividades lúdicas que se realizan junto a los personajes en el escenario, entre otras.

Es primordial cuidar y mantener la relación que se crea durante una obra infantil entre el espectador y los personajes. La forma en la que se dé este vínculo define la manera en la que los niños comprenderán y asimilarán el montaje. Por esta razón, es de gran importancia mantener presente el objetivo de dar una lección moral y cuidar su manejo a lo largo de la puesta en escena. La transmisión adecuada de ésta a través de un mensaje positivo, contribuirá directamente a uno de los grandes objetivos del teatro infantil: impulsar al espectador a ser un mejor ciudadano cada día. Estos elementos sumados al aspecto creativo y espectacular del montaje permitirán el desarrollo de un montaje completo para ser presentado ante el público.

1.2. Psicología infantil en el teatro

Debido al impacto del teatro en el público infantil es importante conocer cómo funciona su psicología para reconocer la mejor manera de hacer llegar el mensaje y conectar con los niños. Esta conexión debe darse de forma espontánea para ellos, de esta manera mantendrán un interés orgánico en la puesta en escena. Para lograr esto se debe considerar la psicología del niño tomando en cuenta aspectos como sus etapas de desarrollo cognitivo, la información de su interés y la forma en que reciben la información según su

edad. En otras palabras, el niño debe ser estudiado como espectador crítico del montaje teniendo en cuenta aspectos que facilitarán la creación de un vínculo, algunos de estos aspectos se presentan a continuación.

1.2.1. Coincidencia de gustos

En una obra de teatro, el espectador tiene la posibilidad de conectar con el montaje de diferentes maneras y de ésta forma disfrutar más ampliamente de la puesta en escena. Esto viene dado por la coincidencia entre los gustos y situaciones que se presentan en la obra y su relación con la vida y el desarrollo del espectador. La existencia de estos puntos en común no es casualidad, debido a que en un montaje teatral los gustos son tomados en cuenta para crear un montaje atractivo para el público que asiste al espectáculo. En el caso del teatro infantil se busca indagar y tener presente los temas de interés actual para este tipo de público. El conocer sus intereses según su edad y entorno facilitará la creación de una conexión espontánea con el montaje.

1.2.2. Respuesta a necesidades

Al asistir al teatro, el público espera recibir algo; entretenimiento, aprendizaje, reflexión o simplemente distracción. Pensar en satisfacer las expectativas personales de cada miembro del público de forma individual podría considerarse un reto bastante difícil debido a que el teatro es un arte colectivo. Por esta razón, en un montaje teatral se busca cubrir las necesidades de tipo colectivo y

social. En el caso del público infantil esta tarea se logra con mayor facilidad debido a que el niño reacciona de forma homogénea y colectiva haciéndose copartícipe del espectáculo. En este sentido el teatro dirigido a niños satisface dos exigencias fundamentales del infante espectador: la mimesis y la imaginación.

La mimesis y la imaginación tienen una relación valiosa en el teatro infantil, ambos conceptos se vinculan por la forma en la que el niño logra asimilar lo transmitido a través de la mimesis y haciendo uso de su imaginación lo incorpora a su realidad. Al hablar de mimesis se hace referencia a la capacidad de imitar los gestos, forma de hablar y ademanes de una persona; específicamente en cuanto a la mimesis Aristóteles afirma que *“El imitar es connatural al hombre y se manifiesta ello desde su misma infancia. El hombre difiere precisamente de los demás animales en que es muy apto para la imitación y por medio de ella adquiere sus primeros conocimientos”*.¹ . En este sentido el niño como espectador busca un personaje a quien pueda imitar o seguir para mantener vivo su interés en el espectáculo. Todo lo observado y apreciado por él, luego formará parte de sus juegos y referencias de vida haciendo uso de su imaginación para complementar las ideas adquiridas. Esta inclusión de nuevos elementos a su cotidianidad crea un puente directo para el niño entre la realidad de la puesta en escena y la suya.

Tomar en cuenta la realidad del público y vincularla a la realidad en escena, permite que el niño considere otros puntos de vista y disfrute de diferentes

¹ (Aristóteles. La Poética.)

posibilidades haciéndose partícipe de una infinidad de mundos de sueño y fantasía. Este es un aspecto importante para el niño debido a que le permite sumar más elementos a su juego, a su imaginación y realidad. Es importante tomar en cuenta esta idea para la puesta en escena de teatro infantil, debido al interés del niño en valorar nuevas cosas y poner en marcha su imaginación. Por esto, el actor al formar parte de estas puestas en escena, debe hacerlo de forma viva y tomando en cuenta al infante que con mucha atención lo observa, para reaccionar e involucrarlo de forma apropiada de acuerdo a su manera de percibir el espectáculo y según la etapa de su desarrollo.

1.2.3. Participación del público

En el teatro el público conecta con las historias y se vincula a un nivel donde puede crear empatía o apatía hacia algún personaje según su rol dentro de la obra. Esto desencadena instintivamente en el espectador reacciones positivas o negativas a algunas acciones durante la puesta en escena. En puestas en escena dirigidas a los niños, ellos reaccionan de forma muy orgánica a las acciones de los personajes y a su vez los actores tienen la responsabilidad de reaccionar acorde a sus personajes a esta interacción. Estas participaciones de los infantes durante el montaje teatral se dan de dos maneras: exterior o interior.

En el teatro infantil, el joven espectador se hace copartícipe del espectáculo a través de participaciones interiores y exteriores, que promueven a su vez la creación de un vínculo entre los personajes y él. Ambos tipos de participación son

igual de válidos y valorados por el actor que forma parte de la puesta en escena. En el caso de la participación exterior se da a través de exclamaciones, respuestas o comentarios que realizan los niños en torno a las acciones de los personajes, mientras que la interior viene dada por una participación más pasiva donde solo se generan reacciones como aplausos, risas o pequeñas expresiones de asombro. A pesar de que ambas son positivas para la puesta en escena, las participaciones exteriores hacen más dinámico el montaje debido a que se hace evidente la preocupación e interés espontáneo del niño hacia los personajes y la historia.

2. VALORES Y CONCEPTOS DEL TEATRO INFANTIL

Estas puestas en escena incorporan valores y conceptos para cumplir con cada uno de sus objetivos y tener un impacto en el público infantil. Estos al ser identificados contribuyen positivamente a la transmisión del mensaje a lo largo del montaje. Durante una obra se pueden seleccionar diferentes conceptos a trabajar para contribuir a la propuesta escénica y sus objetivos. Para efectos de esta investigación se hará referencia a tres de ellos que son considerados básicos y sus definiciones teniendo en cuenta que el manejo de estos elementos puede variar según las decisiones del director.

2.1. Moraleja

Para la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a una *“lección o enseñanza que se deduce de un cuento, fábula, ejemplo, anécdota, etc.”*². Aunque es un término que desde

² ("Moraleja" Real Academia Española, Fecha no disponible)

pequeños oímos en la escuela y en otros medios y en algunos casos incluso vinculamos a algo completamente didáctico y poco llamativo, dentro del mundo del teatro infantil la moraleja es un elemento sumamente importante. En este sentido, es esencial que durante la puesta en escena esta sea planteada de forma apropiada, clara y creativa. Este concepto forma parte del montaje a través de acciones de los personajes como disculparse, arrepentirse, cambiar de opinión, recibir alguna represalia, o también puede hacerse presente de una manera más directa en algún parlamento de uno de los personajes, como parte del desenlace o cierre de la obra. Siempre teniendo en cuenta que la enseñanza que trae consigo la moraleja debe estar incluida en la mágica historia de la cual el niño es partícipe.

2.2. Educación a través de los valores

La educación en valores se plantea extender el alcance de la educación a aspectos que influyen en el ámbito moral y cívico. Desde la escuela y la vida en familia, somos educados en base a valores que nos permiten formar un criterio y moldear nuestro desarrollo personal. Estos forman parte del día a día para aspirar a una convivencia sana con nosotros mismos y con nuestro entorno. En el teatro para niños, este aspecto se desarrolla constantemente debido a que a través de los personajes y la acción dramática se evidencian diferentes valores y antivalores. Esto permite al infante conocerlos y aprender a discernir en base a lo visto en el montaje teatral, permitiéndole adquirir información de manera similar a su vida cotidiana pero con un acercamiento a través de la diversión y el entretenimiento.³

³ (“En qué consiste la educación en valores | VIU” Anónimo, 2018)

2.3. El bien y el mal

Fernando Savater afirma que el bien es todo lo que esté de acuerdo con lo que somos y lo que conviene al ser humano y el mal es lo contrario a esta idea.⁴ Éstos son conceptos básicos que forman parte de la existencia humana y desde pequeños somos educados para aprender a discernir entre ellos. En el teatro infantil estas dos ideas se mantienen en constante enfrentamiento de forma evidente y diferenciada, con la intención de que el niño perciba esta información y pueda identificarla en su diario vivir, poniendo en práctica la idea básica de lo que está bien y lo que está mal. Es sumamente necesario diferenciar de forma clara estos dos elementos durante la puesta en escena, para evitar distorsiones en el mensaje que el público debe recibir y que posteriormente almacenará como referencia para su vida.

3. CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJE EN EL TEATRO INFANTIL

La construcción de personaje es un proceso en el que se involucra todo actor al formar parte de cualquier puesta en escena. Esta creación permite al actor ir más allá de sus parlamentos y a través de la implementación de las herramientas de actuación adecuadas, construir una verdad del personaje para su interpretación como actor. *Elizabeth R Happgood* expresa sobre la creación del personaje que:

“El objetivo general es siempre el mismo, ayudar al actor a desarrollar todas sus posibilidades espirituales, físicas, intelectuales,

⁴ (“Cartas al director | Más allá del bien y del mal” Klappenbach, 1990)

emocionales, para llegar a ser capaz de abarcar sus papeles en la medida de seres humanos completos, personajes que adquirirán así el poder de inducir al público la risa, a las lágrimas, emociones inolvidables.”⁵

En un montaje para público infantil, el proceso de creación de personaje del actor debería ser similar al que realiza para otro tipo de obras. Sin embargo, en escena deben tomarse en cuenta con mayor relevancia algunos aspectos como el rol del personaje dentro de la obra de teatro, su objetivo y los valores que representa, por la influencia que tienen sobre el público al cual va dirigida la obra.

3.1. Rol de los personajes

Dentro de un texto para teatro cada personaje cumple una función específica durante el desarrollo de la acción dramática. Algunos personajes brindan información, otros plantean obstáculos, algunos son de voluntad fuerte y vencen estos obstáculos o bien cumplen otra función. En una obra infantil el actor debe conocer profundamente el rol que cumple su personaje y lograr transmitirlo de forma clara al público. De esta forma, será fácil para el niño según sus conocimientos y valores identificar a “los buenos” o “los malos” al asistir a la obra y así recibir el mensaje adecuado del montaje. Por esta razón, es sumamente importante que la creación de personaje del actor se enmarque en las circunstancias del éste y su razón de ser y estar en la obra. A continuación se presentan algunos puntos que permitirán ampliar esta idea.

⁵ (Stanislavsky, C. Construcción de Personaje.)

3.1.1. Rol vs. Valores

La idea de contrastar el rol del personaje con los valores de este parte de tomar como base que cada personaje tiene una función específica dentro de la acción dramática. Si a esta idea se le añade que en una obra de teatro infantil los personajes representan valores o antivalores, llegamos al pensamiento de que al crear el personaje en una obra de este tipo el actor tiene un objetivo muy importante: Lograr una cohesión clara entre el rol que su personaje tiene en la obra y los valores o antivalores que representa. Para esto debe tomar en consideración aspectos básicos como las características nobles del héroe, todo lo que representa al bien; o lo grotesco que pueda tener el villano, todo lo referente al mal. Si estas ideas se desarrollan de forma clara, la creación de personaje del actor contribuirá positivamente a la transmisión del mensaje de la obra a través de un personaje completo, acorde y dinámico.

3.1.2. Valores vs. Acción dramática

Una relación importante en el mundo del teatro infantil es la existente entre los valores que representa el personaje y el vínculo que se crea con la acción dramática. En el teatro, aunque en algunos montajes el tiempo no se maneja de forma lineal, un elemento que siempre debe avanzar es la acción dramática. Su avance permite que aumenten las tensiones en la obra y que el argumento evolucione. Es por esto que esta relación resulta tan significativa, porque el personaje a través de sus acciones y decisiones puede modificar o no la acción

dramática y contribuir o no a que esta avance. Por ejemplo, en momentos donde el antagonista obstaculiza al protagonista para el logro de su objetivo, se modifica la acción y es ahí donde cada personaje fiel a sus valores o antivalores contribuye al progreso de la misma generando a su vez puntos de giro, momentos de tensión, catarsis y clímax.

4. PRODUCCIÓN: “MINIDRÁCULA EN EL CAMPAMENTO DE MONSTRUOS”

4.1. Generalidades de la Obra

4.1.1. Dramaturgos

Isabel Burgos y Abdiel Tapia

4.1.2. Argumento

Minidrácula y su amigo *Wolfie*, siguiendo los consejos de sus padres asisten al Campamento Juvenil de Monstruos guiados por la *Maestra Frankie*, ahí conocen a *Mamia Momia* y juntos viven entretenidas aventuras de campamento. Hasta que inesperadamente sus aventuras se ven interrumpidas por los malvados planes de *Cash Money* de revivir a la *Momia Tucu Tucu*.

4.1.3. Ficha Técnica

DIRECTOR

Abdiel Tapia

PRODUCTORES

Stella Lauri

Thyrza Guerrero

Ricardo Dormoi

Enithzabel Castrellón

Isabel Burgos

Agustín Goncalves

EQUIPO BACKSTAGE

Diana Gintoli

Victor Tejada

ASISTENTES DE PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN

Gabriel Maccio

Nicole Quiñones

TÉCNICO DE LUCES Y SONIDO

Nolys Soto

4.1.4. Fechas de Producción

Ensayos

Inicio de Ensayos el 10 de septiembre de 2018

De Lunes a Viernes de 5:30pm a 7:30pm en el Teatro La Estación.

Montaje de Coreografía

Coreógrafo: Carlos Díaz

23 y 30 de septiembre de 2018 de 8pm a 11pm

Fig. 1 *Montaje de la coreografía inicial.*

Grabación de canciones

Director Musical: David Colindres

25 de septiembre de 2018 a las 3pm

Prueba de vestuario

Vestuarista: Luis Salazar

28 de septiembre de 2018 a las 5pm

**Fig. 2 Prueba de Vestuario del personaje de
"Maestra Frankie"**

Prueba de Maquillaje

Diseñadora de Maquillaje: Mercedes Gintoli

3 de octubre de 2018 a las 3pm

Fig. 3 Prueba de Maquillaje del personaje de “Maestra Frankie”

Ensayo Técnico

3 de octubre de 2018 a las 5:30pm

Fig. 4 *“Maestra Frankie” en escena durante el ensayo técnico.*

Ensayos Generales

3 y 5 de octubre de 2018 a las 5:15pm

Fig. 5 *Parte del elenco en escena durante el ensayo general.*

4.2. Personajes

Abdiel Tapia como *“La Momia Tucu Tucu”*

Alejandro Cerezo como *“Hombre Lobo”* y *“Munra”*

Antonio Rosello como *“Minidrácula”*

Emmanuel Fong como *“Wolfie”*

Laura Macías como *“Mamia Momia”*

Manuela Sakata como *“Marilyn”*

Mercedes Gintoli como *“Mamá Drácula”* y *“Maestra Frankie”*

Oscar Murillo como *“Cash Money”*

4.2.1. Descripción de los personajes

Minidrácula: Joven vampiro miedoso, hijo de Drácula.

Wolfie: Niño Lobo inseguro de sí mismo y vegetariano, amigo de Minidrácula.

Cash Money: Banquero con malvados planes, cómplice de la Momia Tucu Tucu.

Marilyn: Hermanastra de Cash Money, coqueta y nerviosa.

Mamá Drácula: Mujer vampiro, mamá de Minidrácula.

Maestra Frankie: Guía del campamento de monstruos al que asisten los niños.

Mamia Momia: Momia adolescente, coqueta y audaz.

Momia Tucu-Tucu: Momia maléfica, en complicidad con Cash Money.

Munra: Momia maligna, evolución de Momia Tucu-Tucu.

Hombre Lobo: Padre de Wolfie, estricto.

4.3. Análisis del personaje: Maestra Frankie

Este trabajo escrito fue realizado en base a la experiencia vivida a través de la creación de personaje para una obra de teatro infantil llamada “Minidrácula en el Campamento de Monstruos” dirigida por Abdiel Tapia, escrita por Isabel Burgos y Abdiel Tapia y la cual fue presentada en Bambalinas en el Teatro La Estación del 6 de octubre al 25 de noviembre del 2018. En este trabajo práctico participé como actriz interpretando el personaje de “Mamá Drácula” y el de “Maestra Frankie”, sin embargo, para lo referente al estudio del análisis de personaje y su creación tomaremos en cuenta específicamente la construcción de personaje de la “Maestra Frankie”.

4.3.1. Circunstancias dadas

Factores ambientales

El campamento queda en un lugar montañoso con un clima lluvioso, cerca quedan las colinas sombrías y hay bosques.

Factores políticos

No hay factores políticos importantes que intervengan sobre Frankie.

Factores sociales

Los alumnos no logran empatizar entre ellos y como su maestra debo enseñarles a quererse y aceptarse como son, también hago mucho énfasis en que seamos amigos y trabajemos como un equipo.

Factores económicos

Cash Money nos pone en peligro a todos por su avaricia, él quiere mucho dinero.

Factores religiosos

Minidracula corre peligro al estar cerca de un crucifijo.

Acciones previas

Wolfie se comió a un explorador y Mamia Momia vino al campamento porque sus padres la abandonaron para irse de viaje.

Actitudes opuestas

Como Maestra Frankie, inicio la obra manteniendo una actitud de motivar la diversión, el compartir y la tolerancia entre los niños, sobre todo por impulsarlos a ser mejores y llegar a ser amigos aceptándose como son. Sin embargo, el peligro que representa Cash Money y su amenaza de revivir a la Momia Tucu Tucu modifica mis planes y mi prioridad pasa a ser proteger a mis alumnos, a Marilyn y evitar que Cash Money logre su cometido.

4.3.2. Deseo, Voluntad, Moral y Adjetivos

Deseo: Lograr un ambiente de amor y tolerancia.

Voluntad: Voluntad fuerte

Moral: Soy capaz de arriesgar mi vida por un amigo.

Adjetivos: Amable, cariñosa, rígida, cuidadosa, organizada, atenta, protectora.

4.3.3. Análisis MOTE

Meta: Unir a los niños del campamento

Obstáculo: Juicios y Diferencias entre los niños.

Táctica: Darles mucho cariño y enseñarles que aunque seamos diferentes siempre podemos ser amigos.

Expectativa: Lograr que seamos un equipo de amigos.

4.3.4. Trasfondo familiar

Mi nombre es Frankie, soy una creación experimental a partir de diferentes partes del cuerpo de otras personas. Me gusta considerarme hermana del famoso Frankenstein, por eso mi creador me puso Frankie. Por ser una creación de este tipo mi movilidad se ve restringida y soy un poco rígida, sin embargo, me pusieron un muy lindo corazón y he podido aprender a amar mucho y ver lo que realmente importa, que es el amor que nos tenemos y no nuestro origen, especie o circunstancia.

4.3.5. Vida profesional, intereses, actividades

Me dedico a ser Maestra en el Campamento Juvenil de los Monstruos, me encanta ser maestra, no solo por la labor de educar, sino por la responsabilidad de crear en los niños una conciencia sobre cómo ser mejores cada día, sobre todo a través de importantes valores

como la tolerancia, el amor y la amistad. Por eso me gusta ir de paseo siempre durante el campamento, porque exploramos nuevos espacios y las aventuras nos ponen a prueba para aprender a trabajar como un gran equipo de amigos. Pero sobre todo disfruto mucho dar abrazos porque alegran el alma, suben los niveles de serotonina y dopamina en el cuerpo y nos dan la energía para seguir con la aventura.

4.3.6. Aspectos sociales

Soy muy cariñosa, me gusta estar organizada y con una gran planificación, además, esto me es súper necesario para mantener el orden y la seguridad de los niños durante el campamento. Como estoy creada con partes de varias personas, eso me ha ayudado a entender, asimilar y tomar como ley de vida que las diferencias igual nos unen y podemos ser amigos.

4.3.7. Objetivo en la obra

Lograr un ambiente de amor y tolerancia

4.3.8. Análisis por escena

Escena 9

Objetivo: Motivar a mis alumnos.

Urgencia: Llegar a tiempo al campamento.

¿Qué hace este momento diferente a otro? Mis alumnos no están motivados.

¿Qué actividad estarías realizando si esto no hubiese sucedido? Estuviésemos cantando una canción de paseo.

Escena 10

Objetivo: Conciliar a mis alumnos.

Urgencia: Mis alumnos están discutiendo.

¿Qué hace este momento diferente a otro? Mis alumnos parecen no tolerarse.

¿Qué actividad estarías realizando si esto no hubiese sucedido? Estaríamos haciendo un picnic.

Escena 13

Objetivo: Preparar a mis alumnos para el paseo.

Urgencia: Necesitamos estar completos para empezar el paseo.

¿Qué hace este momento diferente a otro? Mis alumnos no están motivados.

¿Qué actividad estarías realizando si esto no hubiese sucedido? Estaría ayudando a mis alumnos a estar listos para el paseo.

Escena 15

Objetivo: Encontrar a Mamia Momia.

Urgencia: Puede estar perdida en el bosque.

¿Qué hace este momento diferente a otro? El grupo no está completo.

¿Qué actividad estarías realizando si esto no hubiese sucedido? Haríamos un pequeño descanso para luego continuar.

Escena 16

Objetivo: Alertar a los niños.

Urgencia: La momia Tucu Tucu es muy peligrosa.

¿Qué hace este momento diferente a otro? Tenemos que trabajar en equipo para salvarnos.

¿Qué actividad estarías realizando si esto no hubiese sucedido? Seguiríamos de paseo.

Escena 17

Objetivo: Ayudar a Marilyn.

Urgencia: Estamos en peligro.

¿Qué hace este momento diferente a otro? Tenemos que ayudar a Marilyn.

¿Qué actividad estarías realizando si esto no hubiese sucedido? Estaríamos llegando al campamento.

Escena 18

Objetivo: Proteger a mis alumnos y a Marilyn.

Urgencia: Ya va a ser la hora del eclipse con el que Cash despertará a la Momia Tucu Tucu.

¿Qué hace este momento diferente a otro? La Momia Tucu Tucu nunca había sido liberada y corremos peligro.

¿Qué actividad estarías realizando si esto no hubiese sucedido? Estaríamos en el campamento haciendo un juego.

4.4. Resultado escénico

Fig. 6 Aspectos físicos de “Maestra Frankie” justo antes de iniciar el ensayo general.

Luego del análisis realizado, del trabajo de mesa llevado a cabo durante los ensayos y el proceso de montaje, la construcción de personaje dio como resultado a la “Maestra Frankie”, un personaje que se movía de forma rígida a causa de la manera en la que fue creada, sus articulaciones no tienen perfecta movilidad, su voz es bastante grave pero melodiosa y su energía se mantiene siempre en un nivel muy alto de alegría e interés en proteger a su grupo. Durante los ensayos una característica muy interesante que surgió es que los abrazos de grupo se convirtieron en un acontecimiento muy importante para Frankie y por esa razón siempre constituían una parte de la solución a los conflictos que se le presentaban. Esto como actriz me permitió vivir la importancia del proceso de ensayos debido a que el personaje adquirió una característica positiva que coincidía con sus valores y funciones y que a su vez brindó una nueva estrategia al personaje para la resolución de conflictos a lo largo de la acción.

Fig. 7 *Expresión de la “Maestra Frankie” en escena.*

Luego de realizado el proceso, es posible decir, que el resultado obtenido como personaje fue satisfactorio, principalmente tuve como primer receptor del personaje a mis compañeros de escena, que incluso durante los ensayos comentaban acerca de la energía tan peculiar de la Maestra Frankie a veces les daba risa, otras veces les parecía tierna y ambos aspectos eran características que se mantenían cercanas a mi propuesta de personaje. En cuanto al trabajo con el director se logró un ambiente de intercambio de ideas y apertura a propuestas que junto a sus indicaciones claras ensayo tras ensayo, me conducían como actriz a explorar más las posibilidades del personaje tanto a nivel físico como emocional. Fue una experiencia grata, ya que desde un principio fue perceptible el disfrute del Director durante los ensayos y eso como actores nos motivó a desarrollar una mayor libertad para la exploración y el posterior crecimiento de los personajes en escena.

Fig. 8 Parte del elenco en la canción del final de la obra.

En cuanto a la respuesta del público, los comentarios respecto al personaje fueron positivos, los niños durante la obra compartían y comentaban abiertamente las acciones y decisiones que tomábamos como grupo de campamento, formaban parte de los bailes, los cantos, incluso se preocupaban por Frankie y sus alumnos en los momentos de peligro. Pienso que el personaje tuvo una buena aceptación por los niños, porque siempre al momento final de tomarnos fotos llegaba algún niño a abrazarme y tomarse una foto, incluso diciendo la frase característica de mi personaje durante la obra “*Abrazo de grupo*”, adicionalmente me llamaba mucho la atención y me iluminaba el corazón que en algunos casos los niños no pedían foto con la Maestra Frankie sino que solo les bastaba con acercarse y darle un abrazo a la Maestra Frankie. Los padres y adultos que asistieron a la obra me comentaron en varias ocasiones que valoraron mucho el énfasis de Frankie en valores como la tolerancia, el trabajo en equipo, el cariño que demostraba a sus alumnos y resaltaban siempre el tema del abrazo, ya que muchos adultos me contaron acerca de lo mucho que a veces sienten que necesitan un abrazo y cómo esta acción a

veces se le disminuye el valor que realmente posee para muchos, incluso mencionaban que ahora estarían más pendientes de dar abrazos a sus hijos, familia y amistades.

Fig. 9 Niños saludando a los personajes en el escenario al finalizar una función.

CONCLUSIONES

El teatro infantil posee infinitas posibilidades a la hora de su ejecución. Por esta razón lo planteado y realizado a lo largo de este trabajo no debe ser tomado como una verdad absoluta ya que es el planteamiento de forma escrita de lo vivido, analizado y reflexionado luego de todo un proceso de construcción de personaje y análisis posterior. Durante la realización del proyecto me fue posible identificar y plantear algunas conclusiones respecto al tema de la construcción de personaje para una obra infantil que plantearé a continuación.

Principalmente reafirmar que el teatro infantil cumple una función importante como herramienta didáctica y pedagógica, convirtiéndose en una actividad formativa de carácter informal. Este tipo de teatro permite por sus características transmitir una gran diversidad de conocimientos y aprendizajes a través de las acciones y aventuras a las que se enfrentan los personajes en una obra de teatro de este tipo. A su vez teniendo presente el aspecto lúdico y espectacular ya que se trata de una forma de entretenimiento para niños y adultos que asisten al teatro a ver este tipo de obras.

Partiendo de la idea del teatro infantil como herramienta didáctica, es sumamente importante tener presente el impacto que posee sobre el público infantil, al cual va principalmente dirigido; debido a que los niños están en plena formación y absorben y almacenan una gran cantidad de información. Por esta razón, el profesional que se dedique al teatro infantil debe ser consciente de la responsabilidad que tiene en sus manos de enviar un mensaje correcto y apropiado al público infante. En este sentido, el actor debe asumir la creación de personaje para una obra de teatro

infantil con gran responsabilidad, por el vínculo directo que posee el rol de un personaje dentro de la obra de teatro con el mensaje que debe ser transmitido de forma adecuada.

A través de la realización de este trabajo tuve la oportunidad de profundizar en mis conocimientos y reflexiones en cuanto al teatro infantil, su ejecución y la construcción de personaje para obras de este tipo. Esto me representó un importante desarrollo personal y profesional como actriz debido a que pude considerar con mayor amplitud aspectos relacionados a este tema como sus objetivos y conceptos manejados, permitiéndome adquirir nuevos conocimientos y puntos de vista para ponerlos en práctica en próximos proyectos. Además de esto, para mí el aspecto de reflexión más importante que trajo consigo este trabajo es la importancia de la exploración del mundo de la creación de personaje para una obra infantil por el impacto tan importante y directo que tiene lo que hacemos como artistas sobre el niño que asiste a ver la puesta en escena

RECOMENDACIONES

Al realizar un trabajo de este tipo es posible identificar ciertas carencias o mejorías que pueden ser trabajadas e implementadas en un futuro en este ámbito del teatro o tomadas en cuenta para ampliar la disponibilidad de información acerca de este tema y ser aplicadas directamente de manera práctica. Referido a lo mencionado anteriormente del teatro infantil como herramienta didáctica, es importante motivar la aplicación de este arte como estrategia de enseñanza para los niños, dado que, a través del teatro es posible transmitir un sinnúmero de mensajes y contenidos. Dichos contenidos orientados de forma apropiada, podrían resultar en grandes beneficios para el desarrollo académico y crecimiento personal de cada infante que tenga la oportunidad de disfrutar de una obra teatral.

Otra recomendación es que con base en el impacto que posee el teatro infantil y su importancia, sería beneficioso para la sociedad aumentar el alcance que hoy en día tienen las obras de este tipo, con el objetivo de que más niños puedan ser beneficiados del mensaje y los valores transmitidos a través de ellas. Además, sería recomendable que se impulsara a los profesionales del teatro a hacer más trabajos de este tipo, de exploración e investigación en cuanto a la creación de personaje para teatro infantil, debido a que existe muy poca documentación específica al respecto y resultaría muy positivo tener la oportunidad de que haya un constante intercambio de informaciones en cuanto a la práctica y la teoría de este tipo de teatro en la Ciudad de Panamá. Teniendo en cuenta estas recomendaciones y aplicándolas sería posible ampliar el alcance del teatro realizado en Panamá, promover la investigación cultural, su intercambio y sentar las bases culturales para el desarrollo y crecimiento de las futuras generaciones artísticas.

BIBLIOGRAFÍA

Trabajos Consultados

- ✓ Cervera Borrás, J. Historia crítica del teatro infantil español. Madrid: Ed. Nacional, 1982.
- ✓ “El Teatro Infantil y los Niños”. Guía Infantil. 2015.
<<https://www.guiainfantil.com/400/el-teatro-infantil-y-los-ninos.html>>
- ✓ “El teatro ante la psicología infantil y juvenil”
- ✓ “Entre el Bien y el Mal” Filosofia.mx. <<https://www.filosofia.mx/entre-el-bien-y-el-mal/>>
- ✓ “Historia del teatro infantil: Todo lo que debes conocer” Conoce la Historia.
<<http://conocelahistoria.com/c-artes/historia-del-teatro-infantil/>>
- ✓ Martín Anguita, C. Teatro Infantil”. Con mis hijos. <https://www.conmishijos.com/teatro-infantil.html>
- ✓ “Mímesis”. Real Academia de la Lengua Española. <<https://dle.rae.es/?id=PHHa8xx>>
- ✓ Pavis, Patrice. Diccionario del teatro. Barcelona [etc.]: Paidós, 1983.
- ✓ Spolin, Viola. Improvisación para el Teatro.

Trabajos Citados

1. Aristóteles. La Poética.
2. “Moraleja”. Real Academia de la Lengua Española. <<https://dle.rae.es/?id=Pm5dKd>>

3. “En qué consiste la educación en valores”. Universidad VIU 2018.

<<https://www.universidadviu.com/en-que-consiste-la-educacion-en-valores/>>

4. Klappenbach, A. “Cartas al director | Más allá del bien y del mal.” El País. Abri1. 1990.

Ciudad de Panamá, Panamá.

<https://elpais.com/diario/1990/04/03/opinion/639093605_850215.html>

5. Stanislavsky, Constantin. Construcción de Personaje.

ANEXOS

Anexo 1. Programa de mano de la obra “Minidrácula en el Campamento de Monstruos”