

La hora del reto

Con las imágenes que conseguiste y agrupaste por géneros monta una pequeña exposición, puedes utilizar las paredes del salón de clases para colocarlas ahí o colgarlas en hilos amarrados a algunas sillas. Puedes emplear varios de los espacios que hay en tu escuela, el patio, las paredes exteriores e inclusive el baño.

Escribe en media hoja tamaño carta un comentario para cada uno de los géneros en que agrupaste las fotos, hablando acerca de las imágenes y pégala al inicio de cada uno de los grupos de fotos. Observa las exposiciones de los demás compañeros, pregúntales por qué escogieron esas imágenes, de dónde las sacaron y si hay alguna fotografía que sea especial y por qué.

Junto con todos los compañeros del grupo organicen un recorrido para visitar todas las exposiciones que hicieron y aprovechen la oportunidad para externarles sus dudas y felicitaciones a los autores de las diferentes exhibiciones montadas en la escuela.

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una ✕ la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Identifico los diferentes géneros fotográficos.				
Valoro la importancia de las imágenes en la vida de mi comunidad.				
Clasifico las imágenes de mi comunidad según su género.				
Comprendo el empleo de la fotografía en la actualidad.				

1

Cazadores de imágenes

Aprendizajes esperados:

Distingue en la fotografía documental de diversos autores los elementos visuales que la conforman.

Activa lo que sabes

Hay muchas formas en las que percibimos el mundo, podemos escucharlo, olerlo, sentirlo a través de nuestra piel y manos, podemos verlo e incluso recrearlo en nuestra imaginación.

La forma en la que cada quien siente el mundo es particular y tiene que ver con las experiencias que cada uno de nosotros ha vivido, con lo que conocemos, lo que amamos u odiamos, todo esto le va dando forma a nuestros gustos y nos hace elegir unas cosas y no otras, por ejemplo entre ir al río o al monte, entre usar una prenda roja en vez de una azul o entre comer un mole en lugar de unas quesadillas, estas predilecciones dirigen la atención de nuestros sentidos hacia aquello que nos gusta.

Seguramente guardas en tu memoria imágenes de momentos importantes como el día en que terminaste la primaria, el cumpleaños en que tus abuelos te hicieron un bonito regalo o la tarde que diste un paseo por el monte con tus padres y hermanos. Cada quien guarda para sí imágenes que pueden ser un tesoro o un recuerdo doloroso que nos llega a la mente cuando menos lo esperamos. Sin embargo, todos esos instantes significativos viven dentro de nosotros, perduran en nuestra mente.

¿Qué estrategias solemos emplear para materializar un recuerdo importante?

¿Conservas algún objeto que te recuerde un momento muy agradable de tu vida?

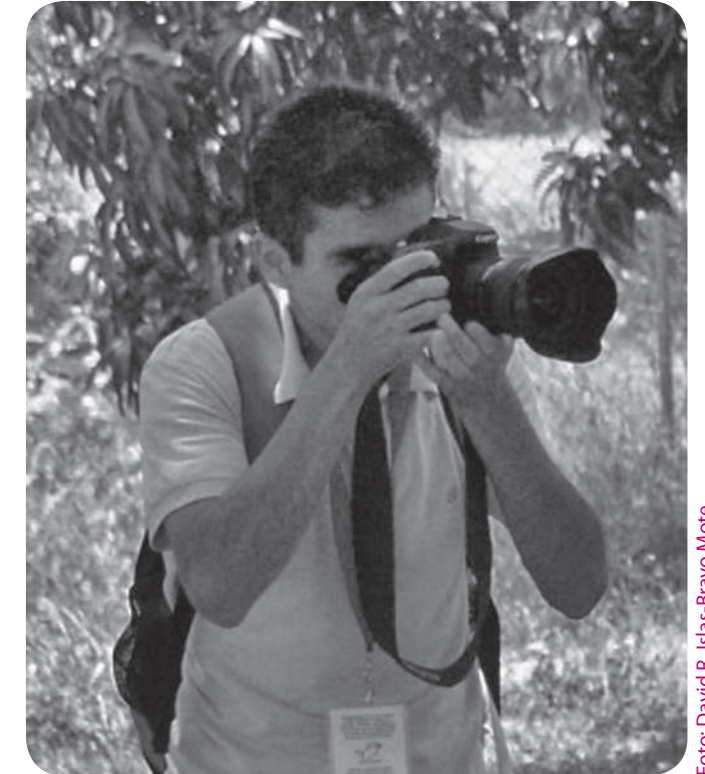

Foto: David R. Islas-Bravo Mote

¿Cuál es el problema?

Hasta los momentos más importantes de nuestra vida pueden ser paulatinamente borrados por el olvido, ¿cómo podríamos hacer para que esas vivencias que tanto significan no se pierdan?, ¿para que alguien más sepa lo que ocurrió en nuestro pasado? ¿Cómo haríamos para poder recordarlo todo y compartirlo con otras personas?, ¿cómo podríamos materializar nuestros recuerdos?

Tiempo de aprender

La fotografía es una técnica de impresión de imágenes que se hace a través de todo tipo de cámaras fotográficas, desde las profesionales hasta las cámaras de celulares y computadoras. Las cámaras han evolucionado desde que se suscitó el descubrimiento de la fotografía en la primera mitad del siglo XIX.

Wikipedia

Detén un momento la lectura de la ficha y reflexiona sobre las siguientes preguntas ¿dónde has visto fotografías?, ¿cuáles son las que más te gustan?

Toma un libro de texto o cualquier otro que contenga alguna foto, escoge la que más te guste y obsérvala durante un momento. Piensa por qué te gusta esa fotografía. Coméntalo con tus compañeros de grupo.

La fotografía ha ocupado un papel muy importante en nuestras vidas, pues nos ha permitido conservar imágenes de acontecimientos pasados que marcaron nuestras vidas. Piensa en todos los lugares en los que la fotografía está presente, en nuestras casas, en la escuela, en las iglesias, en la calle, en los museos, en los bancos, en las centrales camioneras, en los restaurantes e incluso en nuestra vestimenta.

¿En qué momento empleamos la fotografía?, ¿para qué? Podemos utilizarla por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños para capturar ese momento especial, en la escuela para elaborar las credenciales de identificación, en un museo para admirarlas o en nuestra propia casa para recordar a nuestros familiares, etc.

Se reconoce como los inventores de la fotografía a Louis Daguerre y Joseph Niépce, quienes en la primera mitad del siglo XIX lograron fijar imágenes sobre placas metálicas. Lo sorprendente de este descubrimiento es que por primera vez en la historia de la humanidad los retratos obtenidos mediante esta técnica no fueron hechos a mano por un artista, sino obtenidos a través de la luz que se reflejaba dentro de la cámara y que provenía del exterior, por eso la técnica se llama *fotografía* (del griego *foto* que significa luz y *grafía* que significa escritura).

La primera fotografía creada por Joseph Niépce en 1826.

Wikipedia

Si tú hubieras sido el inventor de la fotografía ¿qué hubieras hecho con ella? ¿Hubieras compartido tu invento secreto con otras personas?, ¿de qué habrías tomado fotografías?

Después de su descubrimiento Daguerre y Niépce siguieron con sus investigaciones, pero tiempo después Niépce murió, Daguerre continuó con el proyecto y al final logró perfeccionar el descubrimiento y creó la cámara de daguerrotipos, un aparato singular en el que se sacaban las fotografías, se revelaban y se hacían copias. El gobierno de Francia, país natal de Daguerre, le compró la patente del invento y la hizo pública para que todas las personas que así lo desearan pudieran construir sus propias cámaras e hiciesen todo tipo de fotografías. ¿Qué te parece esa decisión?

Wikipedia

Vista de Barcelona, daguerrotypo de 1848.

Algunos de los géneros más representativos de la fotografía son:

El retrato, el cual busca capturar lo más esencial de la persona, animal u objeto fotografiado.

La naturaleza muerta, la cual muestra imágenes de objetos naturales y artificiales ordenados de tal forma que generen una imagen atractiva.

El paisaje, que involucra la captura de imágenes de lugares naturales y urbanos en los cuales el protagonista es el sitio mismo.

La fotografía documental, la cual nos habla de una situación, refleja una historia y sirve como evidencia de algo que pasó o está pasando. Este tipo de fotografía puede ir acompañada de un texto.

Ponte a prueba

Para esta actividad busca la mayor cantidad de fotografías que puedas reunir, éstas pueden venir de periódicos, revistas, del álbum familiar o del muro de tu casa (pídelas a tus padres antes de tomarlas), de carteles, de prácticamente cualquier lugar.

Una vez que las tengas, compáralas y clasifícalas de acuerdo con los distintos géneros que vimos en el apartado anterior.

Después de haberlas agrupado en los cuatro géneros que revisamos, ponlas en el piso o en la mesa y ordénalas según tu gusto o preferencia, ¿cuál iría primero?, ¿cuál al final?, ¿cuáles irían juntas?, ¿cuál necesita un lugar especial?, etc.

Si hay fotografías que consideras no corresponden a ningún género, reúnelas en un montón aparte y ponle un nuevo nombre a ese grupo de fotos.

Comenta con tus compañeros de grado sobre el grupo de fotos que consideras no pertenecen a ningún género y explica por qué razón lo crees así.

La hora del reto

En revistas y periódicos que tengas a la mano, busca varios foto-reportajes e identifica en cada uno de ellos qué tipo de imágenes incluyen con base en la siguiente clasificación:

- Fotografía de retrato. Recuerda que ésta trata de expresar lo más esencial de alguien o algo.
- Fotografía de conflictos armados. Retrata diferentes momentos de la vida y los sucesos vividos en un conflicto armado.
- Fotografía de la naturaleza y paisaje. Puede tratar de la vida de animales y plantas de algún lugar.
- Fotografía de vida cotidiana. Retrata a los personajes de algún lugar en sus actividades diarias.

Trata de buscar al menos un foto-reportaje de cada uno de los cuatro tipos de fotografía mencionados. Léelos, recórtalos y pégalos en tu cuaderno dejando un espacio para que contestes las siguientes preguntas para cada recorte: ¿De dónde es la noticia y de qué trata? ¿Quién escribió la noticia y quién tomó las fotografías? ¿Qué relación tiene el texto con la imagen que presenta? ¿Si no hubieras leído el texto, qué pensarías de la imagen que se presenta? ¿Qué te hace pensar y sentir el foto-reportaje?

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una **x** la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Identifico diferentes tipos de fotografía documental.				
Explico la relación del texto y la imagen en el foto-reportaje.				
Valoro las imágenes importantes para mí y mi comunidad.				
Identifico la importancia de la fotografía documental.				
Identifico quiénes son los foto-reporteros que iniciaron este género en México y el mundo.				

2

Los ojos de metal

Aprendizajes esperados:

Distingue en la fotografía documental de diversos autores los elementos visuales que la conforman.

Activa lo que sabes

¿Alguna vez te has preguntado cómo son las personas que viven en países lejanos que se encuentran del otro lado de los grandes océanos, qué cosas comen, a qué se dedican para ganarse la vida, las cosas que les importan, cómo festejan los cumpleaños de sus hijos, en qué piensan cuando ven las estrellas, cómo son las muchachas y muchachos de allá, cómo se visten y cómo suena su voz?

Esos rasgos que nos hacen diferentes enriquecen nuestra vida y cultura. ¿Has conocido a personas de otras comunidades, de otros estados o de otros países?, ¿te parece interesante conocerlos y enterarte de las cosas que hacen en los lugares donde viven, por ejemplo de cómo cultivan una flor en Holanda, lo cual puede ser muy diferente de la forma en la que lo hacemos en México?

En la actualidad, a pesar de que no conozcas a muchas personas extranjeras es mucho más fácil saber cómo viven en otros países, a través de algunas tecnologías como la *Internet*, la televisión, la radio, el video y la fotografía, gracias a estos avances podemos ver, escuchar e inclusive hablar con personas de otras partes lejanas del mundo.

¿Cuál es el problema?

Si tú quisieras conocer la vida y costumbres de otras personas y que además ellas se enteraran de cómo es tu vida ¿cómo lo harías?, ¿qué tecnologías o formas de expresión emplearías para lograrlo?, ¿cómo compartirías eso que los hace únicos a ti y a tu comunidad?, ¿de qué medios te valdrías para decir lo que te parece importante y lograr que entendieran por qué piensas así?

Tiempo de aprender

Como se menciona en la UAI 1, “Cazadores de imágenes”, uno de los géneros fotográficos más importantes es el documental, en el cual el fotógrafo comparte con los espectadores su mirada sobre el mundo en el que se encuentra momentáneamente inmerso.

Roger Fenton (1819-1869, Inglaterra) es considerado el primer foto-reportero de la historia, quien se encargó de cubrir la Guerra de Crimea (protagonizada por la alianza de Inglaterra, Francia y el Imperio otomano contra Rusia entre 1853 y 1856). Debido a las condiciones de las cámaras en esa época, sólo se podían tomar fotografías de soldados posando y en los campos de batalla, una vez que los combates habían terminado. Aun así, los testimonios fotográficos obtenidos nos dan una idea de lo que vivieron las personas que fueron a la guerra y en qué condiciones se encontraban.

Henri Cartier Bresson (1908-2004) fue considerado un gran foto-reportero y uno de los fotógrafos más representativos de este género en el siglo XX. Asimismo, este personaje era considerado un artista *surrealista*.

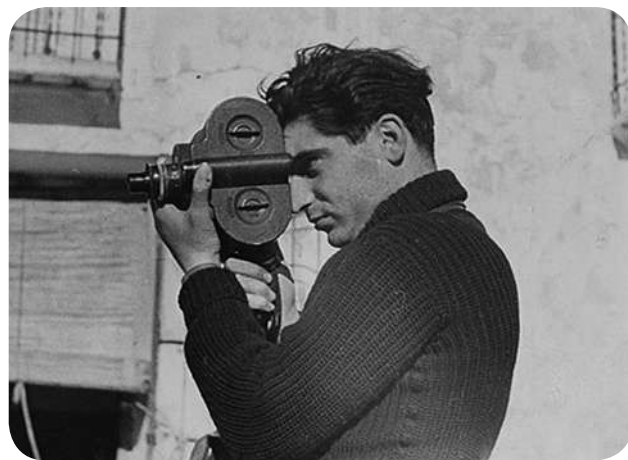
Robert Capa es considerado el fotógrafo que revolucionó el foto-reportaje de guerra, ya que el 5 de septiembre de 1935 logró fotografiar al soldado Federico Borrel en el momento que fue alcanzado por una bala, hasta entonces nadie había capturado en imagen un momento tan crucial como el umbral entre la vida y la muerte.

Los foto-reporteros son los encargados de obtener imágenes en las guerras y conflictos bélicos que se suscitan alrededor del mundo, lo cual implica grandes riesgos, pues muchos de ellos han perdido la vida en el cumplimiento de su labor. No obstante, su trabajo es necesario, ya que sin éste no contaríamos con un registro fidedigno de lo que sucede en eventos de esta naturaleza.

Retrato de Marcus Sparling, 1855, fotografía de Roger Fenton.

Wikipedia

Robert Capa en España, 1937, fotografía de Gerda Taro.

Wikipedia

En México este género ha sido muy fructífero desde tiempos remotos; tenemos por ejemplo, las fotografías de la Revolución Mexicana tomadas por Víctor y Miguel Casasola, quienes fueron pineros en este arte y en honor a ellos lleva su nombre el famoso Archivo Casasola, el cual contiene fotografías y películas de momentos históricos de nuestro país desde 1900 hasta 1970.

Un poco después de los hermanos Casasola aparecieron en escena fotógrafos muy reconocidos como Mariana Yampolsky (1925-2002), Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), Edward Weston (1886-1958) y Juan Rulfo (1917-1986), quienes capturaron imágenes a lo largo y ancho de México, enfocadas en la belleza de la vida del campo, sus personajes y sus paisajes, creando en ese tiempo una nueva visión de lo que era nuestro país –crear una fotografía es ofrecer a los demás una visión particular de un objeto, momento, lugar y/o persona–.

En este género, además de las guerras, también son muy comunes las imágenes de la naturaleza (paisajes, animales, ríos, montañas), así como de las comunidades humanas y sus culturas alrededor del mundo.

Foto: Mariana Yampolsky

Ponte a prueba

Como vimos en esta unidad, los fotógrafos documentales y foto-reporteros recolectan imágenes de su entorno para que los demás puedan conocer indirectamente cómo es la vida en determinados lugares, momentos y circunstancias, ¿te gustaría jugar a ser un foto-reportero?

Para llevar a cabo esta actividad recolecta objetos representativos de un lugar importante en tu comunidad o de algún otro sitio que sea significativo para ti y anota en tu cuaderno de dónde es cada objeto, por qué te parece importante el lugar del que procede y comenta los recuerdos más vívidos que tengas allí.

Por ejemplo, si vas a una cascada podrías traer varias de las cosas que ahí se encuentran y anotar en tu cuaderno lo siguiente:

objetos: piedra bola y una botella de plástico; traído del Salto de Santana, allí pasé mis vacaciones y me impresionó mucho lo contaminado que está el lugar.

Aunque no cuentes con una cámara, los objetos te servirán como evidencia documental de lo que se puede observar en el sitio que visitaste.

Música, creación, producción y escritura

Aprendizajes esperados:

Utiliza grafías no convencionales para registrar e interpretar sus creaciones sonoras y las de sus compañeros.

La hora del reto

Organízate en equipo con tus compañeros y realicen las siguientes actividades:

- Sigán el diagrama de las etapas del proceso musical que revisaron en la sección *Tiempo de aprender*, inventen sonidos que suenen bien juntos, usando cualquier cosa que tengan a la mano (su cuerpo, voz, instrumentos o cualquier objeto).
- Escriban la secuencia de sonidos en su cuaderno (sin usar palabras, con otro lenguaje que hayan inventado) para no olvidarla y poder compartirla.
- Lean y ensayen lo que inventaron.
- Presenten su pieza musical a la comunidad.

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una **x** la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Conozco el proceso de creación musical.				
Elaboro secuencias de sonidos sencillas.				
Escribo secuencias de sonidos utilizando grafías propias.				

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

Activa lo que sabes

Imagina a un cocinero que, después de muchas pruebas, logra cocinar un platillo delicioso. Luego, muy confiado y orgulloso, le platica la receta a su aprendiz para que éste la cocine y él pueda disfrutar de un merecido descanso.

Pero a la hora de cocinar, el aprendiz tiene problemas para recordar los detalles de la receta: ¿cuánto era de sal? ¿Era sal o azúcar? ¿Dijo una pizca de orégano? ¿Y cuánto es una pizca? ¿Freír en aceite o en manteca?

Al final, el platillo es un desastre y el cocinero en jefe pierde varios clientes. Se rasca la cabeza y se pregunta: ¿Qué fue lo que salió mal? Luego, interroga al aprendiz para encontrar una respuesta, entonces se da cuenta de su pésima memoria y, justo cuando está a punto de despedirlo, se le ocurre una idea: ¿Y si mejor *le escribo* la receta? Después de todo el aprendiz no era tan malo, sólo era olvidadizo.

El cocinero escribe la receta y se la da al aprendiz. ¡Santo remedio! ¡La siguiente vez que el aprendiz cocina el platillo le sale bien! Pero no tan bien como debería: —Pues bueno —piensa el cocinero— a fin de cuentas la práctica hace al maestro.

¿Cuál es el problema?

Como el cocinero, nosotros necesitamos hacer, inventar, preparar y servir, sólo que en lugar de servir comida, nosotros serviremos sonidos, música. ¿Cómo anotaremos, prepararemos, ensayaremos y serviremos nuestros “platillos sonoros”?

Aunque el aprendiz era olvidadizo, conocía los ingredientes que iba a usar. Y tú ¿conoces los ingredientes en la música? ¿Qué son las cosas que suenan? ¿Con qué escritura anotarías la “receta musical”? ¿Con palabras comunes se entendería? ¿Cómo practicarías el platillo? ¿Cómo lo servirías?

Tiempo de aprender

Todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado música. La música es el conjunto organizado de sonidos y silencios, realizado de forma consciente ya que para crearla la imaginamos y la reproducimos. Al escuchar la música le damos un significado (o sea que nos dice algo, nos hace sentir algo) e incluso puede provocar el movimiento del cuerpo, a través del baile. Pero ¿has pensado qué es lo que oímos?

Los sonidos de la música pueden ser producidos por nuestro cuerpo (palmadas, voz, etc.) o con objetos diversos como los instrumentos. Para representar esos sonidos, para registrarlos, los escribimos. Esto es muy útil, porque permite enviar lo que está escrito a otros sin necesidad de ir a mostrarlo personalmente. Es como mandar una carta en lugar de ir a platicar el mensaje en persona. De la misma manera nos permite leer los sonidos que escriben otros y reproducirlos (tocarlos, hacerlos sonar) como si estuviéramos leyendo un mensaje. Un buen ejemplo es este documento que estás leyendo. El que lo escribe, hace llegar el mensaje a cientos, tal vez miles de receptores (alumnos o maestros), y éstos pueden leerlo o leérselo a alguien más. ¿Te imaginas el problema que sería dar el mensaje personalmente? ¿Cuántas personas se necesitarían enviar y cuánto tiempo tardarían en llegar y transmitir el mensaje, si no pudiera ser escrito?

Para representar de manera escrita los sonidos (para escribir música) usamos un tipo de escritura (grafía) diferente a la que usamos para escribir sonidos hablados (como letras y palabras). Esta grafía trata de plasmar, lo mejor posible, el sonido y sus características más importantes.

Pero ¿qué es lo que oímos? Como decíamos, al oír música, oímos sonidos hechos por nuestro cuerpo o por objetos. El quién o qué está sonando es muy claro al oír música, lo distinguimos fácilmente. Escucha música y pregúntate: ¿Qué es lo que suena? ¿Es un sonido hecho por el cuerpo o por algún objeto? ¿Es un sonido largo (que dura mucho tiempo) o corto? ¿Es suave o estridente? ¿Suena claro y definido o es más como un golpe? ¿Cambia o se mantiene igual? Todas estas cosas suceden en la música. Muchas son muy difíciles de representar, de escribir en palabras comunes, y al inventar otras grafías tratamos de representarlas claramente para que otros entiendan de la manera más exacta posible lo que queremos decir. La claridad del mensaje determina la facilidad para reproducirlo de manera fiel, sin interpretaciones tal y como lo escribió el autor (en este caso el músico). Es exactamente como escribir un mensaje pero, en lugar de palabras, escribimos sonidos.

Las imágenes de la siguiente página representan el proceso de la creación musical, desde que se imagina hasta que se difunde y es escuchada por otros.

Como puedes ver, se parece mucho a una receta de cocina: primero creamos la música, la imaginamos (como el cocinero hace con sus platillos) y la escribimos para no olvidarla y para poder transmitírsela a otros (cuando la leen). Luego la ensayamos, la practicamos (como el aprendiz practica la receta para que le salga bien). Luego la tocamos, la presentamos a un público (como si le sirviéramos un platillo, le servimos la música); y si gustó y queremos que llegue a otros, la grabamos o la escribimos para que otros la toquen (como compartir la receta escrita).

De esta manera, puedes ver la importancia de la escritura musical en nuestro entorno: como medio de comunicación (decirle la música a alguien), de distribución (hacerla llegar a alguna parte) y registro (que quede escrita para evitar que se olvide o se pierda).

**Creación
(imagina)**

Escritura

Ensayo

**Producción
(presentación)**

**Difusión
(grabación
y escritura)**

Ponte a prueba

Actividad 1

Imagina una secuencia sencilla de sonidos (puede ser con la voz, con el cuerpo, con un instrumento, en fin, con cualquier cosa que suene).

Hazla sonar, interprétala, asegúrate que quede bien clara y definida (algunos músicos pueden brincarse esta parte, haciéndola en la imaginación, pero ellos son expertos y como nosotros estamos empezando, es mejor estar seguros).

Inventa una manera de escribir los sonidos que imaginaste, una grafía musical, sin usar palabras, debe ser diferente a la manera tradicional de escribir palabras; por lo demás no importa cómo sea, lo importante es que tú la entiendas.

Intercambia tu escrito musical con uno de tus compañeros, pídele que trate de leer y reproducir la secuencia de sonido que escribiste.

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

¿Tu compañero pudo reproducir la secuencia de sonidos tal como tú la pensaste? Si no lo logró ¿qué parte del proceso fue la que falló?, ¿qué se le dificultó?, ¿comprendió cada una de las grafías que utilizaste en tu escrito musical?

¿Para ti fue fácil recordarla? ¿Puedes reproducirla otra vez? ¿Puedes corregirla practicando o necesitas cambiarla?

Actividad 2

Escucha música de tu comunidad y analízala. Anota y responde las siguientes preguntas:

¿Qué es lo que suena: el cuerpo, la voz u otro objeto?

¿Cómo son los sonidos que escuchas?

¿Cuáles son iguales y cuáles cambian?

¿Podrías escribirlos sin usar palabras, usando las grafías que inventaste en la actividad anterior?

Ponte a prueba

Elige una canción que te guste (de preferencia de la que se toque en tu comunidad).

Analiza las características del sonido: timbre, altura y volumen. Usa como referencia el mapa *Componentes de escritura musical* que revisaste en la sección *Tiempo de aprender* de esta UAI.

Inventa una manera de escribir lo que escuchaste, representando las características de timbre, altura, volumen y silencios.

Analiza tu escrito y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: ¿qué cosas se pudieron escribir y describir adecuadamente?, ¿qué cosas no? ¿Cómo podría mejorar tu grafía (tipo de escritura)?

La hora del reto

Reúnete con tus compañeros, formen equipos e inventen un escrito musical grupal. Establezcan acuerdos para representar y escribir las grafías que representen el timbre, el volumen y la altura de la música, pueden recuperar las que utilizó cada uno en la actividad *Ponte a prueba* de esta UAI.

Lean y ejecuten su escrito musical. Utilicen la voz, el cuerpo, objetos o instrumentos musicales que tengan a la mano. Es importante que cada integrante del equipo toque algo diferente para que todos escuchen el sonido que se produce.

Finalmente, presenten su composición musical al resto de sus compañeros o a su comunidad.

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una ✕ la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Valoro la importancia de la escritura musical.				
Identifico las características de la música que escucho.				
Uso grafías para representar música que escucho o que imagino.				

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

Activa lo que sabes

Imagina que vas a un partido de futbol y ves que tu equipo favorito hace una muy buena jugada y mete un gol. La jugada estuvo tan bien coordinada y llevada a cabo, que tú sabes que no se les ocurrió en ese momento, sino que la pensaron, la coordinaron y la practicaron mucho: era una jugada “de pizarrón”.

Imagina ahora que tienes la oportunidad de ir al vestidor del equipo y ver el pizarrón donde está escrita la jugada y resulta que sólo se ven círculos y cruces, con muchas flechas que van de un lado a otro en lo que parece ser una cancha dibujada... y no entiendes nada.

Imagina que llega el entrenador del equipo y al ver tu cara de desconcierto te explica que los círculos y cruces son jugadores, de uno y otro bando, las flechas punteadas cómo se mueve el balón. Todo te queda tan claro como el agua ¡ahora ya puedes hacer la misma jugada con tu equipo! Pero, ¿por qué escribirlo así, con todos esos garabatos? ¿No sería más fácil explicarlo con palabras normales? Es más, ¿no sería más fácil simplemente platicar cómo es la jugada? El entrenador ve tu segunda cara de desconcierto y te explica: No, en realidad es mucho más fácil de explicar con el pizarrón y los garabatos porque se pueden ver más claramente los movimientos del balón y de los jugadores sobre la cancha.

Escribiendo sonidos

Aprendizajes esperados:

Utiliza grafías no convencionales para registrar e interpretar sus creaciones sonoras y las de sus compañeros

¿Cuál es el problema?

Como en el futbol, en la vida hay otras cosas que son muy difíciles de escribir (y describir) con palabras comunes. ¿Cómo escribirías el sonido de los pájaros? ¿Cómo escribirías la melodía de un violín o el sonido de un tambor? Si pudieras escribirlo y luego pedirle a un compañero que lo leyera ¿podría reproducirlo tal como te lo imaginaste al escribirlo? Y si no se puede con palabras ¿cómo representarías un sonido, qué tan fuerte suena o cuánto dura, para que otro pudiera entenderlo tan sólo viendo lo que escribiste?

Tiempo de aprender

En música usamos una escritura para representar los sonidos que oímos o imaginamos y para que puedan interpretarlos tan sólo viendo (leyendo) lo que escribimos. Esta escritura está representada por símbolos y reglas, con estos elementos es posible describir cuánto dura un sonido, cuando ocurre, cuando no hay sonido (silencio), qué tan fuerte suena, etc.

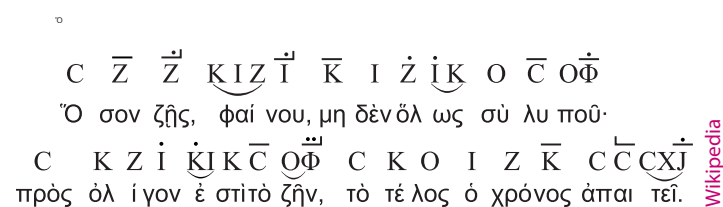
Antes de que se inventara la escritura de la música, ésta se transmitía oralmente, es decir de boca en boca, de padres a hijos, de generación en generación. Una persona (el maestro) canta y otra (el alumno) escucha y aprende, luego puede cantar y enseñar a otros. Sin embargo, esta música era difícil de difundir de un lugar a otro y para oír una canción determinada había que ir a la región donde se tocaba.

También, pasaba que cada quien modificaba un poquito la música hasta producir una melodía totalmente distinta, otro problema era que nada quedaba escrito y si al que se sabía la melodía se le olvidaba un pedazo, o moría sin transmitirla o nadie se la quería aprender, ¡esa música se perdía para siempre! Esta es la razón por la que no conocemos cómo era exactamente la música de varias comunidades de México y civilizaciones como la mexicana y la griega.

La escritura musical permite no solamente saber cómo es o era tal o cual tipo de música, también es útil para que muchas personas puedan interpretarla al mismo tiempo o de forma aislada o sin haberla oído antes.

Los sonidos se han representado de distintas formas, en distintos lugares y épocas. La escritura musical que se utiliza actualmente nació hace mucho tiempo y se ha ido modificando para adaptarse a nuevas necesidades.

Observa las imágenes, en ellas se muestran distintas formas de escritura musical.

Epitafio de Seikilo. Música griega antigua.

Misal, notación musical del siglo XI.

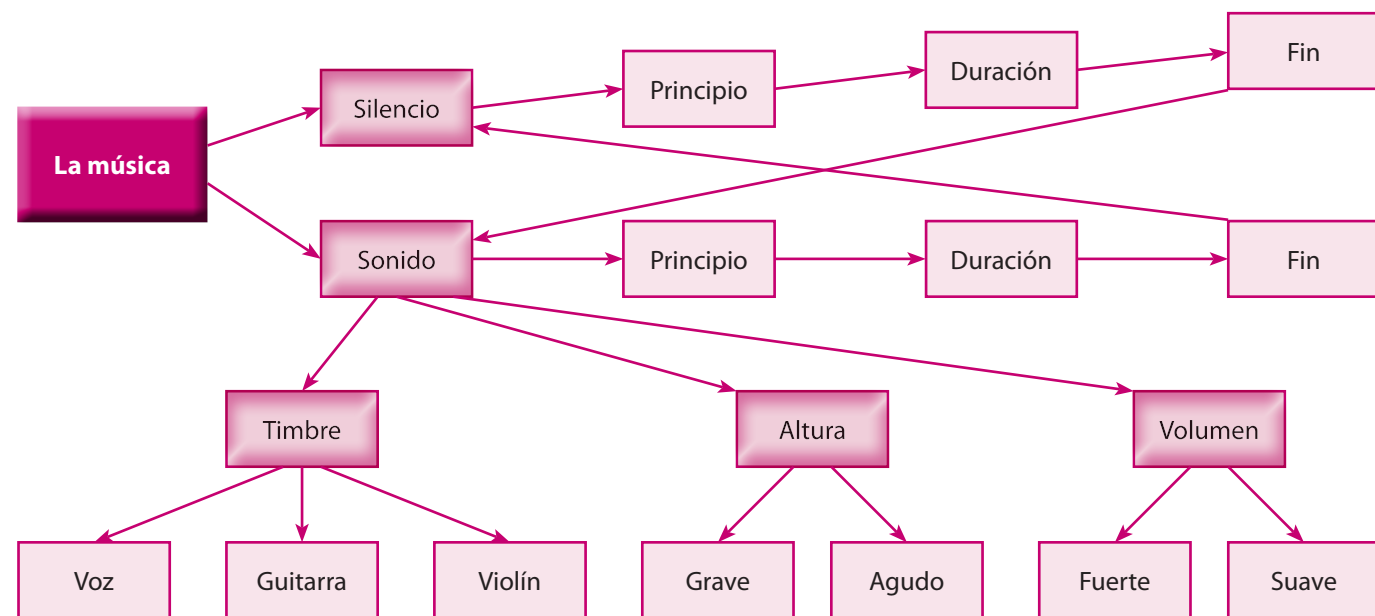
Primer concierto para piano, Chaikovski, notación musical del siglo XIX.

La música combina sonidos y silencios. Un cantante, no canta todo el tiempo ni comienza en cualquier parte de la canción; por el contrario, inicia en el momento adecuado y los sonidos de la canción duran ciertos tiempos. El cantante sabe cuándo comienza un sonido, cuánto tiempo dura y dónde termina; donde termina el sonido comienza el silencio y viceversa. Por ejemplo, imagina que el día es el sonido y la noche el silencio, cuando el sol sale, comienza el día y termina la noche y, cuando se oculta termina el día y comienza la noche.

Entonces, las características principales del sonido son:

- **Timbre:** es el sonido característico de lo que está sonando: voz, violín, tambor, cada uno suena diferente y eso se distingue al oírlos juntos en una canción.
- **Altura:** si un sonido es más grave o agudo, por ejemplo: los hombres tienen una voz más grave que las mujeres, ellas tienen una voz más aguda que los hombres pero más grave que los pájaros, etc.
- **Volumen:** qué tan fuerte o suave suena, por ejemplo, un grito es más fuerte (tiene más volumen) que un susurro.

Componentes de la escritura musical

En el esquema se muestran los componentes que hay que tomar en cuenta al registrar sonidos o escribir música. Las flechas indican cómo al final del sonido está el silencio (y viceversa) y cómo el sonido (y no el silencio) posee las tres características que has estudiado en esta UAI.

Es importante que la escritura musical sea clara (fácil de leer) y concisa (que tenga toda la información). Escucha toda la música que puedas y trata de imaginar cómo podrías escribirla y describirla, anota tus ideas y discútelas con tus compañeros.

Ponte a prueba

Actividad 1

Escribe en tu cuaderno, según las costumbres de tu familia, las siguientes escenas:

- Una comida familiar.
- Cuando llega una visita a tu casa.
- El inicio de un partido de futbol.

En tu descripción debes detallar los siguientes aspectos:

- Quiénes participan.
- Qué hace cada quién.
- Cuáles son los movimientos que se hacen conscientemente para transmitir un mensaje.
- Cuáles son los significados de esos movimientos.

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una ✕ la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Describo narraciones cortas mediante el movimiento corporal y gestos.				
Utilizo el movimiento corporal, los gestos y la voz para comunicar ideas y sentimientos.				

Actividad 2

Escribe en tu cuaderno las respuestas a las siguientes preguntas:

¿Qué espacios son los propicios para desarrollar cada una de las acciones de las escenas que describiste en la actividad anterior?

¿Cómo son esos espacios y cómo se comporta cada persona en ellos?

La hora del reto

Con las descripciones anteriores, desarrolla una escena donde los significados y motivos sean diferentes, es decir, en esta escena debe suceder casi lo mismo pero el resultado debe ser distinto que el obtenido en los ejercicios anteriores.

Proponte que la escena vaya a extremo contrario, si es una situación alegre que se vuelva triste, si es muy seria que sea festiva o divertida.

Comparte tu escena con tus compañeros y decidan cuáles son los ejercicios que más se apegan a las indicaciones.

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

5

Expresión corporal en las artes escénicas

Aprendizajes esperados:

Interpreta narraciones cortas mediante el movimiento corporal, el gesto y la voz, y comunica ideas, sentimientos y vivencias.

Activa lo que sabes

Lee e imagina la siguiente escena:

Dos hombres entran a una oficina gubernamental, cada uno por entradas opuestas, ninguno sabe lo que piensa el otro, pero ambos se ven y reaccionan de manera distinta, tratando de interpretar las facciones del otro.

Primer hombre: Vestido muy formal, alto, delgado, de mentón pronunciado y frente ancha, cabello caído hacia los lados como palmera a pleno sol; ojos pequeños, negros y de fondo rojo, con labios pegados a los dientes como si el dolor que sentía en su pecho quisiera salir huyendo y tirarle los dientes. El pecho hacia afuera con los pasos firmes como quien se hunde en la arena y no quiere salir del cansancio.

Segundo hombre: Un tipo alto y robusto de vientre pronunciado con el orgullo de vivir plenteramente, brazos duros y fuertes de quien se ha esforzado por pagar con trabajo todo lo que se tiene, el cabello escasea, por su edad, sobre la frente, pero en su lugar asoman dos venas a los costados que le dan una apariencia de seriedad que su saco desdibuja. La espalda erguida y la mirada baja pues con todo el orgullo que de haber llegado hasta este momento, no puede ocultar más el costo de su renombre.

La escena sucede en el palacio municipal de uno de los estados del Bajío. Ésta aparecerá en el periódico del día siguiente y tú tienes que escribir la nota.

¿Cuál crees que será el desenlace?

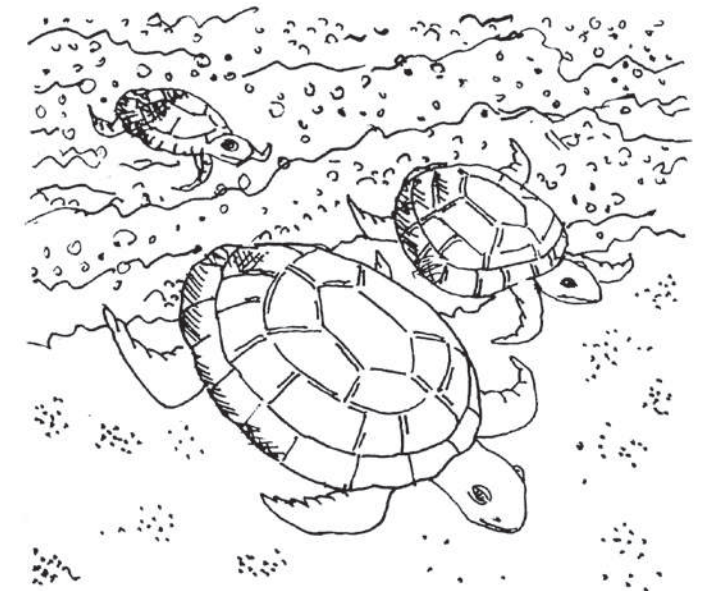
¿Qué te permite imaginarlo?

¿Cuál es el problema?

Durante toda tu vida has aprendido comportamientos sin que te des cuenta. En muchos casos, la memoria funciona como si fuera una playa donde van las tortugas a hacer sus nidos, con el paso del tiempo y los días las huellas se borran, pero casi siempre es posible encontrar el camino de regreso.

Son esas huellas las que te guían para interpretar comportamientos y rasgos físicos, además de evitar que te equivoques o quemes con un carbón caliente.

¿Tienes conciencia de estas “huellas” que han definido tu vida y tu personalidad? ¿Cómo se utilizan estas huellas en el teatro y en otras artes escénicas?

Consejo Nacional de Fomento Educativo

DISTRIBUCIÓN GRATUITA / PROHIBIDA SU VENTA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

CONAFE

Vivir Mejor

GOBIERNO FEDERAL
SEP

Tiempo de aprender

En las artes escénicas, el trabajo que se realiza con movimientos corporales, enfatizan los aspectos cualitativos de los movimientos expresivos. Así, los movimientos de expresión corporal en el arte, se encuentran dotados de consciencia e intención.

La expresión corporal busca desarrollar en el sujeto la necesidad y el deseo de expresarse a sí mismo, de expresar una idea, un concepto o un movimiento. La expresión en el arte escénico no solamente está relacionada con las emociones, sino también con la intención y la empatía del sujeto, además de que se relaciona con la capacidad de éste para promover, de manera intencionada, la conexión y la comunicación con el público y con la integración de la realidad social del personaje.

Pero, además de ser considerada como elemento indispensable en el arte escénico, ¿qué significa la expresión corporal como disciplina de conocimiento?

La expresión corporal como disciplina propone un equilibrio armónico entre la identidad, la estructura social y la cultura del individuo, a través del conocimiento consciente de su cuerpo y del espacio que éste ocupa en su vinculación con la sociedad que le rodea. Esta disciplina le ofrece al ser humano la posibilidad de comunicar sentimientos, emociones, sensaciones, estados de ánimo y conocimientos de una manera creativa, enfatizando la parte subjetiva de éste, permitiéndole manifestarse de manera espontánea ya sea de forma individual o grupal, tomando en cuenta sus propias impresiones por medio de sus sentidos y su relación con el espacio, el tiempo y en un momento histórico determinado.

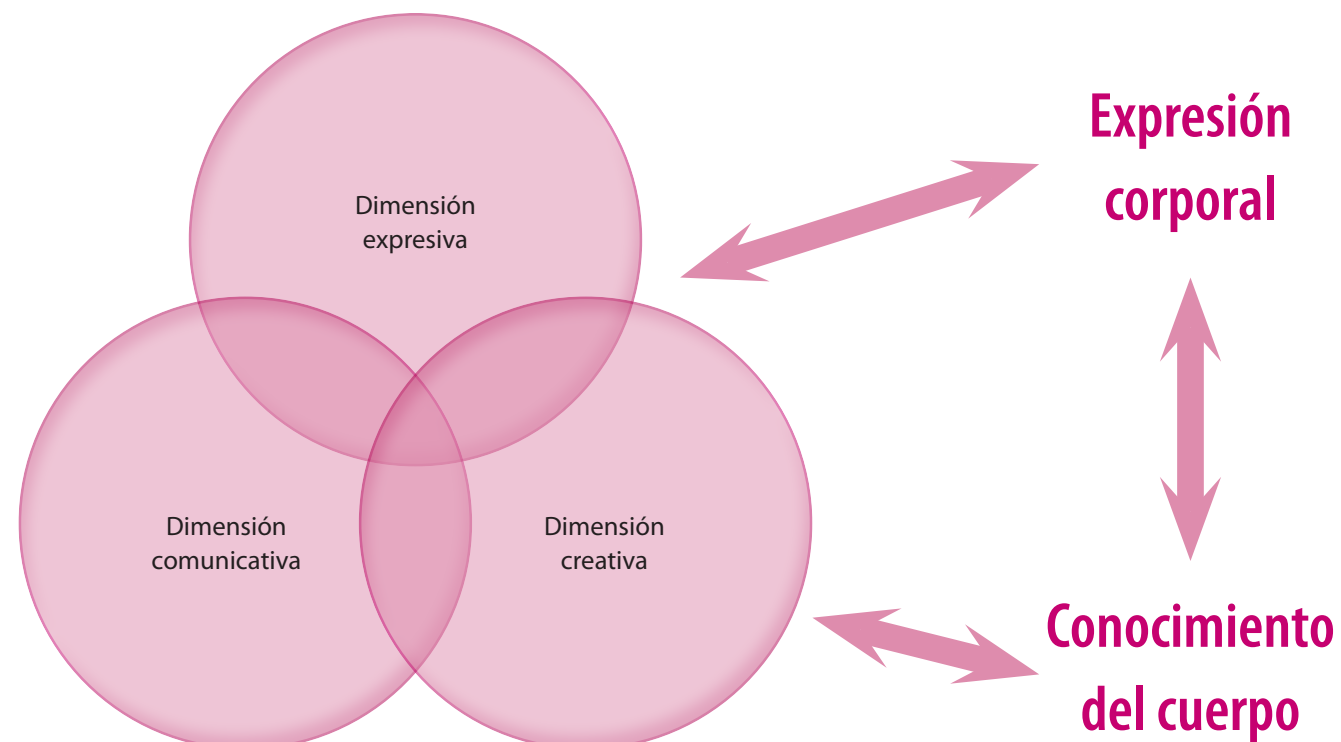
Todo acto de expresión corporal posee dos niveles o facetas, una cognitiva y otra expresiva:

- **El nivel cognitivo:** se refiere a la acción interna y al pensamiento o sentimiento que genera esta acción.
- **El nivel expresivo:** se refiere a la acción externa, la actividad manifestada, los movimientos y los gestos, así como lo que se percibe desde fuera.

De esta manera se constituyen tres grandes dimensiones, mismas que facilitan los procesos creativos y de libre expresión y comunicación del ser humano, a partir del conocimiento y manejo del cuerpo. Estas dimensiones se describen a continuación:

- **La dimensión expresiva:** se entiende como la toma de conciencia y el conocimiento de las posibilidades que puede tener el movimiento y que es generado por el propio cuerpo para expresarse y ser uno mismo. El uso del movimiento genera una emoción a quien lo utiliza y viceversa.
- **La dimensión comunicativa:** se entiende como la adquisición de aquellos recursos que ayudan y capacitan al sujeto para que su movimiento sea comprendido por los demás, para lo cual es necesario conocer los códigos utilizados por los interlocutores, es decir, el que emite el mensaje y quien lo recibe.
- **La dimensión creativa:** se entiende como la forma de hacer lo cotidiano y habitual de manera diferente a la hora de expresarlo y comunicarlo a los demás.

Observa las relaciones que se establecen en el siguiente esquema:

Entre los elementos o características que conforman a la expresión corporal se encuentran:

- **La senso-percepción:** se refiere al desarrollo de los sentidos mediante la información externa al cuerpo y a las sensaciones de motricidad del cuerpo.
- **La motricidad:** se refiere al movimiento corporal.
- **El tono:** se define como el grado de tensión y de relajación muscular.
- **El espacio:** puede ser individual, total o social. El primero es aquel que rodea a nuestro cuerpo y ocupa espacios interiores del mismo; el espacio total es el que facilita los desplazamientos (en el escenario, por ejemplo) y el social es aquel que se comparte con los demás.
- **El movimiento:** permite clasificar las acciones en movimientos naturales (como caminar) y los técnicos, estos últimos permiten el uso de diferentes partes del cuerpo, por ejemplo: rotaciones, flexiones, estiramientos, etc. Un tercer tipo de acción es la generadora, que se refiere a las cualidades de los movimientos, como la lentitud, rapidez, fuerza, etc.

La hora del reto

Lee el siguiente texto:

Tercer Jardinero: Noche callada, noche de paz. El cielo es un oscuro vidrio estrellado y el aire está tan seco que las constelaciones chisporrotean más inhumanamente, más estrellas que nunca. (Da algunos escobazos.) Éste es el jardín de un barrio pobre. Cruzarlo es como ver la ciudad desde arriba de una azotea. Allá, uno percibe nada más el aire puro y helado, el murmullo del agua en los tinacos, la geometría renegrida de antenas y chimeneas haciendo contacto con el cielo y con el mundo –humo que sube, ondas que bajan–. Pero de la ciudad, solamente un murmullo, figurillas que cruzan, gente que dobla la esquina, taconeos, una música suelta, un claxon, tronar de cohetes. Así resulta desde arriba, tan ajeno y remoto como cruzar un parque. Gente que va y viene, voces sueltas, pregones. No hay nada personal, ningún contacto. (Sigue barriendo. Vuelve la música de la obertura.)

Bolerito: Grasa, jefe. Su boleada.

Vendedora: ¡Flores de nochebuena, marchantita! Para persignarme, llévase un ramo, ¡ándele! ¡Flores de nochebuena!

Inés: Perdona, ¿qué horas tiene?

Beata: Ahí está el reloj de la iglesia, mire. (Sale.)

Inés: Sí, pero no sabía si estaría bien.

Valentina: ¿Me entendiste?

Gila: Sí, doña Valentina.

Valentina: Primero la leche, porque si no, se acaba.

Gila: Sí, señora.

Juan: Oyes, mano. ¿Compraste la otra botella?

Bato: Segurotas, manito. (A Gila.) ¡Qué buena está... la Nochebuena, mamacita!

Valentina: Pelado este, métase con sus iguales.

Bato: Si no era a usted, si era a su hijita.

Valentina: ¡Hijita! Nomás faltaba que ésta pareciera mi hija.

Grosero. Esto sucede porque eres muy coscolina. Ahí andas meneándole las pestañas a estos pelados...

Emilio Carballido. Fragmento de *Pastores de la Ciudad*.

Organízate con un compañero y cada uno explique al otro el fragmento que leyeron e identifiquen cuál de las dos interpretaciones que realizaron es la más apegada al sentido del texto.

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una ✕ la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Utilizo el movimiento corporal, el gesto y la voz para interpretar narraciones cortas				
Utilizo gestos y voz para comunicar ideas, sentimientos y vivencias.				

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

6

Mensajes verbales y no verbales

Aprendizajes esperados:

Interpreta narraciones cortas mediante el movimiento corporal, el gesto y la voz, y comunica ideas, sentimientos y vivencias.

Activa lo que sabes

Imagina y expresa las siguientes emociones:

- Una mirada tierna
- Una sonrisa contagiosa
- Un rostro ingenuo
- Una cara de desconcierto
- Una mirada de sorpresa

Imagina una escena que pueda desarrollarse con cada uno de los siguientes personajes:

- Una mujer en su día más alegre
- Dos amigos en una tarde melancólica
- Tú mismo en la noche más alegre

De las dos listas anteriores, elige las escenas que te puedas imaginar con mayor facilidad y claridad.

¿Qué es lo que te permitió distinguirlas?

¿Cuál es el problema?

Es posible que nunca puedas describir con palabras la sonrisa más bonita o la mirada de alguno de tus seres queridos, pero siempre podrás distinguirla.

En la sociedad hay muchos lenguajes, muchas formas de comprender un mensaje tan complicado como la tristeza o la alegría y, en varias ocasiones, no somos conscientes o no nos damos cuenta de ello.

Piensa en una tarde triste y pide a otra persona que te describa cómo se imagina una tarde de este tipo, posiblemente, sea muy semejante a la que tú imaginaste. Esto sucede casi siempre cuando se describen sentimientos, de hecho, hay quienes afirman que en literatura no se puede escribir ya sobre un tema novedoso, que lo novedoso es, en todo caso, el tratamiento que se le da, el lenguaje y los recursos que el autor utiliza. Esto puede ser cierto o no, pero el detalle es que hay muchos temas sobre los que ya se ha reflexionado y muchas imágenes que se repiten, esta es una característica que nos permite comprender lo que otros dicen o hacen.

¿Qué otras razones consideras que intervienen para que podamos transmitir muchos mensajes sin titubear y lograr que alguien los entienda?

Tiempo de aprender

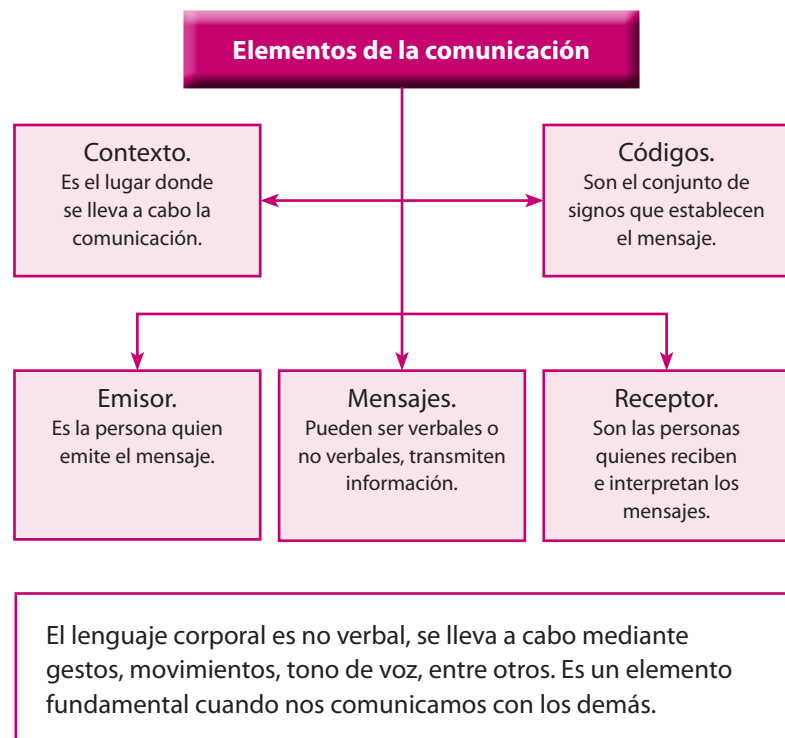
La comunicación y el intercambio de mensajes han sido una necesidad humana a través de la historia. Para que se pueda dar la comunicación, mediante el lenguaje verbal o no verbal, deben existir dos o más interlocutores o la intencionalidad de ser comprendido.

En el proceso de comunicación intervienen diversos elementos que permiten el intercambio de mensajes entre las personas. Observa el esquema de la derecha.

El **lenguaje verbal** o hablado es aquel conjunto de sonidos vocales articulados que se transforman en palabras que expresan lo que las personas piensan o sienten.

Por su parte, el **lenguaje no verbal** se divide en tres tipos:

- **Lenguaje kinésico:** este se lleva a cabo por medio de los gestos, los movimientos del cuerpo, las posturas y las expresiones faciales, sean conscientes o inconscientes.
- **Lenguaje proxémico:** se refiere a la relación del hombre con el espacio que lo rodea. En este sentido, es el uso que se le da al espacio físico donde se desenvuelve el hablante y a la percepción que éste tiene de su entorno. Aquí intervienen mucho las formas culturales de cada región, por ejemplo la forma de saludarse en diferentes sociedades y culturas.
- **Lenguaje icónico:** se lleva a cabo mediante la representación simbólica a través de imágenes de los objetos, gráficos y los medios de comunicación escritos.

En el lenguaje corporal existen diversas conductas que definen la forma de comunicarnos con los demás, éstas pueden ser:

- **Las expresiones faciales** son contracciones musculares de nuestra cara (las cejas, los párpados, la nariz y la boca). Estas expresiones manifiestan emociones como la sorpresa, el miedo, el enojo, la alegría, el coraje, la tristeza, etc., en la mayoría de las ocasiones son involuntarias; aunque se pueden producir a voluntad para expresar o fingir estas emociones.
- **Los gestos** son tanto expresiones faciales, posturas, actitudes y movimientos corporales que realizamos. Éstos pueden ser innatos, aquellos que se producen al reaccionar ante un estímulo determinado; también pueden ser gestos adquiridos por imitación cuando realizamos determinadas actividades; o también pueden ser gestos simbólicos que se realizan para significar algo que previamente se ha establecido entre las personas bajo un mismo código; por ejemplo: los gestos en ceremonias religiosas; que denotan agresividad, negación, etc.

La actitud corporal o las posturas, que realizamos al comunicarnos e intercambiar mensajes, también son conductas que denotan ciertos significados y que reflejan nuestras emociones y sentimientos. Así, se han establecido ciertas categorías de posturas y actitudes que utilizamos en la vida cotidiana. Algunas de éstas son:

- **Acercamiento.** Actitud corporal atenta. Se manifiesta por una inclinación del cuerpo hacia delante.
- **Retirada.** Actitud corporal negativa o de rechazo y se manifiesta retrocediendo.
- **Expansión.** Actitud corporal orgullosa y arrogante. Se manifiesta por la expansión del pecho, tronco hacia atrás, cabeza erecta y hombros alzados.
- **Contracción.** Actitud corporal depresiva y cabizbaja. Se manifiesta por el tronco inclinado hacia adelante, cabeza hundida, hombros colgando y pecho hundido.

Las sonrisas, las miradas, el contacto ocular, la distancia interpersonal (entre dos o más personas) y otras actitudes son parte del lenguaje corporal que manifiestan determinados significados a la hora de comunicarnos e intercambiar mensajes con las demás personas.

Ponte a prueba

Actividad 1

Identifica en qué situaciones de tu vida se pueden observar las conductas que se mencionan en la lista.

- Sonrisa
- Cabeza agachada
- Hombros rectos
- Espalda encorvada
- Voz baja
- Gritar
- Hablar claro
- Cabeza inclinada hacia uno de los hombros
- Respiración agitada
- Parado con las manos sobre el pecho
- Caminando con las manos en los bolsillos
- Mirada perdida en el horizonte

Escribe las situaciones que identifiques en tu cuaderno y compártelas con tus compañeros.

Actividad 2

Lee el siguiente fragmento y de acuerdo con los resultados del ejercicio anterior, describe las actitudes y características de los mensajes que transmitiría cada uno de los personajes.

Encuadre. Cuca tiene que suicidarse ante la imposibilidad de reconciliarse con Eddy y porque tanto Catalina como Margarita la ayudan a tomar la decisión de una manera fría y hasta irónica.

Margarita: (A Cuca.) Bueno, a la hora que digas.

Cuca: (Con leve resistencia.) ¿No será mejor en una banca de la iglesia?

Margarita: (Rechazando la idea.) ¿Ahí encerrada? Luego los de las cruces no entran.

Cuca: (Temerosa.) Por lo menos en las escalinatas

Margarita: (Con desprecio.) ¿Entre tanto apestoso?

Catalina: (Apremiando el hecho.) Pues yo creo que aquí está bien y por favor aprisa que ya me suda la cara.

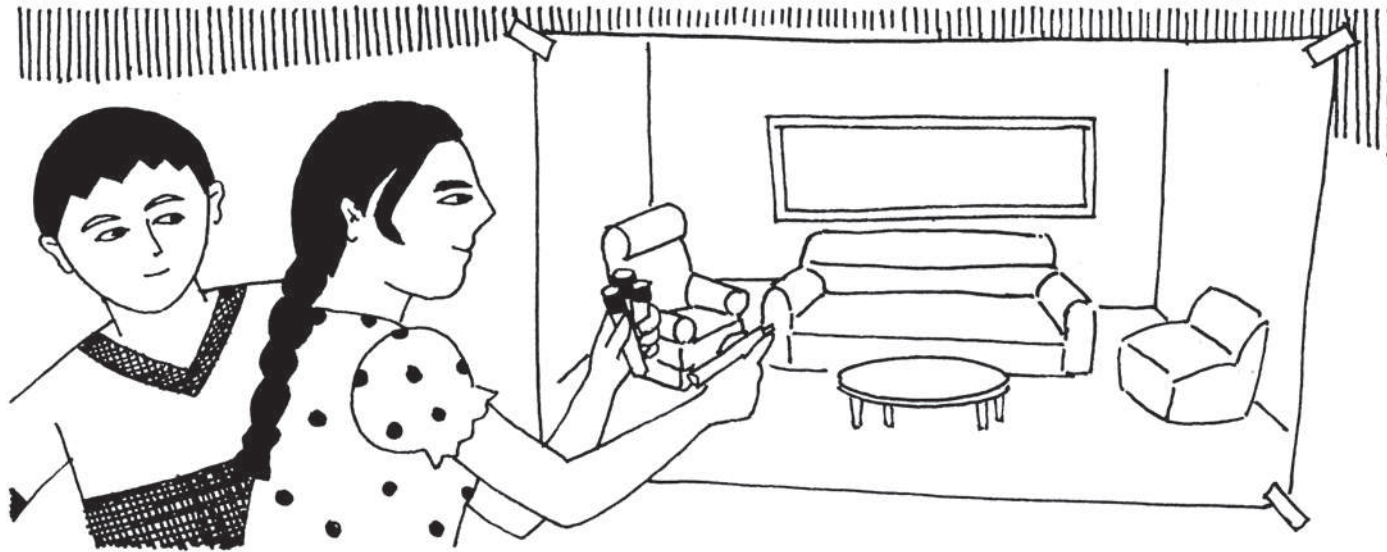
Cuca: (Armándose de valor y resignación.) Está bien... Adiós muchachas. (Abraza a Catalina.)

Héctor Azar. Fragmento de *Olimpica*

La hora del reto

Imagina la siguiente situación: tienes 25 años y quieres darle a tu familia una noticia muy importante. Posteriormente, dibuja el escenario donde se llevaría a cabo y piensa en los objetos que se encontrarían en el lugar y distribúyelos de manera que pueda funcionar todo como una representación escénica.

Comenta tu trabajo con tus compañeros de grupo e intercambien información al respecto.

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una ✕ la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Identifico las formas de manejo de los espacios escénicos.				
Utilizo formas del manejo de los espacios escénicos en la representación de una escena.				
Identifico las posiciones adecuadas que ocupa un personaje en el escenario.				

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

Espacios escénicos

Aprendizajes esperados:

Interpreta narraciones cortas mediante el movimiento corporal, el gesto y la voz, y comunica ideas, sentimientos y vivencias.

¿Cuál es el problema?

Si observas los objetos que hay en tu casa y la forma en que están distribuidos, te parecerá que tienen un orden más o menos establecido.

Si visitas la casa de cualquiera de tus compañeros o familiares verás que las cosas tienen un orden más o menos similar a la tuya, pero ¿qué tal si tuvieras que quedarte tres días en esa casa? Es posible que no te sintieras a gusto porque aún cuando los dueños del lugar organizan los objetos de un modo similar al que hay en tu hogar, siempre se encuentra un toque personal que distingue a cada familia.

En el teatro también sucede lo mismo.

Activa lo que sabes

Lee la siguiente receta de cocina:

Sopa de lentejas

Ingredientes:

½ kg de lentejas
6 Jitomates
1 kg de cebolla
3 cucharadas de aceite
Sal al gusto

Preparación:

Limpia las lentejas con un trapo y ponlas a cocer con sal. Licúa el jitomate, cebolla y ajo. Sazona la mezcla y, cuando esté en su punto, agrega las lentejas cocidas y su caldo. Agrega sal si hace falta y apaga el fuego al primer hervor.

¿Qué notas en la receta? Si fueras cocinero te darías cuenta que la receta no es correcta. Si prepararas el platillo te sabría totalmente diferente a como lo has comido en tu casa o en otros lugares porque fue preparado con la receta original. Esto demuestra que hay muchas cosas que tienen un orden y al ser modificado el resultado no siempre es satisfactorio.

¿Crees que pase lo mismo con los alimentos que con el arte?

Consejo Nacional de Fomento Educativo

DISTRIBUCIÓN GRATUITA / PROHIBIDA SU VENTA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Tiempo de aprender

Tal vez a muchos nos ha pasado que al momento de ver una representación, ya sea en la escuela, en una fiesta patronal o en algún otro lugar, el escenario nos envuelve y nos hace sentir emoción, alegría, tristeza, dolor, coraje, dependiendo de lo que suceda con los personajes. Aunque no nos percatemos directamente, lo que percibimos como espectadores es también parte de la creación escénica.

Un espacio escénico es el lugar donde uno o varios actores dan vida a un personaje y donde se lleva a cabo la representación teatral. Éste puede delimitarse física o imaginariamente; pero siempre debe mantener cierta relación con el espacio asignado para los espectadores, ya que en el escenario el actor puede realizar determinados movimientos y gestos que le permiten interpretar al personaje e involucrar al público en la obra.

Esta relación entre espacio escénico y público puede darse de diversas formas:

- **Espacio frontal:** el público se encuentra frente al escenario.
- **Espacio en U:** el público se encuentra simultáneamente al frente y a los costados del escenario.
- **Espacio circular:** el público se encuentra alrededor del escenario.
- **Entre el público:** el espacio escénico se encuentra entre el público.

Para un mejor manejo del escenario se debe considerar:

- **El volumen y la fuerza de voz:** esto se refiere a los distintos matices que el actor da a la voz durante la representación.
- **Dicción:** esto es que el actor use y pronuncie correctamente las palabras.
- **Control de ansiedad:** el actor debe mostrar seguridad al interpretar al personaje.
- **Uso apropiado de la expresión corporal (posturas y gestos):** se refiere a la utilización del lenguaje corporal en función de lo que quiere expresar el personaje en relación con lo que dice.
- **Manejo de las distancias entre el escenario y el público:** los actores deben establecer las distancias y la apropiación del escenario en relación con el público.

Algunas posturas que se producen en el escenario son:

- **Abierta:** el actor está totalmente de frente al público.
- **Cerrada:** el actor está completamente de espaldas.
- **Perfil:** el actor está de perfil, ya sea derecho o izquierdo.
- **Un cuarto:** el actor está entre perfil y cerrado.

Al momento de interpretar una obra, los movimientos tienen un papel fundamental. Se distinguen dos tipos de movimientos:

- **Movimientos básicos:** son acciones que exige la obra misma en determinado momento y que mantiene la continuidad dramática. Por ejemplo, salir de escena o escribir una carta.
- **Movimientos secundarios:** son acciones planeadas conforme al carácter del personaje, de la escena o de la obra misma, es el complemento de lo que se dice (movimiento interpretativo). En este tipo de movimientos el actor debe moverse siempre dentro de su carácter, debe ejecutarlos con naturalidad. Su función es subrayar el diálogo, resaltar alguna reacción, prestar claridad a los cambios emotivos, aunque esto no debe distraer en ningún caso la atención del público.

Algunas reglas básicas que el actor debe considerar para el manejo de movimientos en el escenario son:

- Comenzar cualquier movimiento en los ojos, pasando por la cabeza y finalmente al cuerpo. Anticipar el movimiento con la mirada contribuye a suavizar la acción.
- Buscar el ángulo más corto para dar una vuelta, esto dará un efecto de mayor naturalidad.
- El término “izquierda” se refiere al lado izquierdo del actor y “derecha” a su lado derecho.
- Evitar bajar la vista al suelo, a menos que así lo requiera el personaje y la secuencia de la obra para expresar vergüenza, falsedad o impaciencia.
- Moverse durante su propio diálogo y no cuando otro actor esté hablando, a menos que así lo requiera la obra.
- Terminar los movimientos del mismo lado que se comienzan.
- Moverse en escena procurando siempre quedar en una posición que facilite los movimientos posteriores.
- Evitar efectuar un movimiento grande, es mejor varios pequeños, de este modo se verán más naturales.
- Evitar quedar alineado con los demás actores y procurar no cubrir a otros.
- Evitar salirse del decorado y de las áreas iluminadas.
- Evitar ser visto por el público mientras se espera la salida a escena.

Ponte a prueba

Lee el siguiente fragmento:

1 de noviembre

Hoy estuve en el despacho de nuestro director y saqué punta a veinticuatro plumas de su excelencia y a cuatro de su hija. A él le gusta y encanta que haya muchas plumas. ¡Ah, qué cerebro el suyo! Siempre está callado, pero su cabeza debe de estar siempre reflexionando. Me hubiera gustado saber en qué suele pensar y qué es lo que encierra aquella cabeza. Me interesaría observar de cerca la vida de estos señores, conocer todas las intimidades y las intrigas de la Corte, saber cómo piensan y lo que suelen hacer entre ellos. Muchas veces pensé entablar conversación con su excelencia, pero el caso es que mi lengua se niega a obedecerme. Sólo consigue pronunciar: “Afuera hace frío o calor”, y de allí no pasa. Me hubiera gustado echar una mirada al salón cuya puerta a veces está abierta, y también a las otras habitaciones. ¡Qué lujo y qué riqueza hay allí! ¡Qué espejos y qué porcelanas! ¡Cuánto me alegraría echar una mirada a aquella parte del piso donde se encuentra la hija de su excelencia! ¡Ah, esto sí que me gustaría!

Diario de un loco, cuento de Nicolás Gogol. (S/f).
Apocatástasis [en línea]. Consultado el 02 de abril de 2012 en:
<http://www.apocatastasis.com/diario-de-un-loco-cuento-nicolas-gogol.php#ixzz1IM2pfOr1>

Dibuja en tu cuaderno un escenario y señala cuáles serían las posiciones que ocuparía el personaje en ese escenario para representar el fragmento del texto que acabas de leer.

Identifica los objetos que utilizarías para ayudar a la representación de la escena y señala dónde colocarías cada uno ellos, de tal forma que no obstaculice la vista del público.

La hora del reto

Realiza un cartel sobre alguna de las fiestas que se realizan en tu comunidad o región. Para elaborarlo, selecciona las imágenes que representen las características más importantes de la fiesta, organízalas dependiendo de lo quieras resaltar de ese evento, como los bailarines, las canciones, los colores típicos, etc.

Presenta tu cartel al grupo y al instructor, pídeles que lo analicen para saber qué tan eficaz puede ser y qué elementos no son claros. Evita poner elementos de adorno, recuerda que todo lo que pongas en el cartel forma parte de un mensaje y debe aportar información relacionada con éste.

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una ✕ la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Identifico los elementos más llamativos de una imagen.				
Reconozco cómo una imagen comunica acerca de un evento.				
Identifico los elementos característicos de mi región a través de imágenes.				
Utilizo imágenes para elaborar mensajes propios.				

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

Consejo Nacional de Fomento Educativo

DISTRIBUCIÓN GRATUITA / PROHIBIDA SU VENTA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

1

Activa lo que sabes

Cuando los animales están en sus rituales de cortejo hay múltiples elementos que se toman en cuenta para ver quién es el elegido, esto depende de las razas, algunas se fijan en los sonidos como los sapos, otras en las formas y colores de las plumas como los pavorreales, otras en las formas de los cuernos de los machos como los renos, etc.

Cuando se trata de comunicar un mensaje, hasta los pequeños detalles pueden ser tomados en cuenta. Por ejemplo: algunas aves decoran sus nidos con escarabajos iridiscentes o brillosos, jugo de frutas rojas, flores y musgo, todo esto para atraer a sus hembras. Esto es como una especie de código que las hembras reconocen. Hay otros animales como los lobos que marcan su territorio con la orina, produciendo una marca olfativa que delimita su territorio y los miembros de su especie reconocen.

¿Cuál es el problema?

Durante el siglo XIX, se descubrieron y estudiaron diferentes códigos que permiten la comunicación entre animales de la misma especie. El interés en este tema continuó en el siglo XX al ser investigado por distintas ciencias, desde la antropología hasta la biología. Incluso ha sido motivo de reflexiones filosóficas intensas.

¿Sabes qué es un código? ¿Cómo podemos reconocer los diferentes tipos de códigos? ¿Cómo podemos utilizar el código correcto? ¿Qué significado pueden tener ciertos colores, sonidos y formas?

Mundo de imágenes

Aprendizajes esperados:

Analiza funciones sociales de la imagen, empleando sus recursos visuales y comunicativos en producciones propias.

Pavorreal macho en cortejo.

Wikipedia

Tiempo de aprender

En una imagen es posible reconocer diferentes tipos de elementos como el color, el texto y las formas, éstos se agrupan de diferentes maneras para construir un mensaje. En el siguiente cartel puedes observar cada uno de los elementos mencionados. ¿Qué observas en el cartel? Descríbelo y comparte tus observaciones con tus compañeros.

Cortesía del Grupo Macerados

En el cartel es posible observar elementos visuales como el hielo, una bocina, la forma de un rayo que cambia de color y un logotipo que dice CADE. Los textos dicen *Ambiente gélido*, *Instalación sonora*, *Camila Morales-Joaquín Díaz*, *10-dic-2010*, *18:00 HRS*, *CADE*, *Av. Cuauhtémoc 938, Col. del Valle*. Además, algunos textos están diferenciados con colores como el rojo y el amarillo, esta característica los destaca del resto de los elementos.

¿Cuál es el elemento más llamativo?

El elemento que ocupa mayor espacio visual es el hielo atravesado por la línea quebrada, pero está complementado con una bocina.

¿Qué te dicen esos elementos?

El mensaje del cartel trata de algo que tiene que ver con el frío y con el sonido. Mientras que el texto en la parte de arriba, el más grande, es el título de una exposición (*Ambiente gélido*), el siguiente texto destacado por el tamaño es el nombre de los artistas (Camila Morales y Joaquín R. Díaz), el último texto destacado es el que indica el tipo de exposición (*Instalación Sonora*).

Describir una imagen de esta forma permite establecer una jerarquía en la que se ordenan los elementos y se destacan aquellos que tienen mayor importancia para el mensaje. Una vez identificados y jerarquizados los elementos visuales es indispensable reconocer las relaciones que existen entre ellos, ya que todos fueron utilizados intencionalmente para construir un mensaje. ¿Qué relación existe entre la bocina y el hielo?, ¿cómo se relacionan estos elementos con el título de la exposición?, ¿cuál es la fecha del evento?, ¿crees que la fecha se relacione con el tema de la exposición?

Observa la siguiente fotografía.

Cortesía del Grupo Macerados

Esta fotografía fue tomada durante la exposición sonora que se anunciaba en el cartel: *Ambiente gélido*. Observa los elementos que componen la fotografía ¿crees que tienen relación con el nombre de la exposición?, ¿se relacionan con el tipo de exposición?

La fotografía retrata uno de los escenarios de la exposición sonora, éste estaba compuesto por seis bloques de hielo huecos, iluminados por dentro y tenían sonidos referentes al invierno como el sonido de hojas secas, vidrios al romperse, el viento y el gas que corre por una tubería.

La construcción de cualquier mensaje debe ser claro para que el receptor lo comprenda sin problemas y conseguir los fines para los que fue creado. Sin embargo, existe la posibilidad de jugar con los elementos visuales para insinuar el mensaje.

Ponte a prueba

Actividad 1

Consigue diferentes imágenes, fotografías, carteles, folletos, etc., e identifica los elementos que las componen. Reflexiona si existen elementos comunes entre ellas y comenta con tus compañeros cuáles son.

Actividad 2

Elije una imagen que se refiera o retrate a tu comunidad o región, escribe en tu cuaderno: ¿qué expresa?, ¿cuál es el elemento más llamativo?

La hora del reto

Busca tres imágenes de diferente tipo, pueden ser publicitarias, científicas, artísticas o documentales. Analízalas y responde las siguientes preguntas utilizando cada una de ellas. Escribe las respuestas en tu cuaderno.

- ¿Qué tipo de imagen es: publicitaria, artística, científica o documental?
- ¿Qué elementos aparecen en las imágenes?
- ¿Qué elemento visual es el más destacado: el texto, el color ó las figuras?
- ¿Qué nos dicen las imágenes a simple vista?
- ¿Qué piensas que dice en el fondo de cada imagen?

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una **x** la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Identifico diferentes tipos de imágenes.				
Reconozco los diferentes elementos de una imagen.				
Analizo diferentes imágenes y sus elementos.				

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

Consejo Nacional de Fomento Educativo

DISTRIBUCIÓN GRATUITA / PROHIBIDA SU VENTA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

2

Activa lo que sabes

Lee el siguiente texto:

Cuentan que, hace miles de años, todos los humanos vivían en una caverna y no conocían el mundo exterior porque no se atrevían a salir de ella. Sin embargo, sí podían escuchar los sonidos de afuera y veían las sombras reflejadas en el fondo de la caverna. Imagínate, allí vivía una civilización entera que se alimentaba de hongos, insectos, murciélagos y demás. Todos tenían su papel, había viejos sabios, otros se encargaban de cultivar los hongos, había un líder; en fin, la vida en la caverna no era tan diferente de como tú la conoces.

Todas estas personas tenían un miedo terrible a salir de allí y se conformaban con las sombras del exterior. Personas muy inteligentes hicieron deducciones de lo complejo y lo hermoso que sería el mundo fuera de la caverna, pero esas mismas personas concluyeron que lo mejor sería permanecer dentro, ya que allí la vida era buena y aunque había cosas malas, se podía vivir con ellas.

Un día un joven llamado Tomasino decidió salir de la caverna y ver el mundo exterior, el camino fue arduo ya que salir no era fácil, pero al final lo logró. Al principio la luz era tan intensa que no podía ver nada, pero poco después se dio cuenta que las cosas no eran como pensaban en la caverna, había un mundo muy grande que nadie conocía. Tomasino decidió regresar a la caverna a contarles a todos sobre la visión que tuvo en el exterior, pero nadie le creyó.

Sombras en la caverna

Aprendizajes esperados:

Interpreta la imagen desde su función social.

¿Cuál es el problema?

Si tú fueras Tomasino ¿cómo habrías hecho para describir el mundo exterior a las personas de la caverna?, ¿qué diferencia crees que existe entre las sombras que veían y explicaban dentro de la caverna y las cosas que vio Tomasino afuera?, ¿qué habrías hecho tú después de salir de la caverna?

Tiempo de aprender

Las imágenes se han utilizado desde hace miles de años para representar, evocar y reproducir lo que los ojos humanos descubren en la naturaleza y en el mundo social que les rodea. Las primeras imágenes producidas por el hombre fueron las pinturas rupestres, éstas se realizaban en rituales y tenían una función mágica-religiosa en la que trataban de asegurar que la casería fuera buena, era como si el dibujo del animal atraparara el espíritu del mismo y así fuera más fácil cazarlo.

La imagen ha tenido diferentes funciones a lo largo de la historia de las civilizaciones, veamos algunos ejemplos:

- En Egipto los sarcófagos que utilizaban para enterrar a los faraones tenían un relieve pintado con su rostro porque pensaban que así su espíritu podría regresar a su cuerpo.
- En Europa, durante la Edad Media se utilizó la imagen para comunicarse, pues la mayoría de la población no sabía leer ni escribir.
- En México, durante la primera época de la colonia, la imagen fue el recurso más utilizado para representar diferentes episodios bíblicos con la finalidad de evangelizar a los pueblos indígenas, quienes no comprendían el castellano.

El uso de la imagen ha evolucionado con el paso del tiempo y se ha apoyado en diversos avances tecnológicos como la imprenta, la fotografía y, ya en el siglo XX, en los medios masivos de comunicación como el cine, la televisión y la Internet.

En las sociedades actuales, la imagen se utiliza en distintas actividades y para diversos fines, se pueden clasificar en **imágenes publicitarias, científicas, artísticas y documentales**.

La **imagen publicitaria** se utiliza para la promoción de diferentes productos o ideas; ésta puede ser de tipo comercial o ideológica. En el caso comercial, los anuncios visuales han llegado a su máxima expresión con el llamado *Marketing 360°*, que difunde la imagen de un producto en diferentes ángulos. Por su parte, la publicidad ideológica (también conocida como propaganda) utiliza las imágenes para difundir campañas políticas o causas sociales como la defensa de los derechos humanos; aunque este tipo de imágenes también ha sido parte de campañas racistas o con fines bélicos, como sucedió durante el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, eventos donde la publicidad ideológica trataba de convencer a la población de los “beneficios” de la guerra.

Es importante que sepas que aunque las imágenes tratan de reproducir la realidad, no son reales; sólo son la representación de un punto de vista, tal como sucede en la historia de la caverna que leíste en la sección *Activa lo que sabes* de esta UAI. Por esto, debes analizar las imágenes publicitarias que estén a tu alcance antes de comprar un producto o adoptar una ideología.

Las **imágenes científicas** sirven para difundir, expresar y entender mejor algún descubrimiento o investigación, van desde gráficas matemáticas o geométricas hasta las interpretaciones visuales de los fenómenos estudiados.

Las **imágenes artísticas** pueden tener muchas funciones, como la de complacer al que las observa, hacerlo reflexionar, producirle asco, creer o dejar de creer alguna idea, entre otras. En algunos casos, como sucede en obras artísticas bien logradas, pueden reflejar el espíritu y los valores de una época o tratar temas universales vigentes.

La **imagen documental** trata de retratar sucesos lo más fielmente posible. Este tipo de imágenes por lo regular están registradas por medio de la fotografía, el video y el cine.

Ponte a prueba

Lee la descripción de la siguiente imagen.

Composición: Joaquín R. Díaz Durán

Esta imagen fue difundida por un grupo artístico en Internet que se declara en contra de la aplicación de una nueva ley llamada *Ley SOPA (Stop Online Piracy Act)*, en español significa *Alto a los actos de piratería en línea*, por considerar que se trata de una ley que pretende coartar el derecho a la libertad de información.

Analiza la imagen y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

- ¿Qué elementos aparecen en la imagen?
- ¿Por qué piensas que los letreros cubren los ojos, la boca y las orejas de la persona en la imagen?
- ¿Qué relación vez entre el texto y la imagen?
- ¿Qué tipo de imagen es: publicitaria, artística, científica o documental?

Recuerda que **todo lo que aparece en la imagen significa algo**.

El ritmo de la música

Aprendizajes esperados:

Utiliza las figuras rítmicas con puntillo para diseñar secuencias rítmicas en el compás de 6/8.

Actividad 2

En pareja, inventen ritmos en el compás de 6/8 usando las figuras rítmicas, tanto las nuevas (figuras con puntillo, agrupadas en 3) como las que ya conocías (negra, corchea, etc.).

Dibujen en su cuaderno las líneas del pentagrama, escriban en éste los ritmos que inventen.

Intenten tocarlos con cualquier instrumento o con la voz, marcando siempre el compás (6/8). Noten como los mismos elementos y figuras se sienten diferentes.

La hora del reto

Busca algún estilo de música en tu comunidad que este en 6/8. Si no encuentras alguna, busca en cualquier otro estilo de música que conozcas o que puedas conseguir.

Fíjate en qué instrumento está marcando o tocando el ritmo, es ese instrumento que te hace sentir el ritmo al sonar.

Escribe el ritmo y tócalo en tu comunidad, lo que escribas y toques debe sonar como el ritmo que hayas elegido.

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una ✕ la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Escribo y leo figuras rítmicas con puntillo.				
Identifico ritmos en el compás de 6/8.				
Invento ritmos en el compás de 6/8.				
Escribo ritmos en el compás de 6/8 utilizando diversas figuras rítmicas.				
Identifico música en 6/8 de mi comunidad o región.				

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

Activa lo que sabes

Imagina que ordenas tu cuarto y cambias todo de lugar: mueves tu cama, pones tu ropa en otro lado, ordenas de diferente manera las cosas que usas todos los días, sacas cosas de un cajón y las pones en otro, etc.

Al terminar, todo queda bien ordenado pero ¿acaso algo ha cambiado? ¿Cómo es que, aunque son las mismas cosas que ya conocías, se ven diferentes, incluso se sienten diferentes por estar acomodadas de manera distinta? Te das cuenta de que tus camisetas caben bien en otro lado y que tu cama se ve muy distinta pegada contra la otra pared, te fijas en espacios que antes no habías visto; te das cuenta que los zapatos no van tan bien dentro de una cazuela, pero sí bajo la cama y lo mismo pasa con otros objetos. Es como ver las cosas bajo otra luz, como bailar a un ritmo distinto ¿o no?

¿Cuál es el problema?

Muchas veces las mismas cosas no parecen las mismas al acomodarse de manera diferente; pero ¿cómo acomodarlas para que todo siga encajando bien?, ¿cómo hacer para que no falte ni sobre espacio?, ¿las cosas grandes caben en cualquier lugar?, ¿y las pequeñas?, ¿cuántas caben en un espacio grande?

Piensa en qué cosas puedes cambiar de lugar sin que falte ni sobre espacio, sino que todo encaje bien. Discute tu ejemplo y los de tus compañeros.

Tiempo de aprender

En la música, al acomodar las mismas figuras rítmicas de manera diferente, en espacios (compases) diferentes, le damos una armonización totalmente nueva a los elementos (notas) que ya conocíamos. En esta UAI podrás agrupar las notas musicales en un *compás diferente*, para lograrlo es necesario reconocer algunos conceptos importantes:

Los compases binarios (compases con pulsos que se pueden dividir en 2) pueden dividirse en 2/4, 3/4, 4/4, etc.

2 tiempos

3 tiempos

4 tiempos

Las figuras rítmicas pueden subdividirse (se vuelven a dividir) en dos: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, etc.

○															
♪								♪							
♪				♪				♪				♪			
♪		♪		♪		♪		♪		♪		♪		♪	
♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪

Una vez reconocidos los conceptos anteriores, observa un compás en el que el pulso se subdivide en 3: 6/8.

El número superior del quebrado rítmico (6) nos indica la cantidad de pulsos que tiene el compás y el número inferior (8) nos indica el valor del pulso (cuánto vale como figura rítmica, un cuarto, un octavo, un medio, etc.). ¿Por qué decimos que está dividido en 3?

Este compás, llamado también *compás ternario* (dividido en tres), se **marca** a 2 y cada número (pulso) se divide en tres (el compás se marca moviendo la mano y el brazo con cada pulso):

Como puedes ver, a cada pulso le "caben" 3 octavos, en lugar de 2, de ahí que se le llame subdivisión ternaria, pues cada pulso se divide en 3. ¿Qué figura duraría *un pulso completo*? Una figura negra dura 2 octavos (2 corcheas) y esto sigue siendo válido en el compás ternario. Sin embargo, a una figura negra le falta una corchea, pues dura 2 y aquí el pulso dura 3; tampoco se puede utilizar una figura más grande, una blanca, porque dura cuatro corcheas en lugar de 3, sobraría una. ¿Qué harías con el octavo que falta o que sobra?

Para resolver este problema usamos una figura que se llama *puntillo*. Es un pequeño punto que se pone al lado de cualquier valor rítmico y *le agrega la mitad de su valor*, la mitad de su duración. Es como con una moneda de cinco, vale la mitad que la de diez, si quisieras pagar 15 pesos, no puedes usar una de diez, pues te faltan 5, ni pagar 2 de diez pues te sobran cinco, pero usas una moneda de diez y una de 5 y ya está, el puntillo es como esa moneda de 5.

Observa la siguiente ilustración para conocer el valor del puntillo en relación con otras figuras rítmicas.

○ = ○ ◡	♪ = ♪ ♪	♩ = ♩ ♪	♩ = ♩ ♪
---------	---------	---------	---------

El compás de 6/8 tiene dos pulsos y cada uno de ellos se divide en 3 corcheas, en 3 partes. Observa la imagen de la derecha.

De hecho el compás de 6/8 muchas veces se confunde con el de 3/4 *porque ambos tienen el mismo número de corcheas* pero los agrupan diferente: el compás de 3/4 tiene 3 pulsos, divididos en 2 corcheas y el de 6/8 tiene 2 pulsos divididos en 3 corcheas. Observa la representación de estos compases:

Un fenómeno musical muy curioso es el huapango y estilos similares, que parece estar ejecutado en 6/8 y también en 3/4, a veces en uno y a veces en otro sin que esté nunca muy claro en cual. A este fenómeno donde se confunden los compases de 6/8 y de 3/4 se le llama **emiola** y ocurre también en otros estilos de música mexicana popular.

Ponte a prueba

Actividad 1

Diseña una secuencia rítmica con un compás de 6/8. Para realizarla, sigue los siguientes pasos:

Paso 1. Marca 6 corcheas continuas con algún sonido (aplaudiendo, con un lápiz) diciendo en voz alta el número de pulso que sea, de esta manera: primero en 6/8.

Paso 2. Ahora hazlo en 3/4.

Paso 3. Intercala los dos tipos de compases. ¿Te suena familiar?

Busca música de tu comunidad en la que ocurra este fenómeno. Inténtalo primero lento, cuando lo domines y te sientas cómodo haciéndolo, puedes aumentar la velocidad.

La hora del reto

Inventa una melodía, con algún instrumento o con la voz, que esté en el ritmo de 6/8 (puedes apoyarte en un estilo o baile en 6/8 que hayas escuchado y analizado en las actividades de la sección *Ponte a prueba*).

Pide a tus compañeros que acompañen la melodía que inventaste con la ayuda de otros instrumentos de percusión como tambores, cascabeles, aplausos, etc.

Escribe la melodía en tu cuaderno utilizando el pentagrama y las figuras rítmicas que ya conoces.

Organiza con tus compañeros un concierto escolar, toquen las melodías que crearon y pidan a la gente que baile (esto los ayudará a analizar si realmente están tocando música en el estilo en 6/8 que eligieron).

Ilustración: Humberto Vega Mendoza / Fotografía: David R. Islas-Bravo Mote

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una **x** la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Identifico la sensación rítmica del compás en 6/8.				
Reconozco las canciones y bailes de mi comunidad que están en el compás 6/8.				
Escribo melodías y ritmos en el compás 6/8.				

Ritmo ternario

Aprendizajes esperados:

Utiliza las figuras rítmicas con puntillo para diseñar secuencias rítmicas en el compás de 6/8.

Activa lo que sabes

Al iniciar un nuevo ciclo escolar, un nuevo curso de secundaria; parecería lo mismo, pero hay algo diferente, tal vez son las materias, algunas se llaman igual, pero tienen otros contenidos, otras son diferentes pero hablan de cosas que no son totalmente nuevas pues ya las conocías.

Aprendes cosas nuevas que se suman a las que ya habías aprendido; pero no sólo eso, sino que las transforman y las complementan. Tal vez incluso veas cosas que ya conocías en tu vida diaria pero no sabías como se llamaban, o no te habían explicado por qué son así.

Tomas lo nuevo, lo viejo y lo reacomodas y, aunque hay muchas cosas ya conocidas, no están en el mismo lugar.

Es como si bailarás a otro ritmo ¿o no?

¿Cuál es el problema?

Cuando recibimos nueva información de algo que ya sabíamos, las cosas cambian. No es que lo nuevo niegue ni tome el lugar de lo conocido (si lo hace, quiere decir que lo que conocíamos o pensábamos era un error, cosa que también pasa), más bien lo detalla, lo complementa, le da otra perspectiva. En el caso de la música ¿qué elementos le darían a los ritmos que ya conoces una nueva perspectiva, un nuevo movimiento, un nuevo ritmo? ¿Cómo acomodaría las figuras rítmicas para que suenen distintas?, ¿serían realmente nuevas?

Tiempo de aprender

El baile es una representación física del sonido, a través del movimiento del cuerpo al ritmo de la música. Esto significa que la música en sí misma tiene un ritmo, un movimiento, se “mueve” de cierta manera y, además, tiene diferentes movimientos y ritmos.

Ya conoces los movimientos, los ritmos, los compases, agrupados en dos: 2/4, 3/4 y 4/4. En esta UAI conocerás un ritmo diferente: el ritmo que divide el pulso en 3, el compás de 6/8.

Puedes imaginar este compás de una manera muy sencilla: como si fuera un compás de 3/4 pero muy rápido, a mayor velocidad de lo normal, de manera que los 3 tiempos (pulsos) del compás parezcan un sólo pulso dividido en 3 partes. De hecho el compás de 6/8 tiene dos pulsos, cada uno dividido en tres.

Para comprender mejor esto realiza los siguientes ejercicios:

Da tres pasos contando cada uno. Al hacer esto es como si estuvieras contando un compás de 3/4 (de hecho eso es exactamente lo que estás haciendo). Hazlo varias veces hasta acostumbrarte a la sensación. Intenta también imaginar melodías que encajen, que estén en el compás.

Ahora cuenta tres números por cada paso, recuerda que cada número debe durar lo mismo. Hazlo varias veces hasta que te acostumbres a la sensación. Ahora estas marcando un compás de 6/8. Cada paso es un pulso y cada pulso está dividido en 3.

3/4	1	2	3
6/8	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3

Repite ambos compases las veces que sean necesarias. Esto te mostrará que un movimiento musical se entiende mejor cuando se siente y se asimila mejor cuando el cuerpo lo ejecuta, lo baila.

Una vez que te hayas acostumbrado al ritmo del compás de 6/8, piensa en esto: ¿es realmente nuevo o te es familiar?, ¿ya conocías este ritmo?

El ritmo de 6/8 (y otros) que divide cada pulso, cada momento, en 3 partes iguales, es muy antiguo, tan antiguo que se pierde en la historia de los pueblos. Muchos de los cantos y bailes antiguos de los que perduran hasta hoy se ejecutan en este ritmo.

México no es la excepción pues mucha de nuestra música popular y tradicional está en este ritmo, pero sobre todo, muchos de nuestros bailes (huapango, son jalisciense, son jarocho, son huasteco, entre otros).

Esto bien puede ser porque el ritmo ternario (el ritmo que divide el pulso en 3) es más movido que el binario (que divide el pulso en 2). También podría decirse que es más fluido. En última instancia, es diferente y, por esto, las melodías que inspira con su movimiento son diferentes. También los instrumentos que acompañan las piezas musicales en 6/8 funcionan diferente, se adaptan al compás y apoyan sus acentos. Los instrumentos, sobre todo los de acompañamiento y los encargados de marcar el ritmo, son los que realmente generan o dan la sensación de estar en este compás.

Ponte a prueba

Actividad 1

Busca piezas musicales propias de tu comunidad que tengan un compás (ritmo) de 6/8 y analízalas, para hacerlo, anota y responde las siguientes preguntas:

¿Cómo es la melodía?

¿Cómo es el ritmo?

¿Cómo se baila?

¿Cómo tocan los instrumentos?

¿Cuál es la diferencia con el compás binario?

Actividad 2

Identifica los bailes que se practican en tu comunidad, elige los que estén en ritmo de 6/8. Pregunta a tus familiares, a músicos y a gente que esté familiarizada con los bailes populares de tu región. Anota cuáles son estos bailes, cómo se llaman, de dónde vienen y cómo se bailan.

Diseño de personajes teatrales

Aprendizajes esperados:

Comunica ideas a partir de la expresión de emociones y sentimientos, utilizando voz, gestos y movimientos.

Describe cada uno de los elementos de expresión corporal que imaginas se utilizarían en la construcción de los personajes que aparecen en el fragmento que leíste en esta sección. Puedes utilizar la siguiente tabla:

Elementos de expresión corporal	Personajes			
	Miguel	Julia	Elena	César
La iconografía corporal				
La máscara facial				
El sonido corporal				
Complemento de las palabras				
Aspectos del habla				
Simbolización del cuerpo				
Evocación de un espacio inexistente				
Respuesta a estimulaciones sensoriales imaginadas				
Respuesta a emociones dadas				

Contrasta tus resultados con los compañeros de grado y comenten cuál ejercicio resultó más completo. Recuerda que en actuación lo mejor es lo que parece más natural.

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una **x** la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Identifico diversas formas de expresión corporal para la creación y dramatización de personajes.				
Comunico emociones y sentimientos utilizando voz, gestos y movimientos.				

Ilustración: Humberto Vega Mendoza / Fotografía: David R. Islas-Bravo Mote

Activa lo que sabes

Observa la imagen de la derecha.

Si pudieras preguntar a todas las personas de tu comunidad ¿qué pasa por su mente cuando observan esta imagen?, ¿qué es lo que sienten?, ¿les provoca recuerdos de algún lugar o situación similar? Las respuestas podrían ser muy diversas, pero, sin duda, la imagen podría transportarlos al lugar que ocupaba el fotógrafo cuando la captó.

¿Cuál es el problema?

Ahora observa el cuadro titulado *Las Meninas* del pintor Diego Velázquez.

Si pudieras ampliar la imagen y colgarla en una pared de manera que la línea superior del cuadro estuviera 10 cm. más arriba de tu frente, pararte a unos 30 cm. del cuadro mirándolo de frente del lado izquierdo, colocar un espejo detrás cubriendo todo lo que está a tu espalda y, de pronto, voltear a ver hacia el espejo sin girar tu cuerpo, entonces te verías dentro del cuadro. Esta es la posición que tuvo el autor en el momento de pintar el cuadro, se trata de una ilusión óptica, pero ilustra la capacidad que tiene el arte de hacerte sentir dentro de un mundo ajeno a tu realidad.

En teatro se utilizan herramientas especiales para que eso suceda ¿conoces alguna? ¿cómo podrías representar un mundo ajeno a la realidad?

Wikipedia

Tiempo de aprender

Las narraciones literarias muy a menudo nos invitan a imaginarnos lo que estamos leyendo, a adentrarnos al espacio donde se desarrollan los hechos, a identificarnos con los personajes cuando lloran, ríen, se enojan, se enamoran o cuando hacen alguna actividad. Todo esto es posible gracias a que el autor de la obra (en la narrativa) nos describe no sólo lo que dicen los personajes, sino cómo lo dicen, qué hacen, qué sienten, cuáles son sus reacciones, sus gestos, sus movimientos, sus posturas, de tal forma que podemos imaginarnos como es ese personaje.

De esta manera, cualquier texto literario presenta elementos kinestésicos, es decir, nos describe las expresiones faciales para denotar las emociones, los gestos (si se murmulla, tartamudea o se guiña el ojo), los movimientos del cuerpo y posturas de los personajes; y elementos proxémicos, que se refieren al espacio en donde se desenvuelve dicho personaje, podemos darnos cuenta de este tipo de elementos cuando se describe a los personajes aislados, en grupos, en parejas, sentados, de pie, erguidos, salen, entran, se mueven, gesticulan, etc. En fin, todos estos datos no aparecen de manera gratuita a la hora de leer un texto literario, por el contrario, nos aportan una enorme cantidad de datos sobre los personajes y algunas veces constituyen el armazón de la trama narrativa, que posteriormente podemos llevar a una puesta en escena, es decir, al teatro.

A partir del texto dramático, el actor puede ir creando al personaje en escena. El personaje no es un modelo al que el actor debe ajustarse, sino que el actor debe ir transformándose en el personaje e ir realizando las acciones indicadas en el texto dramático. Aquí se conjuga tanto la creatividad del dramaturgo o autor de la obra quien describirá al personaje en el texto, como la creatividad del actor y del director de escena que le darán vida al personaje reproduciendo los gestos, los

movimientos, las expresiones faciales, etc.; conforme la obra lo requiera y haciendo énfasis en donde el actor crea que se describe al personaje. En general, la expresión corporal tiene mucho que ver en la creación del personaje en escena.

Para la creación y dramatización del personaje de los textos narrativos (cuentos o textos dramáticos), se recomienda lo siguiente:

La expresión corporal en la creación y dramatización de personajes.

La iconografía corporal. Se refiere a adoptar formas corporales que simulen determinados objetos. Pueden ser posiciones del cuerpo estáticas conformadas de forma individual o grupal.

La máscara facial. Se trata de descubrir e investigar todas las posibilidades del rostro, es decir, las expresiones faciales.

El sonido corporal. Trata de explorar e investigar las posibilidades que tiene el cuerpo de emitir sonidos verbales o percusivos.

Complemento de las palabras. Se refiere a las miradas, los gestos, las expresiones faciales. Se utiliza el lenguaje corporal como apoyo a la palabra, de forma consciente e intencional para enriquecer la comunicación.

Aspectos del habla. Se refiere a la entonación de las palabras, su pronunciación, los matices al hablar.

Simbolización del cuerpo. Se refiere a convertir el propio cuerpo en algo o alguien que no es y actuar como tal.

Evocación de un espacio inexistente. Esto supone actuar de forma que se haga creer al espectador que el personaje se encuentra en un espacio concreto y que se pueda intuir.

Respuesta a estimulaciones sensoriales imaginadas. Supone comportarse de una forma en particular para responder de diferentes maneras ante determinadas estimulaciones sensoriales.

Respuesta a emociones dadas. Supone actuar de forma tal que se pueda expresar una emoción o sentimiento.

Ponte a prueba

Actividad 1

Lee el siguiente texto:

ACTO PRIMERO

Los Rubio aparecen dando los últimos toques al arreglo de la sala y el comedor. El calor es intenso. Los hombres están en mangas de camisa, al centro de la escena un cajón que contiene libros. Los muebles son escasos y modestos. Dos terceras partes de la escena representan la sala, mientras la tercera parte, al fondo, está dedicada al comedor, la casa tiene un piso de tipichil, o cemento doméstico. El techo es de vigas. La sala tiene, en primer término izquierda, una puerta que comunica al exterior. Elena Rubio, mujer bajita, robusta, de unos cuarenta y cinco años, con un trapo amarrado a la cabeza, sacude las sillas cerca de la ventana derecha.

César: ¿Estás cansado, Miguel?

Miguel: El calor es insostenible.

César: Es el calor del Norte que, en realidad, me hacía falta en México. Verás qué bien se vive aquí.

Julia: *(Bajando.)* Lo dudo.

César: Sí, a ti no te ha gustado venir al pueblo.

Julia: A nadie le gusta ir a un desierto cuando tiene veinte años.

César: Hace veinticinco años era peor, y yo nací aquí y viví aquí.

Ahora tenemos la carretera a un paso.

Julia: Sí... podré ver los automóviles como las vacas miran pasar los trenes de ferrocarril. Será una diversión.

César: *(Mirándola fijamente.)* No me gusta que resientas tanto este viaje, que era necesario.

Rodolfo Usigli. Fragmento de *El Gesticulador*

Describe para cada uno de los personajes del texto anterior los elementos que se piden en la siguiente lista:

- Complemento de las palabras
- Máscara facial
- Ubicación del espacio
- Respuesta a emociones

Escribe las descripciones en tu cuaderno.

Actividad 2

Actúa cada uno de los elementos que describiste en la actividad anterior. Hazlo por lo menos tres veces con cada uno de ellos (no importa que leas el texto, lo que importa son los movimientos). ¿Es posible hacer lo que describiste en la actividad anterior?, ¿Esas acciones ayudan o hacen más difícil la comprensión del fragmento?

La hora del reto

Lee el siguiente texto.

(Elena se acerca.)

Julia: Pero ¿por qué era necesario? Te lo puedo decir, papá. Porque tú no conseguiste hacer dinero en México.

Miguel: Piensas demasiado en el dinero.

Julia: A cambio de lo poco que el dinero piensa en mí. Es como el amor, cuando nada más uno de los dos quiere.

César: ¿Qué sabes tú del amor?

Julia: Demasiado. Sé que no me quieren. Pero en este desierto hasta podré parecer bonita.

Elena: *(Acercándose a ella.)* No es la belleza lo único que hace acercarse a los hombres, Julia.

Julia: No... pero es lo único que no los hace alejarse.

Elena: De cualquier modo, no vamos a estar aquí toda la vida.

Julia: Claro que no, mamá. Vamos a estar toda la muerte.

(César la mira pensativamente.)

Rodolfo Usigli. Fragmento de *El Gesticulador*

La hora del reto

Reúnete con tus compañeros de grupo y cada uno de ustedes interpreten la narración de su sueño, haciendo énfasis en las características del personaje principal y tratando de acompañar su narración con expresiones emocionales y movimientos corporales que complementen lo que están contando.

Posteriormente, discutan y concluyan de qué forma se puede hacer más creíble la historia del personaje de su sueño y cómo hicieron para incorporar los elementos de la expresión corporal.

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una ✕ la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Identifico la importancia de la expresión corporal en la interpretación de personajes de teatro.				
Reconozco el uso de los gestos, voz y movimientos para representar un personaje en una historia.				
Creo un personaje con las características necesarias para representar una historia, haciendo énfasis en su expresividad corporal.				

Para saber más

Learreta, B. (2005). *Los contenidos de expresión corporal*. España: Inde.

Arguedas, C. (2004). La expresión corporal y la transversalidad como un eje metodológico construido a partir de la expresión artística. *Educación*, 28, (1), 123-131 [en línea]. Consultado el 15 de abril de 2012 en: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/440/44028110.pdf>

Ribeiro, M. (2001). Expresión corporal, dramatización y danza en la escuela: propuestas para una práctica corporal en artes escénicas. En Giráldez, A. y Pimentel, L. (Coord.). *Educación Artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica* [en línea].

Consultado el 15 de abril de 2012 en: http://www.oei.es/metas2021/LibroEdArt_Delateoria-prov.pdf#page=74

Programa para el curso de expresión corporal, 3er año de magisterio Plan Único de Formación Docente 2008. (2008). *Consejo de Formación en Educación de Venezuela* [en línea]. Consultado el 15 de abril de 2012 en: http://www.dfpd.edu.uy/iinn/materiales/plan2008/propuesta_expre_corpor_3.pdf

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

La expresividad en el teatro

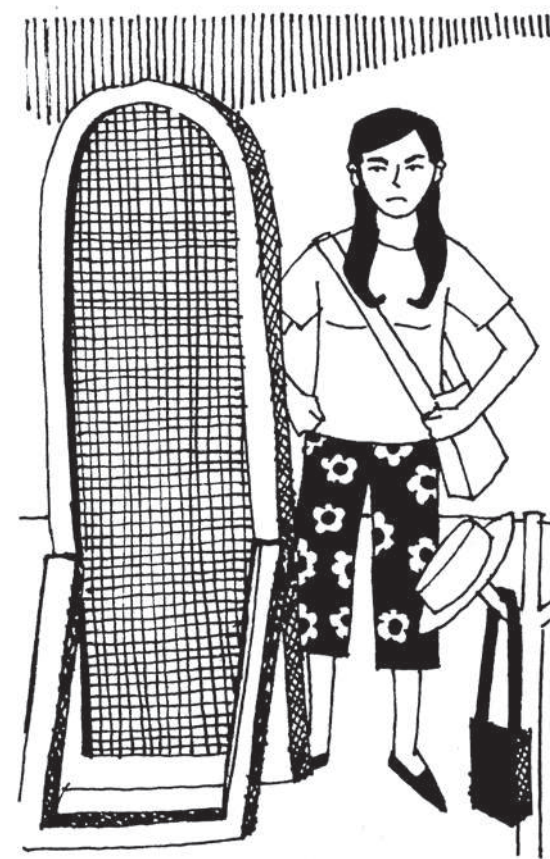
Aprendizajes esperados:

Comunica ideas a partir de la expresión de emociones y sentimientos, utilizando la voz, gestos y movimientos.

Activa lo que sabes

Párate frente a un espejo, una pared o en cualquier otro lugar donde te sientas cómodo y trata de expresar las siguientes emociones sin decir palabra alguna.

- Alegría
- Coraje
- Ira
- Desencanto
- Añoranza
- Nostalgia
- Recuerdo
- Amistad

¿Cuál es el problema?

Las emociones son parte de nuestra experiencia cotidiana y algo que tenemos en común con todas las personas que nos rodean. Aunque su expresión es básicamente natural, tratar de llorar cuando no estamos tristes o de reír cuando estamos enojados no es tarea fácil, si no lo crees puedes intentarlo.

Uno de los retos más complejos que deben enfrentar los actores es precisamente aprender a utilizar el cuerpo como su principal herramienta para expresar y transmitir emociones a través de gestos, guiños y movimientos. Cuando la expresividad corporal es correctamente empleada por el actor, ésta le sirve como apoyo y complemento para sus parlamentos; por el contrario, cuando dicha expresividad es erróneamente aplicada, puede llegar a confundir al espectador y propiciar una mala interpretación del mensaje.

Al igual que en la música, la pintura, la escultura y todas las artes en general, en el teatro existen técnicas que permiten entrenar las habilidades corporales para que el actor pueda desarrollar plenamente su capacidad de expresión. ¿Conoces algunas de estas técnicas?, ¿cuáles?

¿Cómo hiciste para expresarlas?, ¿de qué medio te valiste para ello? ¿Crees que todos podrían entender la forma en la que lograste expresar estas emociones?, ¿por qué?

Tiempo de aprender

La expresión corporal es algo tan natural en los seres humanos que sin tener conciencia de ello, constantemente estamos ofreciendo a los demás información valiosa sobre nosotros o nuestros estados de ánimo a través de movimientos, gestos, posturas, tono de voz, etc.

En ocasiones, la información que transmitimos corporalmente no coincide con lo que expresamos verbalmente ¿cuántas veces han insistido en preguntarte por qué estás triste o preocupado a pesar de que tú lo niegas una y otra vez? Seguramente, esto se debe a que lo que dices con palabras no se refleja en tu semblante (la expresión de tu rostro).

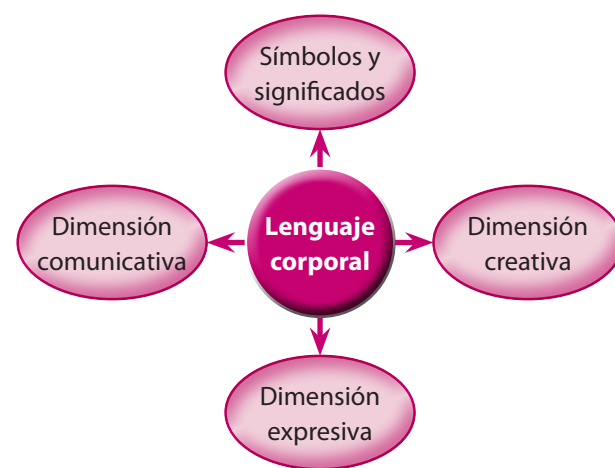
En el teatro, un actor debe tener las herramientas necesarias para asegurarse de que su expresividad corporal coincida plenamente con sus parlamentos y la situación dramática de cada acto, pues ¿te imaginas una escena en la que el personaje ve sufrir a su ser más querido, pero su rostro refleja alegría?

La expresión en el arte escénico, no solamente está relacionada con la expresión de emociones, sino también con la intención y la empatía, es decir, el actor debe saber cuál es el sentimiento que el autor de la obra desea provocar en el público y cómo podría lograr la conexión del público con la realidad íntima y social del personaje que está representando.

Aunque muchas de nuestras expresiones corporales parecieran estar fisiológicamente determinadas, algunas de ellas están influidas por esquemas sociales que cambian de acuerdo con el país o la cultura en la que las personas viven. En este sentido, el lenguaje corporal empleado por el actor debe considerar, tanto aquellas expresiones naturales e universales comunes a todos los seres humanos, como los símbolos y significados particulares de una cultura mediante los que un público específico puede identificar cierta intención o estado de ánimo.

Por ejemplo, el llanto suele ser reconocido en todas partes como una expresión de tristeza, pero si se desea expresar un saludo no se puede hacer de la misma manera en México que en China, pues mientras que en nuestro país saludamos estrechándonos las manos o alzándolas cuando estamos lejos, los chinos hacen una ligera inclinación del cuerpo hacia adelante.

El lenguaje corporal está compuesto de cuatro elementos principales, a través de los cuales se puede comprender mejor y enriquecer el trabajo actoral.

Símbolos y significados. Los símbolos y significados son formas culturales mediante las cuales se puede representar una idea o concepto para comunicarlo a los demás. Por ejemplo, en nuestra cultura mover ligeramente la cabeza de un lado a otro significa negación o desaprobación mientras que moverla de arriba hacia abajo significa afirmación o aprobación, pero en Bulgaria es completamente al revés. Para el actor es importante saber cuáles son los significados que se emplean en una cultura específica para representar determinada emoción o intención.

Dimensión expresiva. Se refiere a la capacidad del actor para expresar adecuadamente las intenciones y sentimientos de su personaje, a partir de la vivencia subjetiva de éste. Para alcanzar esta dimensión el actor debe sentir empatía exclusivamente hacia el personaje y saber cuáles serían sus reacciones ante determinada situación y cómo las expresaría sin importar que los otros puedan entenderlas o no.

Dimensión comunicativa. A diferencia de la anterior, en esta dimensión el actor debe considerar, ya no solamente la subjetividad del personaje, sino también la interpretación que el público le pueda dar a su expresión corporal, a fin de transmitir o comunicar adecuadamente a los espectadores lo que el personaje está viviendo.

Dimensión creativa. La dimensión creativa se refiere a la capacidad del actor para interpretar a su personaje de forma original, con un estilo propio que sea una aportación personal del actor a la caracterización del personaje.

Además de las dimensiones anteriores, para mejorar la expresión corporal también se debe desarrollar la capacidad de recibir, interpretar y manejar la información que percibe el organismo a través de los sentidos –por ejemplo, cómo reaccionaría una persona al ser cegada por una luz muy intensa– e igualmente es necesario tener una clara conciencia del cuerpo, sus movimientos y limitaciones. Un buen actor siempre se siente relajado en escena porque conoce los alcances y limitaciones de su cuerpo.

Por último, el manejo del espacio y el movimiento corporal son dos elementos importantes a la hora de actuar. El actor debe conocer las dimensiones físicas del escenario y saber que los objetos que lo integran representan algo más en el contexto de la obra. Por ejemplo, que un manta azul por encima del escenario simboliza el cielo o que una simple silla representa a un carruaje.

Ponte a prueba

Lee el siguiente fragmento de un monólogo extraído del cuento *El diario de un loco* de Nicolás Gogol.

Me puse el viejo capote y cogí el paraguas, pues llovía a cántaros. En la calle no había nadie. Sólo tropecé con mujeres de pueblo que se arropaban con los faldones de sus abrigos, comerciantes que caminaban resguardándose de la lluvia bajo sus paraguas y cocheros. Gente bien no se veía por ningún sitio, a excepción de nuestra modesta persona, que caminaba bajo la lluvia. En cuanto la vi en un cruce, pensé en seguida: ¡Eh, amiguito! Tú no vas a la oficina. Tú estás dispuesto a seguir a esa que va delante de ti y cuyas piernas estás mirando. ¡Qué locuras son éstas! La verdad es que eres peor que un oficial. Basta con que pase cualquier modistilla para que te dejes engatusar.

Imagina algunas de las principales características del personaje del cuento y principalmente trata de pensar cuál sería su estado emocional y qué expresiones emocionales irían de acuerdo con lo que se está narrando.

Ahora, escribe en tu cuaderno un sueño que recuerdes, intenta narrarlo con detalle. Después selecciona alguno de los personajes que aparecen en tu sueño y dibújalo. ¿Cómo le harías para contar la historia del personaje de tu sueño?

Escribe qué características le podrías atribuir al personaje de tu sueño e igual que hiciste con el cuento de Nicolás Gogol, trata de pensar cómo serían sus expresiones emocionales y su lenguaje corporal. ¿De qué manera podrías incorporar los elementos de expresión corporal que aparecen en el apartado *Tiempo de aprender* para narrar tu sueño e interpretar a su personaje principal?

La hora del reto

En esta actividad pondremos a prueba qué aprendiste sobre la abstracción; para desarrollarla necesitas lápices, un par de cartulinas y pinturas de cualquier tipo. Trata de tener al menos tres colores, magenta, cian y amarillo, ya que con éstos puedes componer casi cualquier otro color.

Los pasos son los siguientes: escoge una idea o concepto abstracto como el de la velocidad, algún sentimiento como el miedo o una idea sobre el vacío. Esto evita que busques una forma ya conocida para representarlo y debas comenzar por escribir únicamente lo que tú sientes sobre esa idea.

Después empieza a trazar líneas sobre la cartulina, trata de que sean formas que nunca hayas visto, créalas de manera que no se parezcan a nada de lo que conoces. Lo interesante aquí es que conforme dibujes tus sensaciones te dirán si se parece o te hace sentir algo como lo que tú escribiste sobre esa idea. Por último, llegamos a la etapa del color, aquí no hay una regla que te diga dónde poner los colores, tú los debes colocar de tal manera que te aproximes paso a paso a la idea de tu pintura. Trata de no imaginar completamente lo que vas a hacer antes de hacerlo, siente cómo cambian tus ideas y sensaciones conforme vas agregando los colores.

Lo interesante de este proceso es que aunque no hayas logrado concretar del todo la idea que pensaste antes de iniciar la obra, pusiste en juego tu sensibilidad y la aplicaste a tu creación artística.

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una ✕ la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Identifico diferentes tipos de arte abstracto.				
Conozco los orígenes del arte abstracto.				
Represento mis ideas abstractas a través de la pintura.				

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

1

Las esencias abstractas

Aprendizajes esperados:

Emplea en sus producciones elementos esenciales del lenguaje abstracto bidimensional y tridimensional.

Activa lo que sabes

El perfume, es una novela del escritor alemán Patrick Süskind, que narra la historia de Jean-Baptiste Grenouille, un personaje ficticio que tenía el don extraordinario de oler hasta el aroma más sutil que llegaba a su nariz. Tal vez te preguntarás ¿qué de particular puede tener la capacidad de oler si todos lo hacemos? Sin embargo, ¿podrías reconocer cada uno de los más de 100 ingredientes que tiene el mole con tan sólo olerlo? Pues el protagonista de esta historia podía hacer esto e incluso identificar y diferenciar cientos de miles de olores al mismo tiempo, de la misma forma en que nosotros podemos distinguir múltiples colores en una pintura o cualquier otra imagen; su mundo estaba repleto de olores. A lo largo de la novela, Jean-Baptiste dedicó sus esfuerzos a extraer el aroma de todas las cosas que tenía a su alcance, del metal, de las flores, de los animales, de la tierra, de los alimentos y hasta de las personas, pues para él, el olor constituía la esencia de todo lo que existe.

Alguna vez te has preguntado ¿cuál es tu esencia?, ¿cuál es la única cosa en ti que te hace diferente a todos los demás?, ¿qué es aquello que te hace único? Asimismo, ¿te has preguntado cuál es la esencia de todo lo que nos rodea?

¿Cuál es el problema?

En una parte de la novela, Jean-Baptiste estudió con un maestro perfumero que le enseñó a destilar el aroma de las flores y además viajó muchos kilómetros para encontrar un antiguo método llamado la extracción, con el cual podría obtener el aroma o esencia de todas las cosas.

¿Cual dirías tú que es la esencia de tu casa, de tus pantalones, de tu perro, de un árbol, de las palabras, de la luz solar, de la música, de tu comunidad, del río que pasa cerca de tu pueblo o incluso de los problemas que vivimos en nuestro país?

Una vez identificadas esas esencias ¿cómo podrías capturarlas para que otros pudieran verlas, estudiarlas, entenderlas en toda su complejidad y magnitud?

Tiempo de aprender

El arte abstracto es un género que se desarrolló en el siglo XX a partir de un movimiento artístico que fue generando diferentes formas y estilos que fueron evolucionando, creando y estructurando un lenguaje particular.

El arte abstracto aunque puede partir de objetos y/o personas como fuente de inspiración, no busca plasmar en sus creaciones una semejanza con la realidad de éstos –a diferencia de lo que hace el arte figurativo o hiperrealista–; más bien se trata de una corriente que busca reflejar la esencia misma del arte.

Todo comenzó con los impresionistas que empezaron a descomponer los límites de las formas al utilizar manchas de color en sus pinturas; no obstante, en ellas todavía se reconocía perfectamente lo que el artista había plasmado en el cuadro. Posteriormente, el cubismo planteó romper con la idea de la perspectiva que se había estado utilizando en el arte desde el Renacimiento. Para entender esto piensa en una mesa circular, al verla de frente se ve ovalada, esto es por la perspectiva desde la cual la vemos; pero la propuesta de los cubistas fue que si el objeto era circular debía verse circular en la obra. Entre los representantes de estos movimientos artísticos encontramos a Paul Cézanne, Pablo Picasso y Georges Braque.

Esto fue sólo el principio, después vinieron otras vanguardias como los futuristas, que buscaban representar el movimiento y la velocidad, este tipo de ideas son las que nos permiten llegar a desprendernos de las imágenes figurativas y buscar esas ideas en la forma que tengan, pregúntate ¿quién ha visto alguna vez la velocidad?

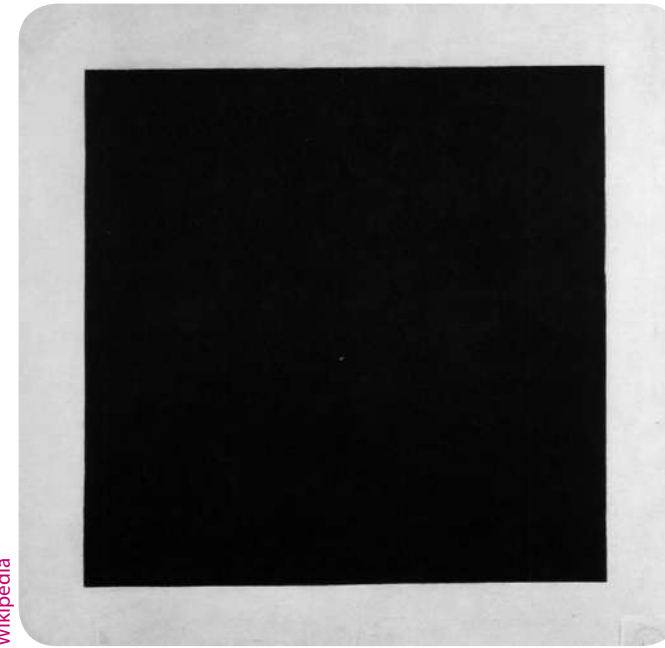

Retrato cubista de Picasso, Juan Gris.

Podemos decir, que el lenguaje del arte abstracto crea obras que no representan una realidad sino que son, un fenómeno particular.

Uno de los precursores de la abstracción es Wassily Kandinsky quien desarrolló un lenguaje de colores y líneas, en el que la pintura se liberó de la representación para buscar dentro de sí, creando su propio lenguaje.

Otro representante que perteneció al *Constructivismo Ruso* fue Kasimir Malevich, en su obra *Cuadrado negro*, en la que plantea que si uniéramos todas las imágenes de la historia de la pintura en una sola, nos quedaría un cuadro negro.

Cuadrado negro, Kasimir Malevich.

Una corriente también importante a mediados de siglo XX fue el *Expresionismo abstracto* el cual abandona una explicación racional de la obra y se apropia de la expresión de los movimientos del artista. En este tipo de pintura, ya no se pintaba necesariamente sobre un caballete, sino que los lienzos se ponían sobre el piso y el autor mismo caminaba sobre ellos dando pinceladas y chorreando pintura. Su mayor exponente fue Jackson Pollock, quien fue alumno del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, de quien debió haber aprendido la importancia de experimentar con los materiales, las formas de pintar y la intención de ser un artista de su época y no del pasado.

Un gran artista abstracto de nuestro país que no es tan conocido es el zacatecano Pedro Coronel, quien hace un uso extensivo del color en pinturas de gran formato, de manera libre, combinando forma y color en obras con grandes contrastes en las que podemos decir que el color es fundamental en sus obras.

Ponte a prueba

Vamos a hacer una actividad al estilo de la corriente abstracta *action painting* (pintura en acción), para lo cual necesitamos periódicos para cubrir el piso, unas cartulinas o algunas hojas de papel, pintura de cualquier tipo y tela o estopa.

Primero, pega las cartulinas en alguna pared y después cubre el resto de la pared y el piso con periódico para que no se ensucien. Después, prepara la pintura en algunos recipientes, elabora bolitas con el trapo o la estopa para mojarlas en la pintura y finalmente aventarlas contra la cartulina. La parte importante de este ejercicio es la expresividad que le des a tu pintura.

La hora del reto

En esta actividad vamos a elaborar patrones lineales rítmicos naturales u orgánicos, a partir de elementos de la naturaleza. Para ello necesitas el siguiente material: media cartulina, hoja de rotafolio, papel kraft o tela blanca, tinta china, pintura o algo parecido, brocha pequeña o pincel grande, o en su defecto, estopa o algún trapo limpio que no se use.

Busca objetos de diferentes formas, hojas, semillas, piedras, o tal vez algunos caracoles, fíjate que no sean lisos, que tengan huecos o relieves sobresalientes; prepara la tinta o pintura en un pequeño bote y con la brocha, pincel o lo que hayas conseguido; colócala en la parte que tiene la trama, es decir, donde se encuentran marcadas las líneas o texturas; con un trapo limpia el exceso de tinta, procura que sólo quede en las partes señaladas para que se vea la diferencia con las partes que no lo tienen; después imprime sobre el papel o lienzo como si fuera un sello.

Con este procedimiento genera tu propio patrón abstracto, pasa tu sello varias veces y forma diferentes figuras.

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una ✕ la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Identifico patrones geométricos abstractos en mi entorno.				
Reconozco patrones en la naturaleza.				
Realizo imágenes abstractas.				

2

Lo que no vemos pero sentimos

Aprendizajes esperados:

Emplea en sus producciones elementos esenciales del lenguaje abstracto bidimensional y tridimensional.

Activa lo que sabes

Seguramente más de una vez te has sentido de una forma tan extraña que no puedes describirla con palabras; es como sentirse fuera de tu propio cuerpo, como si todo fuera diferente aunque en realidad nada haya cambiado y cuando tus amigos o familiares te preguntan qué tienes, no sabes cómo explicarlo, tal vez hasta te sientes molesto por ello, ya que no sabes ni por qué te sientes así.

Hay miles de formas de sentirse raro, la adolescencia es una etapa muy interesante porque estos estados de ánimo se dan con mucha frecuencia.

Asimismo, también se experimentan sensaciones positivas, seguramente alguna vez te ha sucedido que un día ves las cosas de manera especial. Mientras para los demás es un día cualquiera, a ti te parece que todo se ve más claro, como si te hubieras quitado unos lentes sucios y en ese momento todo lo ves nítido y brillante. Es como si todo lo vieras desde fuera, todo se siente y se ve tan bien que te das cuenta de cosas que no habías notado antes: el reflejo del sol en las gotas de lluvia, el brillo de las estrellas, el sabor de los platillos, como si conocieras la esencia de la vida.

¿Cuál es el problema?

Pensando en este tipo de sensaciones que tenemos, ¿cómo podrías compartirla con los demás?, ¿podrías explicar qué es lo que te sucedió?, ¿qué sentiste?, ¿tratarías de escribirlo?, ¿cómo sería si dejaras que tu cuerpo se moviera libremente para expresar las sensaciones de gusto y placer?, ¿cómo harías para expresar lo inexpresable?

Foto: David R. Islas-Bravo Mote

Tiempo de aprender

Alguna vez ¿has visto una piedra que parezca una esfera?, ¿has observado las manchas de un jaguar o las formas de las hojas? En términos generales, si estas formas se repiten de manera constante y, por lo tanto, casi idéntica aunque con pequeñas variables, decimos que son un patrón porque su figura sirve de base para su repetición. El principio de un patrón es el de un diseño donde todos sus lados se pueden ensamblar; algunos de estos patrones son geométricos como las espirales de los caracoles o los anillos de un tronco cortado. La preparación de este tipo de diseño es un poco más complicada porque, de antemano, se debe visualizar la manera en que se repetirá el motivo.

Los humanos, desde siempre han percibido ciertas formas geométricas en la naturaleza, en lo exterior. Sin embargo, ahora que se tienen microscopios de alto alcance capaces de ver partículas muy pequeñas (invisibles al ojo humano), nos damos cuenta que esas formas geométricas que creíamos ver en la naturaleza realmente existen, por ejemplo los virus de la gripa tienen forma de volúmenes geométricos.

La abstracción es un proceso por el cual separamos los elementos más esenciales de algo, es como el aroma de las cosas, por así decirlo, y no tiene nada que ver con las pinturas figurativas a través de las que representamos personas, animales, plantas u objetos, pinturas que reconocemos por su parecido con la realidad.

En la historia de la humanidad se ha registrado una gran producción de arte abstracto, que muestra líneas, colores y formas que no se parecen a las cosas como realmente son, por ejemplo en las mezquitas o los templos musulmanes tienen patrones geométricos de tal complejidad que hoy día los comparan con la geometría fractal (propuesta por el matemático Benoit Mandelbrot, nacido en 1924 en Varsovia, Polonia). Los fractales (derivado del Latín *fractus*, que significa quebrado o fracturado) son figuras geométricas, cuya estructura básica, fragmentada o irregular se repite en diferentes escalas.

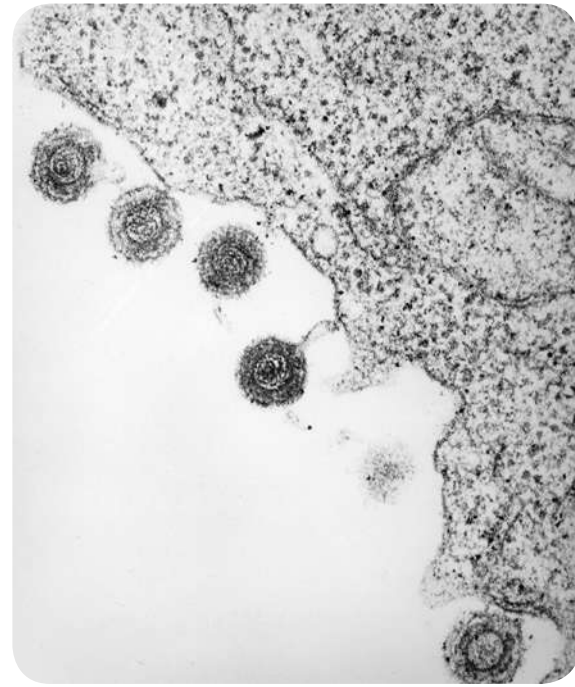
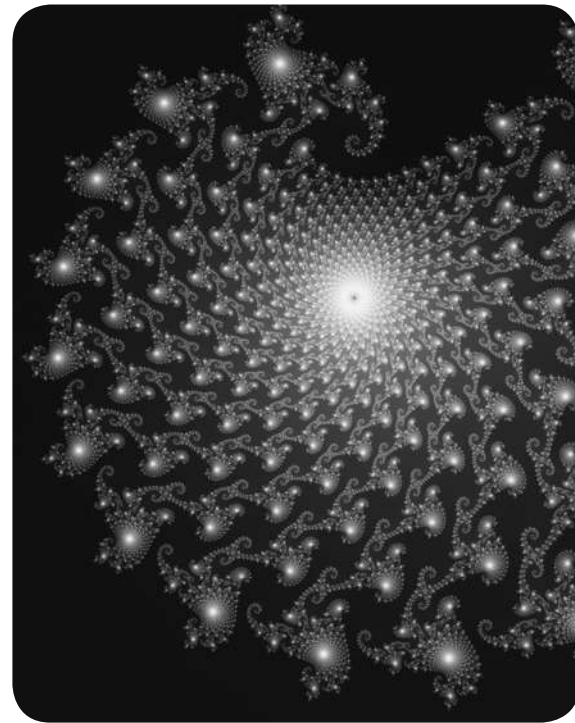

Imagen del virus del herpes humano.

Wikipedia

Fractal.

Wikipedia

Este tipo de figura o representaciones, también están presentes en los mándalos tibetanos (en pinturas o textiles) y algunos tienen tal grado de complejidad que llegan a representar esquemas del universo; en las catedrales góticas (templos cristianos construidos durante la última parte de la Edad Media) y, probablemente, en algunas iglesias que conozcas se encuentran ejemplos en los vitrales. En el México prehispánico y en el arte que hoy en día se crea en nuestro país hay muchos ejemplos de este tipo de abstracciones, aunque no todas son geométricas.

Se puede decir que una imagen abstracta de tipo fractal es un patrón lineal rítmico que puede ser geométrico u orgánico.

En la zona arqueológica de Mitla, en Oaxaca, encontramos un gran tramado de diferentes tipos de patrones geométricos que forman parte del complejo arquitectónico de la zona.

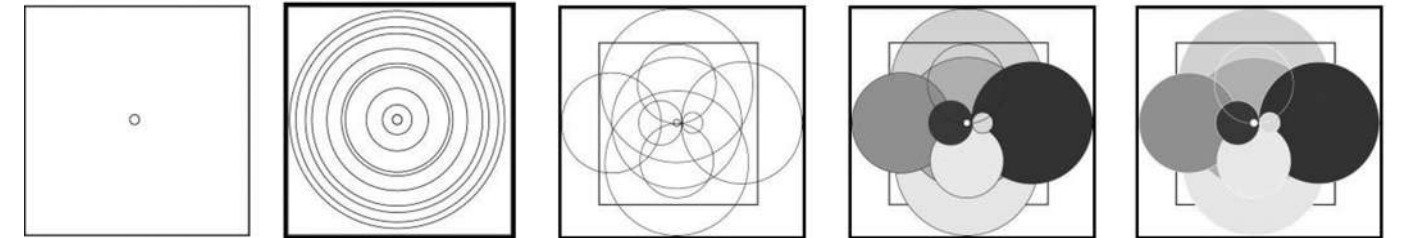

Grecales. Mitla, Oaxaca, México.

Wikipedia

Ponte a prueba

Conforme lo expuesto anteriormente realiza el siguiente ejercicio: genera esta forma de abstracción a partir de un mismo patrón y repítelo con algunas modificaciones. Empieza con una sola figura y repítela varias veces, luego ordénala de diferente manera y, al final, agrega color. Las siguientes figuras te pueden servir de ejemplos.

Para esta actividad necesitas dos cartulinas, un juego de geometría, tijeras, lápices, colores de cualquier tipo y pegamento.

En una de las cartulinas dibuja figuras geométricas de un mismo tipo y de diferentes tamaños; auxíliate de reglas, escuadras y compases, ocupa toda la superficie de tu cartulina para que tengas muchas figuras, después ilumínalas creativamente (en colores y tonos). También, crea diferentes texturas: raspa la hoja, agrega pegamento suficiente y cubre con aserrín, piedritas limpias y secas u otro material que consideres conveniente. Una vez que hayas coloreado y texturizado todas tus formas, recorta y juega con ellas formando diferentes composiciones sobre la otra cartulina. La única condición es usar todas las formas que dibujaste, grandes, medianas o pequeñas. Juega con ellas, experimenta diferentes acomodos y, al final, cuando te hayas decidido pégalas sobre la cartulina.

Actividad 2

En tu comunidad busca un ejemplo de música en canon. Analízala y responde en tu cuaderno:

¿De dónde y cuándo es la melodía que encontraste?

¿En qué momento comienza la segunda voz?

¿Qué tan clara queda la voz principal?

¿Qué tan clara queda la letra (si la hay)?

¿Qué te parece el conjunto, cuando ambas cantan?

Comparte y compara tus respuestas con el resto de tu clase.

 La hora del reto

En parejas o en grupos pequeños (de tres a cuatro personas):

Busca un ejemplo de canto a dos voces y uno en canon; si es posible consigue las partituras de las canciones.

Estudia ambas melodías, principal y secundaria, de la canción a dos voces y de la canción en canon (recuerden hacer ejercicios de vocalización antes de cantar).

Ensayá e interpreta las canciones con tu equipo, de preferencia, acompáñense con instrumentos. Presenten las canciones en tu comunidad.

 ¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una ✕ la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Identifico qué es una melodía de acompañamiento.				
Identifico la diferencia entre canto a dos voces y en canon.				
Interpreto canciones de mi comunidad a dos voces o en canon.				

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

 Activa lo que sabes

En casa de la familia Pérez ya están hartos de comer frijoles. Frijoles en la mañana, tarde y noche y de lunes a domingo, pero lo peor es que sólo comían frijoles de lata y no porque que les gustaran mucho, sino porque habían entrado a un concurso en el que debían comer una dotación muy grande de latas de frijol en un tiempo muy corto, o de lo contrario no les darían el premio en efectivo.

Pensaron que iba a ser fácil. Al principio era novedad comer sólo frijoles y no sentían la monotonía del alimento, pero después se empezaron a aburrir y querían comer otra cosa; pero, entre la mamá que no tenía inventiva para cocinar y el papá que no quería dar dinero para comprar otras cosas, la familia se aburrió muy pronto de comer siempre lo mismo.

Los hijos empezaron a protestar y a pedir que cocinaran los frijoles de otra manera o ya no los iban a comer, amenazaron con tirar las latas, y decírselo a los señores del concurso, aunque no ganaran. —¿Qué tal con salsa y queso? —dijo uno de los hijos; —No, mejor con jamón —dijo otro y uno más dijo: —¿Qué tal con verduras, no creen? —Pues, no suena nada mal —dijo la mamá; —Es verdad —dijo el papá— en la variedad está el gusto.

En el tiempo que les duraron las benditas latas de frijoles, la familia probó otras y variadas combinaciones. Nada mala la idea de mezclar sabores, colores y olores. Así le pusieron la sal y la pimienta a su comida y disfrutaron de mejor manera el sabor de los frijoles.

Canto a dos voces y canon

Aprendizajes esperados:

Interpreta canciones a dos voces y en canon

 ¿Cuál es el problema?

¿Qué aburrido es hacer siempre lo mismo de la misma manera! Siempre es bueno variar un poco, agregar cosas o cambiarlas de lugar, pero en el caso de las canciones ¿qué hacer si ya estamos hartos de interpretar la misma canción?, ¿cómo y qué hacer si no sabemos cantar?, ¿cómo hacerle para variarla un poco?, ¿cuál es “la sal y la pimienta” en la música?

Consejo Nacional de Fomento Educativo

DISTRIBUCIÓN GRATUITA / PROHIBIDA SU VENTA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Tiempo de aprender

El *canto a dos voces*, como su nombre lo dice, es cuando dos personas cantan al mismo tiempo, combinan sus voces para producir un efecto diferente, más fuerte y dar variedad e interés a la melodía que se canta. También se refiere a que no sólo es una melodía sino dos o más, en este caso, la voz es sinónimo de melodía, cualquier melodía independiente que aparece, incluso, la misma melodía pero entrando después. Esta definición será muy importante cuando estudiemos el canon.

¿Para qué usar dos o más voces? De entrada, se nota claramente cuando canta una sola persona o cuando lo hacen dos, suena diferente y esto le da variedad a la canción, por ejemplo, si se quiere repetir una parte de una canción, pero no exactamente igual para no aburrir, entra otra persona interpretando aunque sea la misma canción, esto ya hace una diferencia; existe variedad.

Usar dos voces permite resaltar o dar más volumen a alguna parte o a toda la canción, también para darle fuerza, énfasis, remarcar y dar más volumen porque con dos personas suena más alto y fuerte que sólo con una. Cuando sólo canta una persona, y luego, en alguna parte de la canción, cantan dos, aumenta la fuerza de interpretación y el sonido es más fuerte, esto suele pasar con los estribillos cuando llevan el mensaje más importante, por eso, es normal que se quiera resaltar, hacerlo sonar más fuerte, cantándolo con dos o más voces. Al estribillo, también llamado coro, se le define como al grupo de personas que interpretan piezas musicales de manera coordinada; por ahora nos limitaremos al canto a dos voces.

Cuando se canta a dos voces, una de las voces es la principal y la otra es la voz secundaria o de acompañamiento. La voz secundaria complementa, resalta o ayuda a la voz principal en la melodía. Es como cuando tienes que hacer un trabajo pesado y pides ayuda a alguien, el que te ayuda no hace todo el trabajo, sólo te apoya. La voz de acompañamiento puede ser diferente de la principal tanto como se quiera, incluso totalmente diferente, el caso es que la ayude, la embellezca. Mientras más cambios haya en la voz secundaria, en conjunto, el resultado final será más rico, variado y complejo, pero, también es más difícil de controlar.

La segunda voz, la de acompañamiento, no debe estorbar ni opacar a la voz principal, no debe resaltar más que ella, pues, solamente es acompañamiento; además, no todas las notas suenan bien juntas, no todas se mezclan bien y hay que tener cuidado al combinarlas, para esto, hay que tener en cuenta la armonía (combinación adecuada de las notas musicales) para que suenen bien al mismo tiempo, formando intervalos, acordes, ritmos, etc.

El *canon* es una composición de muchos sonidos, una manera distinta de cantar en la cual entran diferentes voces de manera sucesiva, es decir, se canta la misma melodía pero en diferentes tiempos. Una persona interpreta una melodía principal y es seguida, con ciertos compases o intervalos, por otras personas que repiten lo mismo, en algunos casos transforman los tonos u otros aspectos. En el canon, técnicamente, a la primera voz se le llama *propuesta* o *antecedente* y a las voces que le siguen se les conoce como *respuesta* o *consecuente*.

Un ejemplo de canto a dos voces y en canon se visualiza en el siguiente ejemplo:

Canto a dos voces al mismo tiempo:

Nosotros estamos cantando a dos voces

Nosotros estamos cantando a dos voces

Canto en canon:

Nosotros estamos cantando a dos voces

Nosotros estamos cantando a dos voces

El canon es una manera mucho más compleja de combinar dos melodías, o mejor dicho, de acompañar una melodía consigo misma. No todas las melodías se prestan para hacer un canon, porque a veces sus partes no coinciden correctamente y chocan, se estorban, y pareciera que se están peleando. Hay que ser muy cuidadoso para elegir la melodía principal y para determinar el inicio de la voz en canon. La música en canon tiene su apogeo artístico en la época del Renacimiento y en el Barroco (entre 1550 y 1750), época en la que se le encuentra con frecuencia.

Ponte a prueba

Actividad 1

En tu comunidad investiga cinco canciones que se canten a dos voces. Analízalas y responde en tu cuaderno:

¿Es la segunda voz (la de acompañamiento) igual o diferente a la primera?

¿Cómo ayuda o hace resaltar a la voz principal? (le da volumen, variedad, etc.)

¿Cómo sientes que se amoldan, acomodan y complementan ambas voces?

¿De qué estilo es la canción?

¿De dónde y cuándo es?

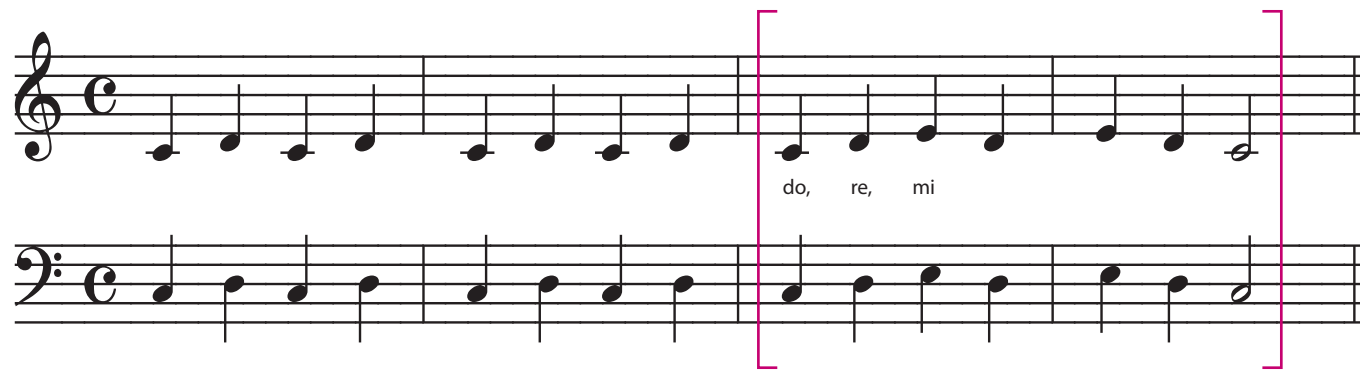

Cantando con acompañamiento

Aprendizajes esperados:

Interpreta canciones a dos voces y en canon

Observa que las notas de ambas líneas están a diferente altura, las de la voz de abajo son más graves que las de arriba, fuera de esto, la melodía es exactamente igual. Trata de continuar con el resto de la melodía cantando a dos voces.

Recuerda intentar cantarla, ahora junto con otra persona que haga el canon (la melodía que inicia después); de momento sólo practica con 2 voces, tú y alguna compañera para que se vea el contraste.

Así como trabajaste el ejemplo de *Martinillo*, busca una melodía que te guste y que sea sencilla. En parejas, canta la melodía, primero con tu compañero hagan los dos exactamente lo mismo; después, cántala de la siguiente manera: uno en la melodía principal y, el otro, con una melodía similar pero en otra altura o tono, desde otra nota más grave o aguda. Enseguida, ejecuten la melodía en canon, uno comience y el otro cante un poco después.

Canten la melodía (a dos voces y luego en canon) ante su grupo y el público de su comunidad.

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una ✕ la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Canto a dos voces y en canon.				
Identifico los estilos a dos voces y en canon en cantos de mi comunidad.				
Canto una melodía con otra persona, a dos voces y en canon.				

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

Activa lo que sabes

Pedro Pérez era el mejor atleta de su pueblo, podía cargar fácilmente seis costales enteros de tejojotes, era capaz de correr tan rápido como los caballos del lugar y saltaba tan alto que podía alcanzar las manzanas de cualquier árbol con los dientes. —Yo conozco uno que le gana —dijo un hombre, que visitaba el pueblo— se llama José Sánchez; carga tres cubetas de cemento en cada brazo, brinca las bardas más altas del barrio y es tan rápido que la policía no ha podido agarrarlo.

Después de una larga discusión decidieron hacer una competencia para ambos atletas: un jurado imparcial sería testigo de sus habilidades. Pedro cargó costales, corrió con los caballos y alcanzó manzanas con los dientes; José cargó cubetas, brincó bardas y huyó de los policías. Los jueces estaban tan impresionados con los dos que no se ponían de acuerdo acerca de quién era el ganador. Un juez propuso *verlos al mismo tiempo* para así juzgar mejor. Así se hizo, pero, el resultado siguió en debate porque mientras unos miraban lo que hacía Pedro, los otros se fijaban en José y nadie se ponía de acuerdo al juzgar, eso sí, ¡qué bonitos se veían los dos compitiendo *al mismo tiempo!* dijeron todos.

Una vez más se propuso observarlos juntos, pero, *uno primero* y el otro *un poquito después*; así, Pedro cargó primero y enseguida Pepe; Pedro brincó y después Pepe, Pepe corrió y luego Pedro. Al final, la competencia se declaró empatada porque no se pusieron de acuerdo y, a nadie se le ocurrió llevar una báscula para pesar los costales y el cemento, una cinta métrica para medir el árbol y la barda ni un cronómetro para tomar el tiempo en las carreras.

¿Cuál es el problema?

Cuando se oye cantar a una persona es muy agradable, pero, lo es más cuando dos personas cantan al mismo tiempo, es más bonito oír dos voces diferentes y afinadas al mismo tiempo; si ambos son capaces, de concordar y coincidir en las entradas, cuando uno empieza al terminar el otro, y otro sigue después, y así sucesivamente hasta terminar la pieza musical, el placer es todavía mejor porque hay más variedad.

Pero ¿cómo ponerse de acuerdo para mezclar la voz de dos o tres personas sin que se estorben?, ¿cómo coordinarlos para que se aprecien claramente en una pieza musical?, por otro lado, ¿qué actividades conoces que se mejoran cuando participan dos o más personas de manera organizada? anótalas y explica de qué forma se complementan los involucrados.

Tiempo de aprender

Cantar a *dos voces* es cuando dos personas interpretan la misma melodía, al mismo tiempo; y en *canon* cuando varias personas lo hacen de manera sucesiva. Recuerda que para cantar y para que suene bien hay que estar en el tono de la canción (usar los sonidos de la melodía, de la escala y del tono en el que está la canción) ¿te ha pasado que practicas una canción y, luego, al cantarla con otros suena mal, fuera del tono?, lo que pasa es que estabas fuera del tono de los demás.

La vocalización es cuando se prepara la voz y la mente para hacer los sonidos adecuados a la música que estamos tratando de ejecutar; es decir, antes de empezar a cantar hay que afinar los sonidos correctos para esa canción en particular, esto se hace cantando y probando, ayudándose de algún instrumento: tocar la(s) nota(s) a practicar y luego cantarla hasta que la voz suene pareja al instrumento.

¿Cómo surgió el canto a dos voces, por ejemplo, el *Martinillo* o *Frère Jacques*? La historia fue más o menos así: la gente siempre cantaba, pero, los monjes en las iglesias eran los que más se aplicaban, para ellos el canto era sacro (sagrado) porque le cantaban a Dios; por ello, tenían canciones estudiadas y muy bien aprendidas (les llevaba 10 años estudiar canto para que los dejaran cantar en la misa). Pensaban que si alguien se equivocaba al cantar, metía notas que no se oían bien o modificaba el canto, Dios podía ofenderse y mandar una plaga o algo malo. Pensaron mucho cómo cantar en grupos de varias personas a la vez; el Papa Gregorio Magno decidió que todos cantaran las mismas notas, los mismos sonidos a la misma altura, ni más grave ni más agudo; una sola melodía cantada igualito por todos los monjes.

Una situación parecida hoy día es cuando cantamos el Himno Nacional por ejemplo, todos cantamos la misma melodía al mismo tiempo.

No siempre se puede cantar la misma melodía porque tenemos voces diferentes, por ejemplo, por lo general los hombres tienen la voz más grave y las mujeres más aguda, entonces, ¿cómo se le hace para cantar la misma canción?

Retomando la historia de los monjes, ellos buscaron otros sonidos que se cantaran al mismo tiempo que la melodía principal y fueran casi idénticas aunque no iguales, para esto, establecieron reglas muy estrictas; además, se dieron cuenta de que el canto sonaba mucho más natural y más rico en tonos, entonces se dieron a la tarea de investigar que sonidos se podían combinar bien con los que ya había en el canto buscando que la melodía de acompañamiento apoyara y embelleciera a la melodía principal.

En México, hay infinidad de ejemplos de música a dos voces diferentes, una voz que hace la melodía principal y otra que la acompaña con una melodía casi igualita, pero, no exactamente la misma.

El canon musical es un estilo de canto que al interpretar cualquier melodía, la empieza una voz, y otras voces cantan la misma melodía pero comenzando poco tiempo después. Como ejemplo, en la partitura de *Martinillo* o *Frère Jacques* el estilo en canon se vería de la siguiente manera:

Voz (melodía principal)   Voz (melodía) en canon

En la partitura se observa que está a cuatro voces, o sea, que cantan cuatro personas la misma melodía, una es la principal y, las otras, tres son cánones o de acompañamiento.

Ponte a prueba

Actividad 1

Encuentra música de tu comunidad donde se cante a dos voces. Identifica si pertenece a algunos de los estilos estudiados y responde en tu cuaderno:

¿Son idénticas las melodías? ¿Son parecidas pero a diferente altura? ¿Puedes identificar claramente cada una de las melodías?

Actividad 2

Encuentra una melodía que sea sencilla y que sea a una sola voz. Inventa otra, casi idéntica pero no exactamente la misma, prueba como suenan juntas ayudándote de un instrumento que haga la melodía original y la que tú inventaste, y viceversa. Modifica la melodía inventada hasta que te guste como suena, recuerda que la segunda melodía acompaña a la primera para hacerla sonar mejor. Ensaya con un compañero, cantando las dos melodías, uno la principal o primera voz, y el otro, la segunda melodía o de acompañamiento.

La hora del reto

Practica la canción francesa *Frère Jacques* conocida en México como *Martinillo*. Primero toca la melodía con algún instrumento y, luego, cántala imitando el sonido del instrumento como una ayuda para afinarte correctamente.

Ve este ejemplo y cántala con otra persona a dos voces; es seguro que conozcas la letra: *Mar ti nillo, Mar ti nillo, ¿dón de estás?, ¿dón de estás?*

Mar - ti ni - llo, Mar - ti ni - llo, ¿dón - de estás?, ¿dón - de estás?

To - ca la cam - pa - na. To - ca la cam - pa - na. Din, dan, don. Din, dan, don.

La hora del reto

Lee el siguiente fragmento unas cinco veces y en una hoja en blanco describe qué es lo que tiene que hacer cada personaje y cómo sería la escena al montarla en una obra de teatro, puedes hacerlo con un texto breve, con dibujos o como si fuera una historieta.

Contexto del fragmento: Carlos tiene nueve años, asiste a la primaria y se enamora de la madre de su mejor amigo Jim. Ella se llama Mariana, una “anciana” de 28 años como él la considera, quien en realidad es una mujer joven y muy atractiva.

Nos sentamos en el sofá. Mariana cruzó las piernas. Por un segundo el kimono se entreabrió levemente. Las rodillas, los muslos, los senos, el vientre plano, el misterioso sexo escondido. No pasa nada, repetí. Es que... No sé cómo decirle, señora. Me da tanta pena. Qué va a pensar usted de mí. Carlos de verdad no te entiendo. Me parece muy extraño verte así y a esta hora...

No, no puede ayudarme, señora. ¿Por qué no, Carlitos? Porque lo que vengo a decirle, ya de una vez, señora, y perdóneme, es que estoy enamorado de usted.

Fragmento de *Las batallas en el desierto* de José Emilio Pacheco

Cuando termines tu descripción compártela con tus compañeros de grupo y entre todos comenten quién realizó mejor el ejercicio.

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una ✕ la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Identifico diferentes tonos actorales y sus características.				
Utilizo el tono actoral y movimientos corporales y vocales para interpretar distintas narraciones.				

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

5

El tono actoral por medio de la voz y el cuerpo

Aprendizajes esperados:

Utiliza el tono actoral por medio del cuerpo y de la voz en distintas narraciones.

Activa lo que sabes

Trata de cantar las siguientes estrofas:

Guantanamera
Guajira guantanamera
Guantanamera
Guajira guantanamera

Yo soy un hombre sincero
de donde crecen las palmas,
yo soy un hombre sincero
de donde crecen las palmas,
y antes de morir yo quiero
cantar los versos del alma.

Guantanamera
Guajira guantanamera
Guantanamera
Guajira guantanamera

Fragmento de la canción *Guantanamera* basada en las primeras estrofas de los *Versos sencillos* de José Martí

¿Cuál es el problema?

Mientras lees estas líneas camina hacia la puerta del aula y haz una pausa, observa a tu alrededor y verás que aunque estés en un clima árido o muy frío, aunque no hubiera más paisaje que sólo un tronco frente a ti, cuando concentras tu atención en un objeto a la vez, observarás en él muchos matices que antes no habías percibido.

Así como hay diferentes matices o tonalidades en la naturaleza, así como no hay una corteza de árbol que sea absolutamente lisa y uniforme, también el comportamiento humano presenta diferentes matices y significados que pueden explicarse analizando los rasgos físicos y de comportamiento de una persona o la situación y circunstancias con las que ésta interactúa en un momento específico, las cuales están determinadas por sus experiencias anteriores, su cultura, sentimientos, emociones e incluso el momento histórico en que se vive.

¿Qué valor tiene para el arte teatral estar consciente de esta situación?

¿Qué aporta a la actuación la identificación de los matices que presenta la vida humana?

¿Por qué no la bailas?

Para bailarla, léela en voz alta al menos cinco veces, trata de hacerlo de un modo divertido y mientras lees, siente cómo el ritmo de tus palabras suben desde la planta de tus pies, pasa por tus tobillos y hace que se muevan las rodillas. Deja que ese ritmo contagie tu cintura y después todo tu cuerpo.

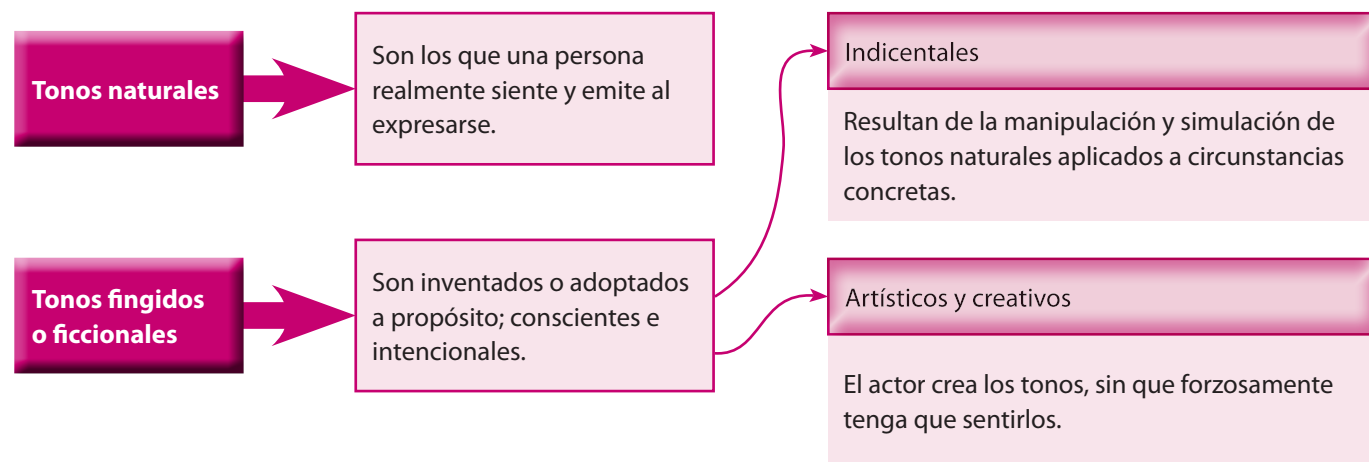
¿Qué sientes?

Tiempo de aprender

Cuando hablamos de tono, no sólo nos referimos a la intensidad de la voz o a la música, sino a un concepto que va ligado a la forma de expresión del ser humano. El tono, entendido de esta manera, es una manifestación sensorial de los afectos y emociones a través de la comunicación verbal y no verbal.

El teatro, como una forma artística de expresión y comunicación, debe considerar el tono actoral, es decir, la forma de actuar del actor para representar a los personajes. El tono actoral se refiere precisamente a los matices que requiere una interpretación, que puede ir de lo relativamente natural hasta la impostación exagerada de la voz, las expresiones o los movimientos corporales.

Los tonos se dividen en:

En la representación de los personajes, el actor debe adoptar los tonos intencionalmente a modo de causar en el público un determinado efecto y afecto, se trata de un recurso que le permite transmitir mensajes y generar el ambiente propicio para la representación de la obra.

La voz es un elemento importante a la hora de trabajar el tono actoral. Es por medio de la entonación que el discurso adquiere un significado especial. Por medio de los cambios en la tonalidad aquello de lo que se habla, recibe un valor específico para los espectadores. Así, en el trabajo actoral, esta variación será fundamental para el trabajo en el escenario.

No sólo los cambios tonales definen la entonación de la voz, sino que existen otros elementos que son parte integral de la misma y constituyen los parámetros de sonido: el ritmo, la intensidad y la duración. Todos ellos también dan significado a las palabras, ya que por medio de la voz materializamos nuestros pensamientos y dejamos ver nuestras emociones.

La teatralización de la voz, consiste en traerla al exterior y plasmarla en el espacio. Supone exagerar los mecanismos vocales normales o que utilizamos de manera habitual, ya que en el escenario, la musicalidad y el timbre de voz deben atraer la atención del espectador.

La mirada, las expresiones faciales, los gestos y las posturas del cuerpo denotan tanto actitudes y emociones, como acompañamientos del diálogo y las palabras, es por ello que estos elementos cumplen una función esencial en el trabajo del actor en escena.

Los gestos y los movimientos corporales que realice el actor en escena, como complemento en la interpretación de los personajes, deben tener cierta exageración para que puedan ser visibles a los espectadores.

Ponte a prueba

Lee el siguiente texto:

Tumbado sobre la tierra, Guy mira pasar las nubes. Hace horas que está ahí, absorto en el viaje de las nubes. Canek le acompaña y le sonríe con sonrisa buena, como lavada.

Habla Guy:

—Mira las nubes, Jacinto. Dentro de ellas viven los fantasmas. Cuando los fantasmas duermen, las nubes son blancas; vuelan despacio para no despertarlos. Los mecen y los llevan lejos. Cuando los fantasmas despiertan, las nubes se vuelven grises y se agazapan en el horizonte. Cuando los fantasmas se enfurecen, entonces las nubes se tornan negras, se agrietan y estallan.

Canek preguntó:

—¿Y nunca salen los fantasmas de las nubes?

—Cuando salen de las nubes, las nubes desaparecen.

—¿Entonces qué son las nubes?

—Las nubes, Jacinto, son la sombra de los fantasmas.

Canek sonrió con sonrisa buena, como de imagen. Arriba caminaban las nubes blancas. Dormían los fantasmas.

Fragmento del libro *Jacinto Canek* de Ermilo Abreu Gómez.

Para identificar los diferentes tonos con que se puede representar el fragmento anterior, te proponemos los siguientes pasos:

- Lee el fragmento donde se describe la escena e imagina los personajes, después dibújalos y descríbelos con tus propias palabras e incluso identifica qué cosas tienes a la mano para caracterizarlos.
- Lee los diálogos en voz alta a la vez que te imaginas el tono que cada uno de los personajes utilizaría en ese momento, imagina que colocas este sonido en tu frente justo en la parte del centro y cuando lo vuelvas a leer, reproduce la voz que imaginaste.
- Además, cuando leas los diálogos, trata de hacer los movimientos que haría el personaje, incluso a cada frase u oración de tu parlamento debes dar la entonación que consideras más acorde a la escena que estás representando.

Comparte los resultados con tus compañeros de grupo y entre todos comenten lo que más les gustó del ejercicio.

La hora del reto

Lee el siguiente verso.

Ahora vengo a noticiarte comadrita
unas notas que en la calle recogí,
que los bravos y temibles carrancistas,
esta noche se han pelado ya de aquí.

No es posible que los constitucionalistas
que esta noche se hayan ido ya de aquí,
ya usted sabe, son valientes y aguerridos
con las vacas no se arredran a reñir.

Marciano Silva. Fragmento de *El corrido de las comadres*.

Localiza las partes del texto que separan la realidad de la ficción.

¿Cuál es el mensaje que transmite?

Léelo en voz alta y define si las rimas y el ritmo te ayudan a expresar el mensaje del texto. Escribe tus respuestas en tu cuaderno.

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una ✕ la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Identifico el manejo del verso en diferentes épocas.				
Identifico las funciones e importancia del uso del verso en el teatro.				
Identifico algunos dramaturgos mexicanos que escribieron teatro en verso.				

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

El manejo del verso en el teatro

Aprendizajes esperados:

Distingue el manejo del verso en diferentes épocas de la historia del teatro mexicano y universal.

¿Cuál es el problema?

Hace varios siglos en Europa, se registró un conflicto político-religioso entre la monarquía inglesa y el Vaticano, el cual culminó con la separación definitiva de Inglaterra de la Iglesia Católica y la adopción del protestantismo como fe oficial del Reino Unido.

Entre otras acciones que Inglaterra tomó para hacer más marcada su distancia con el resto de los reinos católicos, se creó un sistema de medición particular para saber cuáles eran las dimensiones espaciales de casas y terrenos.

La primera medida fue el tamaño del pulgar de su rey. Una más fue el tamaño de su pie. La tercera medida se definió midiendo la distancia entre su brazo estirado del pulgar a su nariz.

Así como en este caso, en cualquier rompimiento con el pasado o transformación propiciada por el hombre, las personas tienden a buscar un punto de equilibrio para restablecer la sensación de orden y armonía, lo cual no sólo sirve para organizar nuestras vidas, sino también para proporcionarnos gozo o placer.

¿La armonía y el orden te ha proporcionado alguna satisfacción?, ¿cómo?, ¿por qué?

¿Qué otras formas conoces de experimentar placer a través de la armonía?

¿El lenguaje puede ser armónico? ¿El orden que siguen las palabras en un texto, diálogo o canción puede generarnos algún tipo de satisfacción?

Activa lo que sabes

Lee los mensajes que se presentan los siguientes cuadros:

Entre mi duele
Casa porque
Donde cabeza
desorden

Resulta muy importante mantener el tono del color cuando se pinta una pared.

¿Cuál de ellos es más comprensible?, ¿por qué?

¿El orden de las palabras tiene algún sentido?

Tiempo de aprender

Desde los textos griegos clásicos hasta el teatro contemporáneo, la utilización del verso ha sido una herramienta útil empleada por muchos dramaturgos, mismos que le han dado una funcionalidad específica en la representación teatral.

El verso en el teatro puede ser valorado por sus efectos rítmicos o ser rechazado por su artificiosidad. Sin embargo, el verso aplicado al texto dramático puede aportar estética al lenguaje, así como ritualidad o solemnidad.

Las obras dramáticas griegas, por ejemplo, escritas en verso y orientadas hacia la representación escénica, poseen un discurso literario con usos y finalidades muy precisas de la época. Tanto su construcción estructural como la redacción de estas obras, indican no sólo el estilo del autor, sino también las necesidades reales de dirigir esos textos a un auditorio de espectadores en determinadas condiciones de proyección y ejecución corporal y vocal en particular.

Así, las obras dramáticas griegas utilizan versos con una métrica determinada, a fin de que la pronunciación de éstos, se acerque más a la conversación normal y de esta manera, los personajes en el escenario produzcan en el público la ilusión de atender a una conversación cotidiana.

Al igual que en el teatro griego, en el teatro hispano y del Siglo de Oro han predominado los versos con determinada métrica. Entre los más utilizados se encuentran los octosílabos –versos compuestos por ocho sílabas– y los endecasílabos –compuestos por once sílabas–. Las pausas métricas octosílabas permiten al hispanohablante, mantener el ritmo de una conversación común, por lo que, en el teatro hispano predominan los versos octosílabos que recitan los personajes dramáticos de las obras.

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681).

Calderón de la Barca fue uno de los dramaturgos españoles más conocidos en México al ser representadas con frecuencia sus obras durante el virreinato. En su obra *La vida es sueño*, él utiliza la polimetría para crear diversos efectos en la obra y recrear las emociones de sus personajes.

¿Qué - es - la - vi - da? - Un - fre - ne - sí.
¿Qué - es - la - vi - da? - u - na - i - lu - sión,
U - na - som - bra, u - na - fic - ción,
Y - el - ma - yor - bien - es - pe - que - ño,
Que - to - da - la - vi - da - es - sue - ño,
Y - los - sue - ños, - sue - ños - son.

Calderón de la Barca. Fragmento de la obra *La vida es sueño*.

De los dramaturgos mexicanos que escribieron teatro en verso podemos mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, Valle-Inclán, Norma Román Calvo, entre otros.

El verso como recurso literario dramático, posee el valor de creación de artificio, es decir, lo que no refleja lo natural, así como también valor de sentido práctico al ser un lenguaje memorable, apto para la recitación sin escrito ni ensayo.

Con el uso de la prosa en teatro se busca la naturalidad en la expresión del personaje y surge como una tendencia más realista. El verso se ha utilizado cuando se desea separar la ficción de la realidad. La mezcla de ambos, prosa y verso, subraya la artificiosidad del verso, esta forma puede señalar las diferencias de clases sociales que se manejan en la obra.

Para poder representar el teatro de verso, los actores necesitan conocer las técnicas de recitación. Las pautas métricas en las que deben basarse para expresar sus sentimientos y emociones son el ritmo y la melodía, además de poder expresar las imágenes contenidas en el verso.

Ponte a prueba

Actividad 1

Lee las siguientes oraciones:

En la casa no hay comida
El padre vino a sentarse
Con la luna el menguante
Han pasado ya cuatro días
Todo debe calmarse
Una eterna caída

Los anteriores enunciados pueden ser parte de un diálogo. Con base en ellos, redacta las oraciones necesarias para hacer un fragmento que se pueda memorizar fácilmente.

Relieve en bronce que representa *El alcalde de Zalamea*. Detalle del monumento a Pedro Calderón de la Barca

Actividad 2

Lee el siguiente fragmento:

(Salen REBOLLEDO, la CHISPA y soldados.)

REBOLLEDO.

¡Cuerpo de Cristo con quien desta suerte hace marchar de un lugar a otro lugar sin dar un refresco!

TODOS.

Amén.

REBOLLEDO.

¿Somos gitanos aquí cinco para andar desta manera?
¿Una arrollada bandera nos ha de llevar tras sí, con una caja...

SOLDADO 1.

¿Ya empiezas?

Pedro Calderón de la Barca. Fragmento de *El alcalde de Zalamea*.

Identifica los siguientes aspectos en los versos anteriores:

¿En qué métrica están escritos?

¿Se pueden memorizar con facilidad?

¿Se podrían recitar sin tener el escrito?

La hora del reto

Reúnete con tus compañeros de grupo y entre todos imaginen y escriban un verso con los elementos que ya conoces y se señalan en el apartado *Tiempo de aprender*.

Describe cuáles de ellas usaron y por qué.

¿Dónde crees que se pueda emplear el verso que escribieron?

¿Qué aprendiste?

¿Qué dudas tienes?

¿Qué puedes compartir con tus compañeros?

¿Qué aprendiste?

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una **x** la casilla que corresponda al nivel de logro que alcanzaste en cada resultado de aprendizaje. Escribe brevemente las razones por las que seleccionaste dicho nivel.

Aprendizaje	Nivel de logro			
	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Comprendo cuáles son los elementos que integran un poema.				
Identifico en un poema algunos de los elementos que lo forman.				
Distingo el uso del verso en la vida cotidiana				
Escribo un verso haciendo uso de algunos de los elementos que integran un poema.				

Ilustración: Humberto Vega Mendoza

Creatividad teatral

Aprendizajes esperados:

Emplea el uso del ritmo como elemento narrativo en una manifestación artística.

Activa lo que sabes

Lee los siguientes textos:

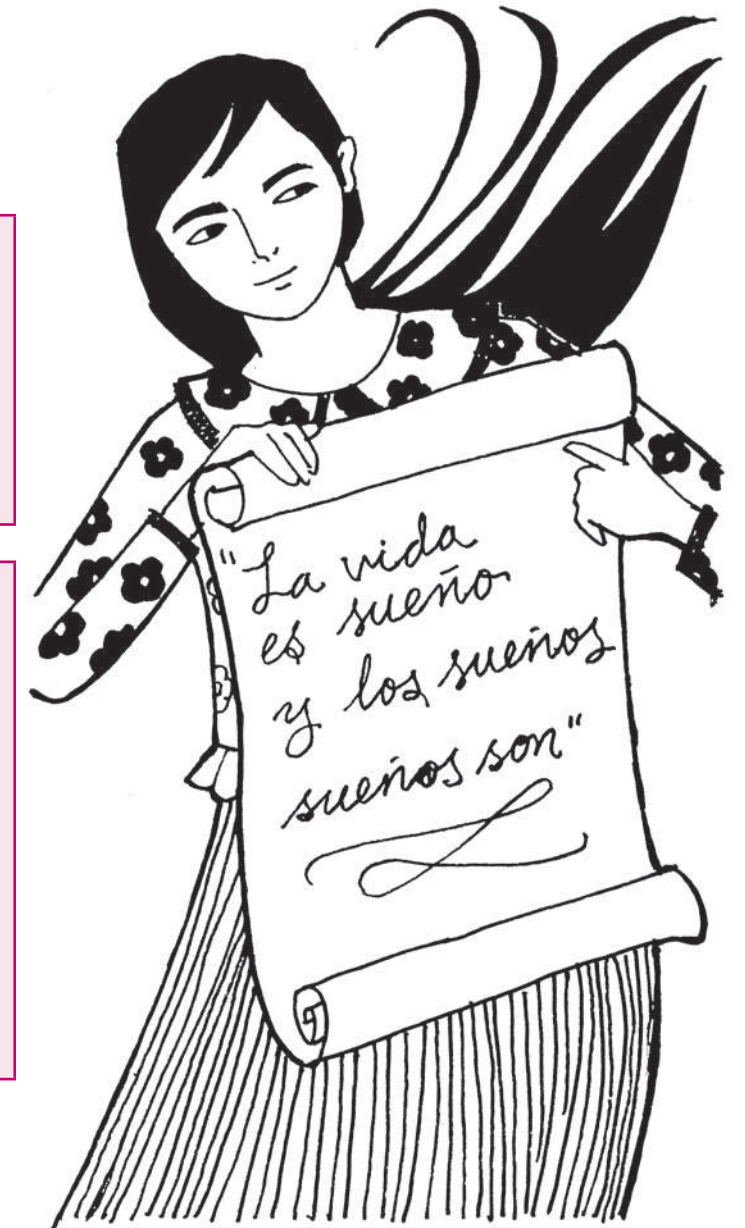
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción;
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

Calderón de la Barca. Fragmento de la obra *La vida es sueño*.

(Salen PASCUALA, JACINTA y otras mujeres.)

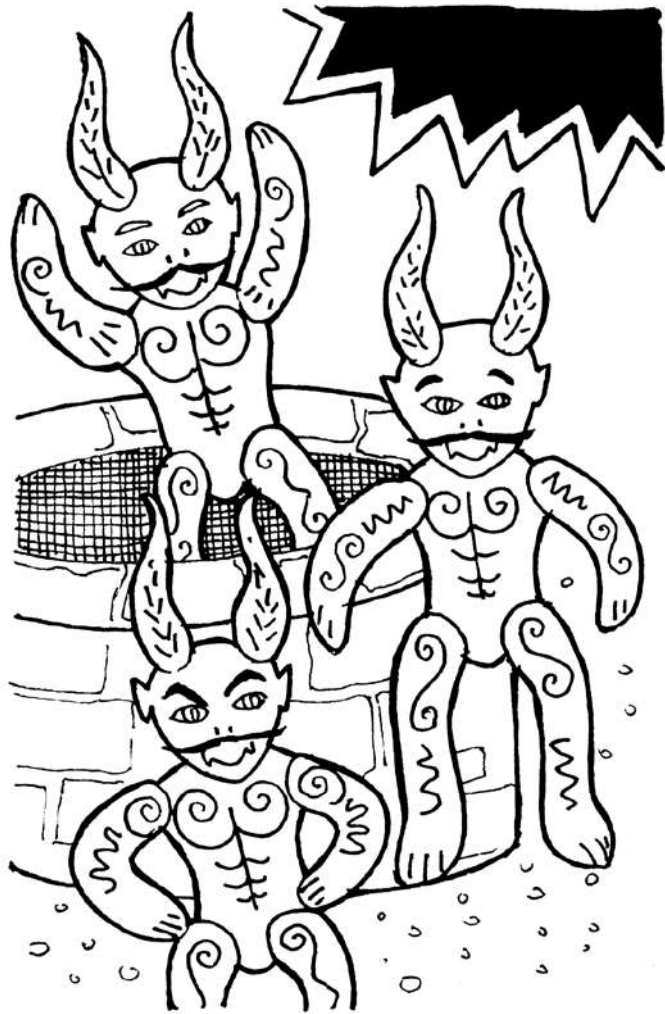
PASCUALA: —¿Qué es esto? ¿De qué das voces?
LAURENCIA: —¿No veis cómo todos van
a matar a Fernán Gómez,
y nombres, mozos y muchachos
furiosos al hecho corren?
¿Será bien que solos ellos
de esta hazaña el honor gocen?
Pues no son de las mujeres
sus agravios los menores.
JACINTA: —Di, pues, ¿qué es lo que pretendes?

Lope de Vega. Fragmento de la obra *Fuenteovejuna*.

¿Qué tienen en común los dos textos anteriores?

¿En qué son semejantes?

¿Cuál es el problema?

Lee la siguiente copla y trata de aprendértela

Un diablo se cayó al agua
y otro diablo lo sacó
y otro diablo le decía:
—¿Cómo diablos se cayó?

¿Te la podrías aprender fácilmente?, ¿por qué?

¿Qué encuentras de particular en su forma?

⌚ Tiempo de aprender

Un poema está compuesto de diferentes elementos los cuales se describen a continuación.

El verso. El verso es la unidad más simple del poema.

La estructura del verso. Es la forma en que el poema está organizado. El verso y su estructura le dan armonía al poema y en ciertos estilos son el origen de la belleza que está impresa en el mismo, tiene que ver con el conteo de sílabas, los hiatos y los diptongos.

Métrica. La métrica tiene que ver con factores varios empezando por el número de sílabas, ya que en una estructura métrica se deben saber cuántas sílabas tiene cada verso, así que hay que contarlas una por una. Esto aporta gran armonía al poema.

Ritmo. El ritmo es un rasgo básico que determina la estructura del poema en la sucesión planificada de sílabas largas y cortas que caracteriza a la poesía griega y latina antiguas o en el uso del acento y la métrica, como en la poesía moderna. El ritmo es una de las características propias de la poesía actual. Su forma más habitual es la distribución de los acentos en cada verso, que concretizan la métrica del poema. El ritmo puede concretarse en varias medidas, siendo las más habituales el octosílabo o arte menor y el endecasílabo o arte mayor.

Rima. La rima en pocas palabras es la similitud de un sonido con el otro y más que eso, la belleza que se crea al pronunciar esos dos sonidos uno después del otro. La rima crea una armonía difícil de igualar. Las palabras en las que termina un verso definen la rima.

🖋️ Ponte a prueba

Identifica cada uno de estos elementos (verso, estructura, métrica, ritmo, rima) en los dos fragmentos que leíste anteriormente y anótalos en tu cuaderno.

Ahora con estos mismos elementos escribe un verso.

Una de las características del verso es que es muy fácil aprender a expresarlos.