

Informe de Actividades

Guatemala, 30 de noviembre del 2024

Licenciada
Brenda Carolina Lara Markus
Jefe de Departamento de Apoyo a la Creación
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente.

Estimada Licenciada Brenda Lara:

De manera atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar mi INFORME conforme a lo estipulado en el Acta Administrativa número 091-2024, (único producto)

Actividades

- a) Realización de talleres de capacitación a los participantes seleccionados para la Muestra de Teatro Departamental "Norma Padilla", con la finalidad de que aprendan las técnicas de actuación, dirección teatral, escritura dramática, diseño de maquillaje, expresión artística entre otros signos teatrales, en la República de Guatemala.
- b) Seleccionar a los galardonados de la Muestra de Teatro Departamental "Norma Padilla".
- c) Otras actividades afines a sus servicios.

Único producto: Realización de talleres de capacitación a los participantes seleccionados para la Muestra de Teatro Departamental "Norma Padilla", con la finalidad de que aprendan las técnicas de actuación, dirección teatral, escritura dramática, diseño de maquillaje, expresión artística entre otros signos teatrales y seleccionar a los galardonados de la Muestra de Teatro Departamental "Norma Padilla" en la República de Guatemala, así como la realización de un informe sobre las mismas.

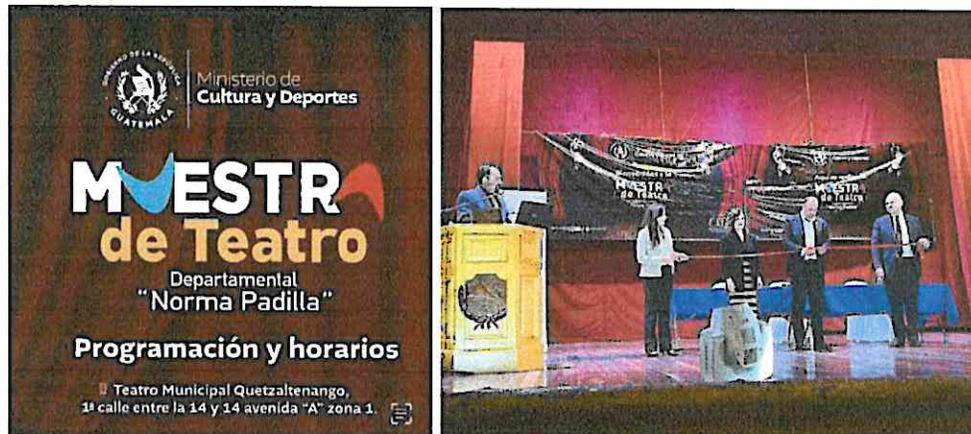
Informe sobre los Talleres de actuación:

Introducción

Este informe presenta un resumen detallado del taller de actuación impartido como parte de la Muestra de Teatro Departamental "Norma Padilla", un evento cultural que se llevó a cabo con el propósito de enriquecer y fortalecer las capacidades de los grupos teatrales de 13 departamentos del país. El taller de actuación, dirección teatral, dramaturgia e historia del teatro fueron componentes claves de las capacitaciones ofrecidas a los participantes seleccionados, quienes tuvieron la oportunidad de aprender técnicas fundamentales de actuación, así como de explorar otros aspectos del teatro, como la dirección teatral, la escritura dramática, el diseño de maquillaje y la expresión artística.

El enfoque principal del taller de actuación fue dotar a los participantes de herramientas básicas para desarrollar habilidades en la interpretación y expresión corporal, promoviendo la creatividad, la improvisación y la confianza en el escenario. Además de la capacitación técnica, como facilitadora contribuí a la selección de los galardonados de la Muestra de Teatro Departamental, dentro del jurado encargado de seleccionar a los grupos que se destacaron por su rendimiento artístico.

A través de este informe, se busca ofrecer una visión integral de las actividades realizadas, los objetivos alcanzados y los resultados obtenidos durante este proceso formativo.

Contexto:

El taller de actuación se desarrolló en el marco de la **Muestra de Teatro Norma Padilla**, un evento cultural que marcó el regreso de esta importante muestra, rescatando el nombre de su creadora y rindiendo homenaje a su legado.

Gracias al apoyo del **Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala**, trece grupos teatrales provenientes de diferentes departamentos del país se dieron cita en el **Teatro Municipal de Quetzaltenango** durante una semana de presentaciones teatrales, que también incluyó la participación en diversos talleres formativos.

En este contexto, se impartió el taller de actuación, cuyo propósito fue introducir a los participantes al mundo del teatro, proporcionándoles herramientas esenciales sobre el uso del escenario, la expresión corporal y la proyección vocal. El taller estuvo especialmente dirigido a personas sin experiencia previa en actuación, buscando acercarles las bases de la práctica teatral y fomentar su interés por las artes escénicas. Este evento brindó no solo la oportunidad de que los grupos teatrales de diversas regiones se presentaran, sino también la posibilidad de que los participantes experimentaran una experiencia formativa enriquecedora dentro del ámbito teatral.

Objetivos generales:

El objetivo principal del taller fue ofrecer un primer acercamiento al mundo teatral, permitiendo a los participantes familiarizarse con los elementos básicos del escenario y desarrollar habilidades fundamentales en actuación, como la expresión corporal y vocal. Se buscó que los participantes adquirieran confianza en su capacidad para expresarse en público y comenzaran a comprender las dinámicas de un espacio teatral, en este caso un teatro convencional, acercándolos también a otros lugares no convencionales, como parques, salones comunitarios, escuelas, entre otros espacios en donde se han presentado.

Objetivos específicos:

1. Familiarizar a los participantes con los elementos técnicos de un escenario, como las áreas, las posiciones escénicas, y las entradas y salidas por los rompimientos.
2. Desarrollar habilidades básicas de expresión corporal y vocal para comunicar emociones y contar historias de manera efectiva.
3. Fomentar la creatividad y la improvisación, permitiendo que los participantes interactuaran libremente con el espacio escénico.
4. Introducir el concepto de **trabajo en equipo y colaboración** dentro de un entorno teatral.
5. Motivar a los participantes a continuar explorando el teatro y las artes escénicas, estimulando su interés por seguir formándose en este ámbito.

Desarrollo:

1. Idea original: ¿Cómo surgió la idea del taller? ¿Qué le inspiró?

La idea del taller surgió como respuesta a la necesidad de ofrecer una formación accesible en teatro para personas sin experiencia previa, con el objetivo de proporcionarles herramientas básicas de actuación que les permitieran desenvolverse en el escenario con confianza. La inspiración vino de la observación de que muchos

de los participantes en la Muestra de Teatro Norma Padilla provenían de diferentes regiones de Guatemala y, aunque tenían interés en el teatro, carecían de conocimientos básicos sobre el uso del escenario, la expresión corporal y la proyección vocal. Por tanto, el taller se planteó como una introducción al mundo teatral, permitiendo a los participantes explorar los elementos esenciales del arte dramático en un ambiente seguro y accesible.

A través de esta experiencia, se buscaba no solo enseñar técnica, sino también fomentar la creatividad y la confianza personal, claves para cualquier actor.

2. Investigación y desarrollo: ¿Qué investigaciones realizó? ¿Qué técnicas o materiales utilizó?

En el proceso de desarrollo del taller, se realizó una investigación sobre los principios fundamentales de la **actuación** y la formación de actores principiantes. Esto incluyó una revisión de métodos y enfoques pedagógicos aplicables a la enseñanza del teatro, especialmente aquellos enfocados en expresión corporal, dicción, y concentración escénica. También se investigaron técnicas que facilitaran la improvisación y el trabajo en equipo, esenciales para los primeros pasos en la actuación. Entre las técnicas utilizadas, se incluyeron ejercicios de respiración diafragmática (para mejorar la proyección vocal), dinámicas de concentración y atención plena (para preparar a los participantes para la presencia escénica) y juegos de improvisación (para desarrollar la creatividad y la capacidad de adaptación ante diferentes situaciones).

Al tratarse de un taller principalmente práctico, se usó únicamente música ambiental para acompañar los ejercicios de expresión corporal. Además, se aprovechó el escenario del Teatro Municipal de Quetzaltenango, lo cual fue muy importante, ya que contar con ese espacio escénico facilitó enormemente la comprensión de los conceptos técnicos trabajados durante el taller.

3. Diseño y planificación: ¿Cómo diseñó el taller? ¿Qué elementos visuales o sonoros incluyó?

El taller fue diseñado de manera progresiva, comenzando con una breve introducción teórica sobre los aspectos fundamentales del escenario y la actuación. Se planificó en varias etapas para asegurar que los participantes pudieran experimentar tanto los aspectos técnicos como la dimensión creativa del teatro. El diseño del taller se estructuró en bloques prácticos, cada uno centrado en un aspecto específico:

- En la primera etapa, los participantes se familiarizaron con los elementos técnicos del escenario, como las posiciones escénicas y las áreas del espacio teatral.
- En la segunda etapa, se trabajó la expresión corporal y vocal, enfocándose en la respiración y el control de la voz, así como la gestualidad para la comunicación no verbal.

- En la última etapa, se incorporaron ejercicios de improvisación, donde los participantes aplicaron lo aprendido y comenzaron a interactuar de manera más libre y espontánea.

En cuanto a los elementos visuales y sonoros, se utilizaron imágenes y diagramas del escenario del Teatro Municipal de Quetzaltenango, los cuales ayudaron a los participantes a comprender mejor la disposición del espacio y cómo moverse dentro de él. Además, se incluyó música ambiental suave durante los ejercicios de expresión corporal, lo que ayudó a los participantes a concentrarse y crear una atmósfera adecuada para el trabajo actoral. La música fue seleccionada para crear diferentes estados de ánimo, lo que permitió a los participantes experimentar cómo la música influye en la interpretación emocional.

El enfoque del taller fue participativo, asegurando que cada sesión fuera práctica y estuviera alineada con las necesidades e intereses de los participantes.

Público:

El taller estuvo dirigido a personas de las comunidades de 13 departamentos del país interesadas en el teatro, especialmente aquellas sin experiencia previa. La respuesta del público fue muy positiva, con una activa participación y una disposición a superar la timidez y a interactuar en el escenario. Los participantes se mostraron entusiasmados por aprender sobre los aspectos técnicos del teatro y destacaron lo útil que fue conocer el Teatro Municipal de Quetzaltenango como espacio para la formación teatral.

Desarrollo del taller: 1

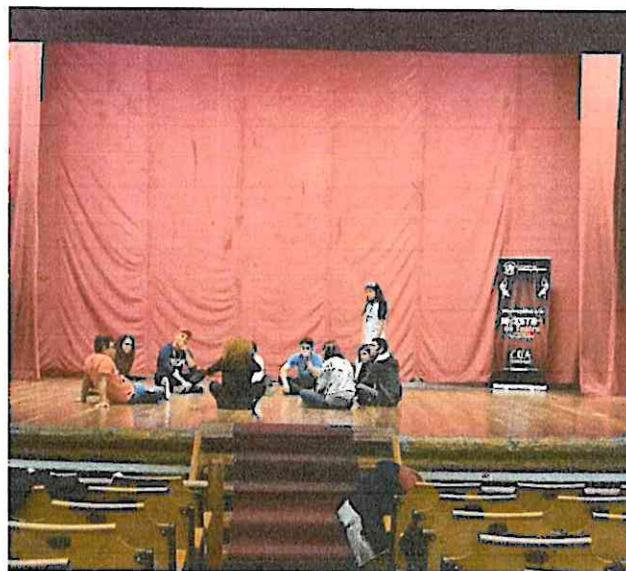
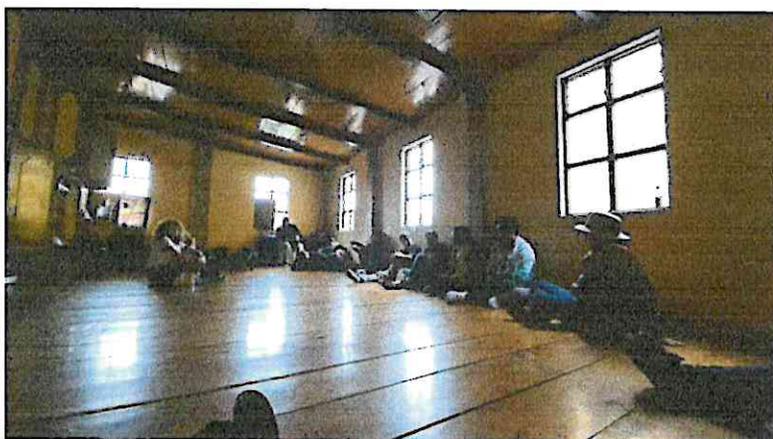
Fecha y lugar: martes 05 de noviembre 2024.

El primer taller se llevó a cabo en el **Salón de Danza del Teatro Municipal de Quetzaltenango**. Esta primera sesión estuvo enfocada en la presentación y el conocimiento mutuo de los participantes, quienes provenían de diferentes grupos teatrales de diversas regiones del país.

La jornada comenzó con una breve introducción al taller, en la que se explicaron los objetivos y la dinámica que se seguiría a lo largo de las sesiones.

Posteriormente, se dedicó tiempo para que cada participante se presentara, compartiendo sus experiencias, expectativas y motivaciones para ser parte de este taller. Este espacio de intercambio permitió crear un ambiente de confianza y colaboración, fundamental para el trabajo grupal que caracterizaría las siguientes etapas del taller. La sesión concluyó con una serie de dinámicas de integración, diseñadas para que los participantes comenzaran a familiarizarse con el espacio y entre sí, favoreciendo una atmósfera de apertura y disposición para el aprendizaje, además de conversar sobre los beneficios que el teatro ofrece, beneficios significativos para el desarrollo personal y artístico, ya que a través de la actuación, los participantes aumentan su autoestima y confianza al enfrentarse al público y expresarse en un

entorno seguro y controlado. La práctica teatral también mejora la expresión corporal, facial y oral, permitiendo a los actores comunicarse de manera más efectiva y conectar emocionalmente con su audiencia. Además, al trabajar en improvisación y ensayos, el teatro favorece la agilidad mental, estimulando la rapidez de pensamiento y la capacidad de adaptación ante situaciones inesperadas. En conjunto, el teatro no solo potencia habilidades artísticas, sino que también contribuye al crecimiento personal y al fortalecimiento de la comunicación y el autocontrol

Fotografías por Efraín Tunche: En las fotografías los dos escenarios utilizados para los talleres de Actuación

Desarrollo del Taller 2

Fecha y lugar: miércoles 06 de noviembre 2024.

Este se desarrollo en el **escenario del Teatro Municipal de Quetzaltenango**, escenario que fue nuestro punto de encuentros para los siguientes talleres.

El taller 2 comenzó con una introducción sobre los elementos técnicos del escenario, en la que se destacó la importancia de comprender conceptos clave como las áreas del escenario, posiciones del actor dentro de las diferentes escenas. Tras esta explicación, los participantes realizaron un recorrido por todo el escenario para familiarizarse con estos espacios y su uso práctico.

En la parte práctica, se llevaron a cabo ejercicios de expresión corporal, en los que los participantes exploraron el escenario y tomaron conciencia de su cuerpo en el espacio. A continuación, se trabajó en ejercicios de dicción y respiración, enfocados en la proyección vocal. En este bloque, se profundizó en el uso del aparato fonador,

realizando ejercicios específicos de respiración diafragmática para mejorar la proyección de la voz.

La sesión culminó con dos escenas improvisadas, en las que los participantes pusieron en práctica todo lo aprendido: los elementos técnicos del escenario, las técnicas vocales y la expresión corporal. Estas improvisaciones les permitieron integrar de manera creativa y dinámica los conocimientos adquiridos, experimentando el trabajo conjunto en el escenario.

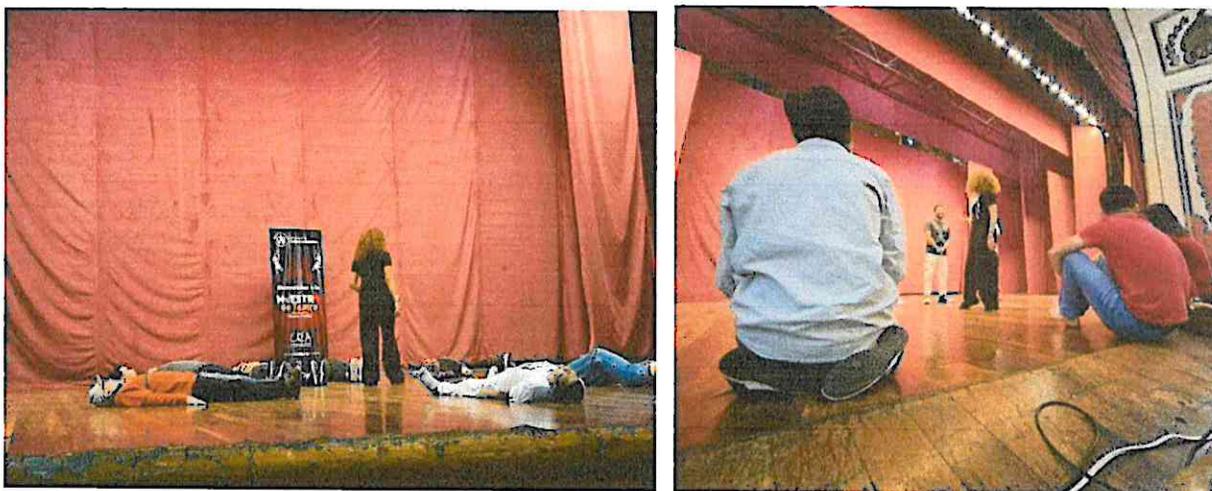
Público:

El taller estuvo dirigido a personas de las comunidades de 13 departamentos del país interesadas en el teatro, especialmente aquellas sin experiencia previa. La respuesta del público fue muy positiva, con una activa participación y una disposición a superar la timidez y a interactuar en el escenario. Los participantes se mostraron entusiasmados por aprender sobre los aspectos técnicos del teatro y destacaron lo útil que fue conocer el Teatro Municipal de Quetzaltenango como espacio para la formación teatral.

Conclusión:

El taller fue un éxito tanto en términos de participación como de aprendizaje. Los participantes no solo adquirieron conocimientos técnicos sobre el uso del escenario, sino que también desarrollaron habilidades de expresión corporal y vocal esenciales para la actuación. Esta experiencia les permitió superar barreras personales y explorar su creatividad en un entorno seguro y estimulante. La interacción con el espacio del Teatro Municipal de Quetzaltenango fue clave para la comprensión de los conceptos técnicos y artísticos.

Este taller marca el inicio de un proceso continuo de formación teatral para los participantes y abre la puerta a nuevas oportunidades de aprendizaje y exploración en el ámbito de las artes escénica.

Fotografías por Efraín Tunche: en el taller ejercicios de respiración diafragmática e improvisación

Desarrollo del Taller 3:

Fecha y lugar: jueves 07 de noviembre de 2024, en el escenario del

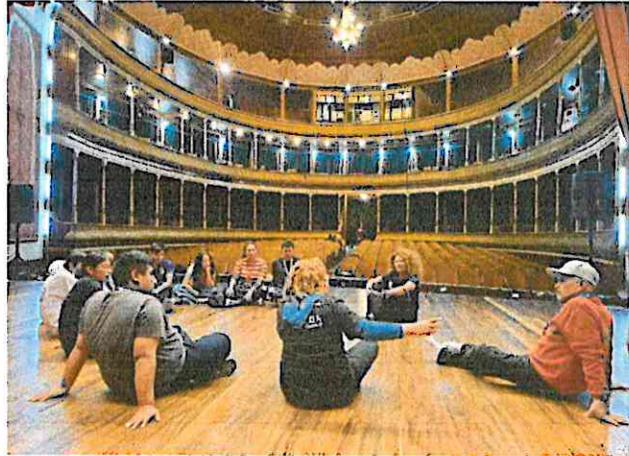
La tercera sesión del taller de actuación estuvo enfocada en trabajar la concentración, la confianza y la seguridad escénica de los participantes. La sesión comenzó con una breve introducción teórica sobre la importancia de la concentración en el escenario y cómo esta habilidad es esencial para mantener la atención en el desarrollo de una escena, a la vez que se crea una conexión genuina con el público y con los compañeros de escena. Se discutió cómo la confianza en uno mismo y la seguridad en el manejo del cuerpo y la voz son claves para superar los miedos y bloqueos que suelen presentarse al actuar en público.

A continuación, los participantes realizaron una serie de ejercicios prácticos diseñados para mejorar su concentración y seguridad. Estos ejercicios incluyeron dinámicas de atención plena, en las que los participantes tuvieron que reaccionar rápidamente a las indicaciones del facilitador, manteniendo su concentración en el momento presente. Se les animó a trabajar sobre su gestualidad y la proyección de su voz, enfatizando la importancia de no dejarse distraer por factores externos o nervios. También se llevaron a cabo ejercicios de confianza en el compañero de escena, donde los participantes debían realizar ejercicios de improvisación en pareja, interactuando y reaccionando de manera natural ante las acciones del otro, lo que ayudó a fomentar la confianza mutua y la creación de una atmósfera colaborativa.

La sesión culminó con una serie de ejercicios en grupo, en los que los participantes pusieron en práctica todo lo trabajado, realizando una pequeña improvisación grupal en la que debían aplicar la concentración, la confianza y la seguridad adquirida. Estos ejercicios les permitieron experimentar en vivo cómo su presencia en el escenario mejora cuando están completamente enfocados y seguros en lo que hacen.

Conclusión:

Esta sesión del taller fue un paso importante en el proceso de formación de los participantes. No solo lograron mejorar su capacidad de concentración y proyectar más seguridad al estar frente al público, sino que también desarrollaron una mayor confianza en sus compañeros de escena y en su propia capacidad actoral. Los ejercicios prácticos realizados les permitieron sentir cómo una mayor seguridad en el escenario puede transformar su actuación, haciéndola más auténtica y conectada con el público. Este taller continúa siendo una base sólida para el desarrollo personal y artístico de los participantes, abriendo nuevas oportunidades para seguir creciendo en las artes escénicas.

Fotografías por Efraín Tunche: en las fotografías ejercicios de improvisación y reflexiones sobre los ejercicios realizados, así como las dificultades que enfrentaron.

Desarrollo del Taller 4: Ejercicios de Improvisación

Fecha y lugar: viernes 08 de noviembre de 2024,

La cuarta sesión del taller de actuación se centró en el poder de la imaginación y la improvisación como herramientas esenciales en la formación actoral. Con el lema "Si lo imaginas, lo puedes actuar", esta clase estuvo diseñada para liberar la creatividad de los participantes y poner en práctica todo lo aprendido en las sesiones previas, como la concentración, la respiración diafragmática y las técnicas de **interpretación**. La sesión comenzó con una breve reflexión sobre cómo la imaginación puede ser un puente entre la teoría y la práctica en el escenario, y cómo los actores, al imaginar situaciones, pueden hacerlas cobrar vida a través de sus cuerpos y voces.

A continuación, los participantes realizaron una serie de ejercicios de improvisación que les permitieron aplicar estos conceptos. Primero, se realizaron dinámicas para mejorar la concentración, en las que los participantes debían escuchar y responder de manera rápida y efectiva a los estímulos del grupo, manteniendo siempre su atención en el presente. Luego, se introdujeron ejercicios de respiración diafragmática, que ayudaron a los participantes a proyectar su voz de manera clara y segura, mientras se adentraban en la creación de personajes imaginarios. Los ejercicios de **interpretación** fueron la siguiente fase, donde los participantes se vieron desafiados a improvisar escenas, integrando sus emociones, movimientos y voces para crear historias espontáneas basadas en las sugerencias del grupo o del facilitador.

La sesión culminó con una serie de ejercicios grupales de improvisación, en los que los participantes actuaron escenas cortas en las que debían incorporar todos los elementos trabajados previamente: concentración, respiración, imaginación e interacción entre compañeros. Estos ejercicios no solo les permitieron poner en

práctica sus habilidades técnicas, sino también explorar su capacidad para improvisar y adaptarse a nuevas situaciones en el escenario.

Público:

El taller estuvo dirigido a personas de las 13 comunidades participantes de los departamentos de Guatemala, especialmente aquellas con poca o ninguna experiencia teatral. Los participantes respondieron con entusiasmo y energía, mostrando un gran interés en las actividades de improvisación. Se destacó el ambiente de colaboración y apoyo mutuo durante los ejercicios, lo cual favoreció la confianza de cada uno al ser más libres en su interpretación. La creatividad fluyó de manera natural, y los participantes demostraron gran disposición para arriesgarse y explorar nuevas formas de expresión.

Conclusión:

Este taller fue clave para que los participantes experimentaran el teatro desde una perspectiva más libre y creativa. La capacidad de improvisar y de actuar sin miedo al error fue una de las habilidades más destacadas que los participantes adquirieron, lo que les permitió no solo mejorar su técnica actoral, sino también explorar nuevas formas de expresión. La combinación de concentración, respiración e imaginación les dio una mayor seguridad en su actuación y les permitió sentir que el escenario es un espacio para la experimentación y la transformación. Este taller marcó un avance significativo en el proceso de formación de los participantes, fomentando la libertad creativa y la colaboración escénica, herramientas fundamentales para su desarrollo en el mundo teatral.

Impacto obtenido:

1. Resultados: ¿Se alcanzaron los objetivos propuestos? ¿Qué aprendizajes obtuvo?

Se alcanzaron los objetivos propuestos para los cuatro talleres de actuación realizados en el marco de la **Muestra de Teatro Norma Padilla**. Los participantes lograron familiarizarse con los elementos técnicos del escenario, aprender las bases de la expresión corporal y vocal, y aplicar estos conocimientos en ejercicios prácticos y escenas improvisadas. A lo largo de las sesiones, los participantes desarrollaron habilidades clave, como concentración, confianza y seguridad escénica, las cuales son esenciales para cualquier actor en formación.

Además, adquirieron una comprensión más profunda de la importancia del trabajo en equipo, la improvisación y la interacción creativa en el proceso teatral. Los talleres también cumplieron con el propósito de motivar a los participantes a continuar explorando el teatro, estimulando su interés por las artes escénicas y abriéndoles las puertas a futuras oportunidades de formación.

2. Retroalimentación: ¿Qué comentarios recibió del público?

La retroalimentación de los participantes fue muy positiva. Muchos comentaron que, aunque al principio se sentían inseguros o tímidos, los ejercicios prácticos les ayudaron a ganar confianza y a superar sus miedos al estar frente al público.

En particular, destacaron la utilidad de los ejercicios de improvisación y concentración, que les permitieron relajarse y disfrutar más del proceso creativo. Algunos participantes mencionaron que el taller les dio una nueva perspectiva sobre el trabajo en equipo, especialmente en cómo la colaboración y la escucha activa son fundamentales para lograr una buena dinámica escénica. En general, los participantes expresaron su satisfacción por haber tenido la oportunidad de trabajar en un espacio como el Teatro Municipal de Quetzaltenango, un lugar que consideran emblemático para el desarrollo de las artes escénicas.

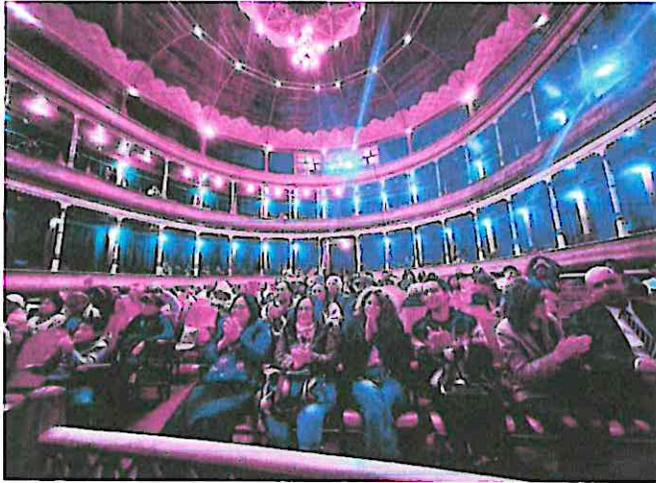
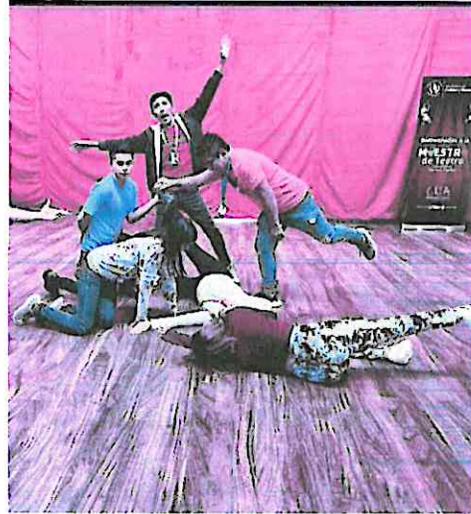
3. Impacto personal: ¿Cómo le hizo sentir la experiencia? ¿Qué nuevas habilidades desarrolló?

La experiencia de impartir estos talleres fue profundamente gratificante y enriquecedora. Como facilitadora, me sentí muy conectado con el grupo de participantes, especialmente al ver su evolución desde la primera sesión hasta la última, cuando ya se mostraban más seguros y expresivos en el escenario. Fue muy emocionante ver cómo los participantes superaban sus barreras personales y se entregaban completamente al proceso actoral, explorando su creatividad y generando una atmósfera de colaboración.

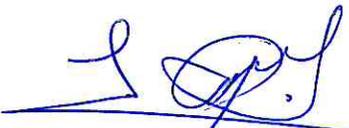
Y como jurado de la Muestra de Teatro Departamental "Norma Padilla", me sentí profundamente impresionada y emocionada al ver las presentaciones de los trece grupos teatrales. Fue un honor poder ser testigo del talento y la dedicación de los actores y actrices, quienes demostraron su talento, entusiasmo y disciplina en todo momento.

A nivel personal, me siento profundamente agradecida y satisfecha por haber formado parte de la Muestra de Teatro Departamental "Norma Padilla". Es un verdadero honor que el Ministerio de Cultura y Deporte me haya incluido en este equipo de trabajo. Ver cómo la muestra cobró vida nuevamente, reuniendo a tantos grupos talentosos de 13 departamentos del país, fue una experiencia enriquecedora y llena de orgullo.

Sin duda, es un paso importante para el fortalecimiento del teatro departamental y la cultura en general.

Fotografías por Efraín Tunche: en los primeros ejercicios de actuación dentro del taller y en las últimas, mi participación como jurado.

Marta Lucinda Guerra Escobar

Vo.Bo
Efraín Tunche Carolina Lara Marín
Jefe de Departamento Sustentivo II
Departamento de Apoyo a la Creatividad y el Talento
Dirección General de Proyectos
Ministerio de Cultura y Deportes