Curso LÓVA 2016, programa

día 1, viernes
mañana

9:00 **Rutinas físico-vocales y juegos teatrales para crear un equipo**

9:15 **Pensamos en objetivos y los establecemos**

¿Por qué hacemos una ópera?

¿Cuál es nuestro objetivo?

¿Por qué estamos aquí?

El plan del curso LÓVA: ¿qué vamos a hacer en estos ocho días?

11:00 Pausa

11:30 **Bienvenida institucional**

11:45 **Introducción al concepto de compañía**

¿Qué trabajos desempeñan los alumnos y alumnas en la compañía?

¿Qué trabajo desempeñan las profesoras/los profesores?

¿Qué necesitan saber/entender/ser capaces de hacer tus alumnas/os?

12:15 **Competencias clave**

¿Qué competencias básicas hace falta adquirir para el futuro?

¿Qué competencias necesitamos desarrollar para avanzar en clase?

¿Cómo puede la ópera integrar y facilitar el aprendizaje de estas competencias?

12:45 **Crear un equipo**

¿Cómo creamos un equipo que trabaja de forma eficiente?

¿Cómo fomentar la colaboración entre las diferentes especialidades?

13:30 Comida

tarde

14:30 **Rutinas físico-vocales y juegos teatrales para crear un equipo**

14:45 **La reflexión**

¿Cómo puede la reflexión potenciar el progreso académico, social y emocional de alumnas y alumnos?

¿Por qué es importante reflexionar sobre nuestras experiencias colectivas?

¿Qué implicaciones sociales tiene hacer la ópera en tu colegio?

¿Qué implica para tu clase?

16:00 Pausa

16:15 **Establecer conexiones**

Olelé

Para mañana: trae tu objeto importante

18:00 Fin del día

día 2, sábado
mañana

9:00 **Rutinas físico-vocales y juegos teatrales para crear un equipo**

¿Para qué sirven las rutinas?

9:30 **Las metáforas**

¿Cómo podemos utilizar las metáforas para establecer conexiones?

¿Qué diferentes usos podemos hacer de los textos literarios?

10:00 **Crear un equipo**

¿Cómo creamos un ambiente de confianza?

¿Qué papel desempeña la reflexión?

¿Por qué es esencial la comunicación durante este proceso?

11:00 Pausa

11:30 **Convertirnos en una compañía**

¿Para qué hacemos reuniones de la compañía?

¿Qué son las rutinas? ¿En qué se diferencian unas de otras?

¿Qué pautas debemos seguir en las reuniones?

12:00 **Reunión de la compañía: nos convertimos en profesionales**

Nos convertimos en expertas/os (primera parte)

Presentación de las profesiones de alumnas y alumnos

¿Qué hay de único en tu profesión? ¿Cuál es tu responsabilidad en tu trabajo?

¿De que manera hacerse expertos empodera a alumnos y alumnas?

Talento, aptitud, habilidades, intereses, oportunidades

12:30 **Reunión de la compañía: presentación de las profesiones**

¿Cómo se relaciona tu profesión con las demás profesiones de la compañía?

¿En qué sentido dependen los demás de lo que tú hagas? (Interdependencia) ¿Qué necesitas saber para hacer bien tu trabajo?

¿Con qué recursos cuentas?

13:30 **Comida**

día 2, sábado
tarde

14:30 **Rutinas físico-vocales y juegos teatrales para crear un equipo**

14:45 **El tema**

El tema: una palabra

¿Qué es un tema?

¿Dónde encontramos temas?

¿Qué temas son importantes para ti?

¿Qué cosas piensas y sientes profundamente?

16:00 Pausa

16:15 **El tema** (continuación)

16:45 **La tesis**

La tesis: una frase, una forma de enfocar el tema

¿Cuál es el mensaje central que quiere la compañía hacer llegar al público?

¿Cuál es tu punto de vista?

¿Qué es lo que quieres decir sobre el tema?

¿Qué impulsará la acción dramática?

17:50 **Para mañana: el nombre de la compañía**

Haz tu propia lluvia de ideas/crea una lista de palabras que nos describen como grupo

Piensa en un nombre *único* para la compañía

Prepara tu defensa del nombre elegido

18:00 Fin del día. Olelé

día 3, domingo
mañana

9:00 Rutinas físico-vocales y juegos teatrales para crear un equipo

¿Para qué hacemos estos ejercicios/juegos?

9:15 Reunión de la compañía: el nombre de la compañía

El nombre de la compañía debe representar a la clase de forma especial

¿Ayuda el nombre a despertar en la comunidad educativa un interés sobre el trabajo que está haciendo?

¿Qué necesitamos para tener un gran nombre?

¿Por qué es importante poder enunciar y defender una opinión?

9:45 Pautas para escribir el libreto o guión. Introducción

¿Qué es un libreto?¿Para qué sirve?

¿En qué se diferencia un libreto de otros textos escritos?

¿Qué necesitas saber para ser dramaturga/o?

Elementos para escribir el libreto

Tema/Tesis. Personajes, necesidades, relaciones. Conflicto. Estructura dramática. Momentos musicales. Narración. Diálogos y letras de canciones.

10:00 Crear personajes creíbles

¿Cómo utilizar personajes de cuentos infantiles para analizar las características y la motivación?

¿Cómo analizar y construir personajes?

¿Cómo crear personajes creíbles?

¿Qué diferencia hay entre una característica interna y una emoción?

¿Qué es lo que impulsa a actuar a un personaje?

11:00 Pausa

11:30 Construimos focos y reguladores

El trabajo de electricistas y el regidor/regidora

¿Cuáles son las mejores pautas de fabricación?

¿En qué consiste el trabajo de regidor/a y electricistas?

¿Qué fabrican las/los electricistas?

¿Qué necesitas saber y ser capaz de hacer?

13:30 Comida

día 3, domingo
tarde

14:30 **Los intérpretes: audiciones, ensayos, rutinas**
¿Qué necesitan saber/entender/ser capaces de hacer las/los intérpretes?
¿Qué necesitas saber como docente?
¿En qué sentido son especiales estas audiciones?
¿Cuál es el papel de la profesora/el profesor como directora/director?
¿Cómo preparar y llevar a cabo las audiciones de intérpretes en este proceso?
Palabras importantes: atención, preparados, ya, centrados, a vuestros sitios

14:45 **Solicitud de trabajos/proceso de selección, primera parte**
Audiciones de intérpretes
¿En qué consisten?
¿En qué te interesa fijarte?
¿Cómo colaboran directoras/es y colaboradoras/es en este proceso?
¿Para qué hacemos esto?

16:00 Pausa

16:15 **Crear un equipo**
¿Qué es el *conjunto*? ¿Cómo lo creas? ¿Cómo fomentas la confianza?

17:30 **Reflexión**
Para mañana: diseña un logo, escribe por qué tu logo representa a la compañía.

18:00 Fin del día. Olelé

día 4, lunes
mañana

9:00 **Rutinas físico-vocales y juegos teatrales para crear un equipo**
¿Para qué hacemos estos ejercicios/juegos?

9:15 **Crear personajes creíbles**
¿Cómo le damos vida a un personaje?
¿Cómo podemos recurrir a la improvisación para escribir el libreto?
¿Qué es una motivación o una necesidad?

11:00 Pausa

11:30 **Crear personajes creíbles**
Relaciones y conflictos

12:45 **Historical Exhibition**

13:30 Comida

tarde

14:30 **Rutinas físico-vocales y juegos teatrales para crear un equipo**
Competencias clave. Aprendizaje para la vida
¿Cómo enseñar a alumnas/os a distinguir tendencias y a controlar impulsos?

15:00 **Cometer errores**

16:00 Pausa

16:15 **Composición musical**
¿Para que usamos la música en el teatro?
¿De qué herramientas disponen las/los compositoras/es?
¿Qué elementos tiene la música?

16:30 **Composición: el ritmo**
El juego A/B
¿Cómo desmitificar la composición musical y crear un espacio cómodo para inventar música?
El juego de los nombres
¿Cómo empezar a usar formas musicales sencillas?

17:15 **Composición: trabajar con notas/crear motivos**

17:30 **Composición: trabajamos en torno al tema**
Traducir el lenguaje a música

17:50 Para mañana: defiende tu elección de logotipo. Elige dos logotipos y explica por escrito los motivos por los que los has elegido.

18:00 Fin del día, Olelé

día 5, martes
mañana

9:00 **Rutinas físico-vocales y juegos teatrales para crear un equipo**

¿Cuáles son las herramientas de la directora/el director?

9:15 **Escritores: el conflicto** (segunda parte)

¿Cómo convertir ideas abstractas en algo concreto a través de acciones y gestos?

¿Qué diferencia hay entre acción y gesto?

¿Cómo utilizar la improvisación para estimular la imaginación?

11:00 Pausa

11:30 **Defiende tu logotipo**

11:50 **Escritores: tiempo y lugar**

¿Cómo decidimos el tiempo y el lugar de la acción?

¿Qué relación hay entre el tiempo, el lugar y el conflicto?

¿Cómo pueden el tiempo y el lugar realzar el conflicto?

12:15 **Estructura dramática y momentos musicales**

¿Qué cosas o acciones pueden ocurrir en este tiempo y lugar?

¿Para qué nos sirve la estructura dramática al escribir el libreto?

¿Cómo se integra la música? ¿Qué tiene fuerza dramática?

¿Qué cosas merece la pena llevar a escena?

Crear la estructura dramática

¿Cómo crear una forma teatral?

¿Qué elementos definen la exposición, el nudo y el desenlace?

Escritoras/es

Integrar los momentos musicales

¿Cómo saber en qué momentos será esencial la música para contar la historia?

12:45 **Escritoras/es: personajes, metáforas**

¿Cómo usar metáforas para crear personajes y detalles sobre el lugar/tiempo de la acción?

13:30 Comida

día 5, martes
tarde

14:30 **Rutinas físico-vocales y juegos teatrales para crear un equipo**

14:45 **Las herramientas y sus rutinas**

El trabajo de los escenógrafos y del director de producción

¿En qué consiste el trabajo del director de producción con los escenógrafos?

¿Cómo se deben manejar las herramientas?

¿Cuál es la caja de herramientas básica de LÓVA?

Construir el decorado

¿Qué necesitas saber y qué necesitas saber hacer? ¿Qué habilidades? ¿Qué herramientas?

¿Hay formas creativas y económicas de crear un escenografía con pocos recursos?

¿Cómo hacer una maqueta a escala?

15:15 El bastidor con pata abatible y otros elementos de escenografía

16:00 Pausa

16:15 **Diseño visual**

¿Qué estrategias seguir para trabajar con jóvenes diseñadoras/es?

¿Qué necesitas saber para ser diseñador/a?

¿Qué elementos utilizamos en el diseño? ¿Qué herramientas?

Una mirada a las artes visuales: de imagen a lenguaje

¿Cómo podemos presentar la historia?

¿Qué nos indican las diferentes herramientas sobre la sensación general?

El concepto de un diseño unificado

Color, forma, línea, textura

Traducir el tema: del lenguaje a las imágenes

¿Por qué es útil que todos las/los diseñadoras/es utilicen el mismo vocabulario/esquema visual?

¿Cómo podemos usar el tema para propiciar la creación de herramientas comunes?

Trabajar a partir del tema

Decorado, iluminación, vestuario, maquillaje, relaciones públicas, documentación

¿Qué es un boceto tridimensional en viñetas?

¿Cómo pueden trabajar distintas profesiones en torno a una interpretación del tema?

17:25 **Reunión de la compañía: presentación de bocetos de diseño unificado**

¿En qué medida afecta al proceso creativo el compartir ideas?

17:50 **Para mañana:** la estructura dramática

18:00 Fin del día, Olelé

día 6, miércoles
mañana

9:00 **Rutinas físico-vocales y juegos teatrales para crear un equipo**

9:15 **Escritoras/es**

Crear la narración

¿A qué llamamos *narración*?

¿En qué se diferencia de la estructura dramática?

¿Y de los diálogos?

11:00 Pausa

11:30 **Compositores: trabajamos los personajes**

¿Cómo conectar las ideas musicales con los personajes?

13:30 Comida

tarde

14:30 **Composición musical**

Diálogos y letras de canciones

¿Cómo relacionar la historia con lo que hablan/cantan los personajes?

¿Cómo crear voces personalizadas?

¿Cómo utilizar lo que conocemos de cada personaje para elegir su forma de expresarse?

El libreto: texto hablado y cantado para toda la ópera

16:00 Pausa

16:15 **Composición musical**

Integración de procesos creativos: letra y música

Unir letra y música

¿Cómo influye el trabajo de los escritores en la composición musical?

¿Qué necesitas saber sobre la voz infantil a la hora de ponerle música a la letra?

17:30 **Solicitud de trabajos/proceso de selección**

Explicamos y cumplimentamos la solicitud de trabajo

Solicitud de trabajo: ¿Qué tres profesiones te interesa desempeñar?

Explicamos el proceso de audiciones/selección

18:00 **Fin del día.** Olelé

día 7, jueves
mañana

9:00 **Rutinas físico-vocales y juegos teatrales para crear un equipo**
¿Cómo mejorar la concentración? Calentamiento con pantomima

9:15 **Decidimos el título de la ópera**

10:00 **Entrevista con alumn@s**

11:00 Pausa

11:30 **Calendario de implementación**
¿Con qué elementos contamos?
¿Por qué es importante establecer un calendario y respetarlo?

13:30 Comida

tarde

14:30 **Integración en el currículo**
¿Cómo pueden integrarse a diario en el aula la ópera, el currículo y las competencias clave?

16:00 Pausa

16:15 **Reunión de la compañía: ejercicio de montaje**
Anuncio de las profesiones a los miembros de la compañía.
Preparación del proceso de montaje

17:00 **Convertirse en expertas/os** (segunda parte)
¿Cuál es tu profesión? ¿Ante quién rindes cuentas de tu trabajo? ¿Con quién trabajas?
¿Cuál es tu objetivo? ¿De qué eres responsable? ¿Con qué recursos cuentas?

17:15 **Reunión de la compañía: presentación de las profesiones**

17:30 **Reunión de la compañía: primera lectura del texto**

17:45 **Reunión de diseño unificado:** diseñadores y director/directora de producción
Primer ensayo musical: compositores, intérpretes, regidor
Preparamos la sala: toda la compañía

18:00 Fin del día, Olelé

día 8, viernes
mañana y tarde

8:30 **Rutinas físico-vocales y juegos teatrales para crear un equipo**

9:00 Reunión de la compañía: nos preparamos para el montaje

Llevamos a la práctica el montaje de una ópera

Ver horario del montaje (en hoja aparte)

Cada profesión tiene su horario de pausas y comida

14:50 Reunión de la compañía. ¡Mucha mierda! Toi, toi, toi

15:00 Representación

15:30 Recogida

16:00 Última reunión de la compañía: reflexión

Compartimos reflexiones de los diarios

¿Qué retos has encontrado en tu trabajo?

¿Qué has disfrutado de tu trabajo?

¿Qué necesitas saber para enseñar a tus alumnas/os a hacer este trabajo?

Tras esta experiencia, ¿en qué has cambiado?

Tras el curso LÓVA: preguntas-guía

¿Cuáles son tus objetivos al enseñar a través del proceso de creación de una opera?

¿Qué cuestiones surgen? ¿Qué oportunidades se abren?

¿Cómo implicar a madres y padres, colegas, equipo directivo y comunidad educativa como colaboradores en el proceso?

¿Qué debe tener en cuenta tu equipo directivo en relación con tu proyecto de ópera en el aula?

¿Cómo vas a transmitir el valor educativo de la ópera a tu equipo directivo, a tus colegas, a la comunidad escolar?

¿Cómo vas a documentar y demostrar el cambio en tus alumnas/os?

17:30 Evaluación

18:00 Fin del día, fin del curso. Olelé