

BNEscolar > Secuencias didácticas

El Teatro del Siglo de Oro.

Esta guía didáctica propone el estudio de la obra *La Vida es sueño* de Pedro Calderón de la Barca a partir del desafío de producir obras personales digitales derivadas, creativas y originales. Se utilizan fuentes de información primaria de la BNE y se plantean un conjunto de actividades de comprensión que invitan a leer, analizar e interpretar el contenido de la obra teniendo en cuenta las características propias del género, el tema principal y la crítica al medio social y político de la época.

ÍNDICE DE CONTENIDOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA

1. GUÍA PARA EL PROFESOR	3
1.1 Vinculación curricular	3
1.2. Duración	7
1.3. Materiales y recursos	7
1.4. Conceptos clave	10
1.5. Metodología	16
1.6. Estructura y temporalización	17
Momento 1	17
Momento 2	28
Momento 3	34
1.7. Tutoriales	35

1. GUÍA PARA EL PROFESOR

1.1 VINCULACIÓN CURRICULAR

Esta situación de aprendizaje se centra en la obra *La Vida es sueño* de Pedro Calderón de la Barca. La actividad principal consiste en la creación de una obra original derivada por parte del alumnado.

Para llevar a cabo el proyecto, se utilizan fuentes primarias de la BDH y se plantean diferentes actividades con el objetivo de comprender, leer, analizar e interpretar el contenido de la obra, así como sus principales características.

Está planteada para alumnos del **Segundo Ciclo de ESO**. Al tratarse de una situación de aprendizaje vinculada con la literatura, tiene como materia vehicular la **Lengua Castellana y Literatura**. Además, también se relaciona con **otras materias** como Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Expresión Artística y Educación en Valores Cívicos y Éticos.

Para completarla, el alumnado necesitará:

- Buscar los elementos necesarios para comprender la obra con vistas a la producción digital.
- Realizar y publicar producciones digitales artísticas derivadas.
- Reflexionar sobre su momento vital para determinar una perspectiva sobre la obra.
- Poner en común las conclusiones con el resto de compañeros.

Nivel: Segundo Ciclo de ESO

Materias

- Lengua Castellana y Literatura
- Educación Plástica, Visual y Audiovisual – Expresión Artística
- Educación en Valores Cívicos y Éticos

Competencias clave

- a. Competencia en comunicación lingüística.
- b. Competencia personal, social y de aprender a aprender.
- c. Competencia digital.
- d. Competencia en conciencia y expresión culturales.

Lengua Castellana y Literatura

Competencias específicas	Criterios de evaluación
CE8: Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria.	8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios. 8.2. Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los textos leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura.

Saberes básicos

C. Educación literaria

1. Lectura autónoma

- Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales.

2. Lectura guiada

- Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva de género.
- Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos.
- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados.

Tercero de ESO – Materia: Educación en Valores Cívicos y Éticos

Competencias específicas	Criterios de evaluación
<p>CEI: Inquirir e investigar cuanto se refiere a la identidad humana y a cuestiones éticas relativas al propio proyecto vital, analizando críticamente información fiable y generando una actitud reflexiva al respecto, para promover el autonocimiento y la elaboración de planteamientos y juicios morales de manera autónoma y razonada.</p>	<p>1.1. Construir y expresar un concepto ajustado de sí mismo reconociendo las múltiples dimensiones de su naturaleza y personalidad, así como de la dimensión cívica y moral de la misma, a partir de la investigación y el diálogo en torno a diversas concepciones sobre la naturaleza humana.</p> <p>1.2. Identificar, gestionar y comunicar ideas, emociones, afectos y deseos con comprensión y empatía hacia las demás personas, demostrando autoestima y compartiendo un concepto adecuado de lo que deben ser las relaciones con otras personas, incluyendo el ámbito afectivo-sexual.</p>
Saberes básicos	
A. Autoconocimiento y autonomía moral	
<ul style="list-style-type: none"> • La naturaleza humana y la identidad personal. Dignidad, libertad y moralidad. • La educación de las emociones y los sentimientos. La autoestima personal. La igualdad y el respeto mutuo en las relaciones con otras personas. 	

Tercero de ESO – Materia: Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Competencias específicas	Criterios de evaluación
<p>CE5: Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, para expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza.</p>	<p>5.1. Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, a través de la experimentación con diversas herramientas, técnicas y soportes, desarrollando la capacidad de comunicación y la reflexión crítica.</p> <p>5.2. Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o colectivas, justificando el proceso creativo, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y sensibilidad, y seleccionando las técnicas y los soportes adecuados al propósito.</p>

Tercero de ESO – Materia: Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Competencias específicas	Criterios de evaluación
<p>CE7: Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un proyecto artístico.</p>	<p>7.1. Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma consciente, ajustándose al objetivo propuesto, experimentando con distintas técnicas visuales o audiovisuales en la generación de mensajes propios, y mostrando iniciativa en el empleo de lenguajes, materiales, soportes y herramientas.</p>

Saberes básicos

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica

- El lenguaje visual como forma de comunicación.
- Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura.
- La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de formas en el plano y en el espacio.

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual

- El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y estética. Contextos y funciones.
- Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis.
- Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma individual o en grupo. Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje.

Cuarto de ESO – Materia: Expresión artística

Competencias específicas	Criterios de evaluación
<p>CE4: Crear producciones artísticas, individuales o grupales, realizadas con diferentes técnicas y herramientas, incluido el propio cuerpo, a partir de un motivo o intención previos, adaptando el diseño y el proceso a las necesidades e indicaciones de realización y teniendo en cuenta las características del público destinatario, para compartirlas y valorar las oportunidades de desarrollo personal, social, académico o profesional que pueden derivarse de esta actividad.</p>	<p>4.1. Crear un producto artístico individual o grupal, de forma colaborativa y abierta, diseñando las fases del proceso y seleccionando las técnicas y herramientas más adecuadas para conseguir un resultado adaptado a una intención y a un público determinados.</p> <p>4.2. Exponer el resultado final de la creación de un producto artístico, individual o grupal, poniendo en común y valorando críticamente el desarrollo de su elaboración, las dificultades encontradas, los progresos realizados y los logros alcanzados.</p> <p>4.3. Identificar oportunidades de desarrollo personal, social, académico o profesional relacionadas con el ámbito artístico, comprendiendo su valor añadido y expresando la opinión personal de forma razonada y respetuosa.</p>

Saberes básicos

B. Fotografía, lenguaje visual, audiovisual y multimedia

- Elementos y principios básicos del lenguaje visual y de la percepción. Color y composición.
- El proceso de creación. Realización y seguimiento: guion o proyecto, presentación final y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva).
- Técnicas básicas de animación.
- Recursos digitales para la creación de proyectos de vídeo-arte.

1.2 DURACIÓN: 6 clases

La cantidad de clases previstas es a título orientativo. Será el profesor quien destinará el tiempo óptimo para cada grupo, de acuerdo con los propósitos de enseñanza, con el recorrido ya realizado por el grupo y con la amplitud de contenidos que busque desarrollar.

1.3 MATERIALES Y RECURSOS

- Objetos digitales de la Biblioteca Digital Hispánica <https://bit.ly/2xp4cDT> (en adelante, BDH): registros sonoros, libros y manuscritos.
- 1 ordenador o tableta con conexión a Internet por grupo de 4/ 5 alumnos o teléfonos inteligentes.
- Proyector o pizarra digital conectado a ordenador con altavoces (para proyectar vídeo)
- Programas o aplicaciones sugeridas para el momento de producción:

Diseño de tapa

- Editor de fotos y diseñador gráfico: <https://www.fotor.com/es/>
- Canva. Creación de portadas de libros: https://www.canva.com/es_mx/crear/portadas-libros/

Vídeo *Draw My life*

- Filmora: <https://filmora.wondershare.com/es/editor-de-video/>
- Windows Live Movie Maker

Audiolibro

- Grabador de voz online: <https://online-voice-recorder.com/es/>
- Efectos sonoros: www.fresound.org
- Music Media Tracks <https://www.musicmediatracks.com/es/>

¿Por qué el uso de fuentes primarias de la BDH?

El conjunto de documentos de la BDH seleccionados se convierte en esta propuesta didáctica en un valioso recurso para poner a los alumnos en contacto con las características del género teatral durante el siglo XVII. En la Biblioteca Nacional de España se conserva la colección más importante de Teatro del Siglo de Oro, con manuscritos originales, pero también con representaciones, adaptaciones o estudios, en todos los soportes.

Además, permite apreciar en perspectiva los soportes en los que se transmitían las obras de teatro, las ilustraciones utilizadas y la forma en que se recitaban, en sus orígenes y en etapas posteriores.

RECURSOS SELECCIONADOS (ORGANIZADOS DE MÁS RECIENTES A MÁS ANTIGUOS)

Archivo de audio
1927

La vida es sueño. Acto I. Décimas, Acto IV. Monólogo Calderón

<https://bit.ly/3dvgmMd>

Monólogo recitado por Francisco Morano. El registro del Acto I tiene 1:54 min de duración y el Acto IV, 2:26 minutos. Los registros forman parte del disco "Made for Fonotipia Companies" publicado en 1927.

Libro
1866

Teatro selecto, antiguo y moderno, nacional y extranjero. Tomo I.

<https://bit.ly/3bGQCL9>

El libro publicado en 1866 incluye diversas obras del teatro español de los siglos XVI y XVII. La obra *La vida es sueño* se encuentra desde la página 41 a 71. Una selección de páginas se puede descargar en formato pdf.

Manuscrito
1699

Autos sacramentales. Tomo sexto de Pedro Calderón de la Barca

<https://bit.ly/2WJsDXn>

Manuscrito del siglo XVIII escrito en papel sellado del año 1699, con letras de distintas manos. Entre varias obras presenta en las páginas 304 a 335 el Auto Sacramental historial alegórico intitulado "La vida es sueño".

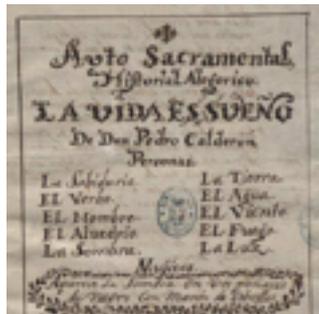

Libro
1685

Primera parte de comedias del poeta español don Pedro Calderón de la Barca, nuevamente corregidas.

<https://bit.ly/2QP9krM>

Libro publicado en 1685 por don Juan de Vera Tassis y Villarroel. La obra *La vida es sueño* se encuentra desde la página 27 a 62. Una selección de páginas se puede descargar en formato pdf.

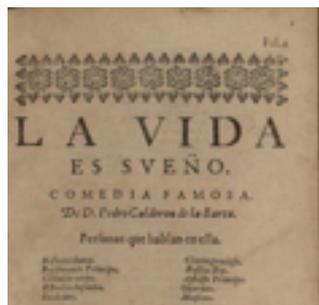

Manuscrito
s. XVII

La vida es sueño: auto sacramental, historial y alegórico. Emp.: Yo soy la negra sombra (h. 1)... Fin.: y grave verdad soñada (h. 23v) de Pedro Calderón de la Barca.

<https://bit.ly/3anRyDV>

Ejemplar reproducido de un manuscrito del siglo XVII que consta de 31 páginas y permite conocer cómo se escribían las obras de teatro en la época.

Libro
1640

Primera parte de comedias de don Pedro Calderón de la Barca recogidas por don Joseph Calderón de la Barca, su hermano.

<https://bit.ly/2xrSb0r>

Libro publicado en 1640 por la viuda de Juan Sánchez a costa de Gabriel de León. Editado por Joseph Calderón. *La vida es sueño* se encuentra en las páginas 17 a 68, que pueden descargarse como pdf.

1.4 CONCEPTOS CLAVE

A continuación, presentamos algunos conceptos e información que ofrecen un marco a la propuesta didáctica.

EL GÉNERO TEATRAL

En los años anteriores de la ESO habréis trabajado en las clases las características del género teatral o dramático. Repasemos algunos elementos esenciales de dicho género, en particular aquellos que conectan con la obra de Calderón de la Barca.

En una obra del género teatral se representa algún episodio o conflicto de la vida de las personas y de las sociedades, que sucede en un espacio y tiempo determinados.

El texto principal es un diálogo entre personajes o, en ciertos casos, un monólogo de un solo personaje. Puede estar escrito en prosa o en verso.

La obra de teatro se escribe con el propósito de ser representada por actores frente a un público. Por eso, incluye texto complementario con indicaciones escénicas: actos, escenas, escenografía, movimientos de los personajes en el espacio, expresiones, gestos, entre otros.

La estructura convencional plantea actos, en general asociados con la presentación del conflicto, el desarrollo y un cierre, y escenas, delimitadas por la entrada o salida de algún personaje.

En la tradición del género teatral se distinguen tres subgéneros mayores.

La **tragedia**, originada en el teatro griego del siglo V a.C. Se caracteriza por presentar un conflicto o episodio terrible, causado por un error fatal (hamartia) frente al destino o la intervención de los dioses, que enfrenta a los personajes y concluye en un final trágico (por lo general, la muerte o la destrucción del héroe).

En los siglos XVI y XVII hubo un resurgimiento de la tragedia en la Europa del Renacimiento y el Barroco, que puede apreciarse, por ejemplo, en varias de las obras de Lope de Vega y de Calderón de la Barca.

Según escribió Aristóteles en su *Poética*, el efecto que produce la tragedia en el público es la catarsis: "La tragedia es la imitación de una acción de carácter elevado y completa, dotada de cierta extensión, en un lenguaje agradable, llena de bellezas de una especie particular según sus diversas partes, imitación que ha sido hecha o lo es por personajes en acción y no por medio de una narración, la cual, moviendo a compasión y a temor, obra en el espectador la purificación (catarsis) propia de estos estados emotivos [...]".

La **comedia** también nació en Grecia, con un espíritu opuesto al de la tragedia: se representan escenas en un tono humorístico o festivo. El protagonista suele estar construido sobre la base de un estereotipo, cuyos rasgos están exagerados y planteados con un sentido de burla. El desenlace siempre es feliz.

La comedia clásica tenía una finalidad moralizante, ya que ponía en evidencia los vicios y defectos humanos. Durante la Edad Media adquirió un tono más ligero y fue convirtiéndose progresivamente en la base de la Comedia del arte italiana, surgida hacia mediados del siglo XVI. Fue el pilar fundamental del teatro clásico español, en particular en la obra de Lope de Vega. Calderón mezcló las normas de la comedia con temas trágicos, haciendo evolucionar el teatro español hacia el drama.

El **drama**, el subgénero que más ha evolucionado en el teatro moderno. A diferencia de los anteriores es menos estructurado en su formato y busca representar la vida tal cual es, sin apelar a estereotipos o a conflictos trágicos. Los dramas pueden presentar rasgos más o menos cercanos a las tragedias o a las comedias por el tono en que se presenta la historia y por su desenlace.

Además, hay una cantidad de subgéneros menores, como el sainete, la farsa, el entremés y el auto sacramental.

EL GÉNERO TEATRAL

En el siglo XVII, el teatro se convirtió en un fenómeno artístico y social que excedía a la obra literaria escrita.

El teatro alcanza su máximo esplendor en el Barroco. Durante todo el siglo, la tendencia al espectáculo propia de la ideología barroca se concretará en fiestas cortesanas y religiosas, cuyo despliegue escenográfico podía ser impresionante. [...] el teatro entra en el circuito económico y se convierte en un lucrativo negocio: autores, actores, poetas, entre otros, tenían en él su medio de vida. Es ahora cuando aparecen en mayor medida lugares específicos de representación, los corrales, con su organización administrativa y económica. En ellos tenía lugar el espectáculo teatral, conglomerado de formas teatrales, cuya parte central era la comedia, que satisfacía en gran medida el gusto del público. Sus alborotos contribuían al ruido del espectáculo, fomentando la sensación de celebración colectiva: comer, beber, pelearse, arrojar objetos al escenario o a la cazuela era habitual. La diversión y la fiesta contribuían a la evasión de una realidad poco satisfactoria. La temporada teatral se desarrollaba desde la Pascua hasta el Carnaval del año siguiente. Duraban unas tres horas y tenían el siguiente esquema: loa o presentación en verso con la que se pretende ganar el favor del público / primera jornada o acto de la comedia / entremés /

segunda jornada de la comedia / baile, entremés o jácara cantada / tercera jornada / nuevo entremés y baile final. Se trataba, pues, de un espectáculo completo en el que tenían cabida la música, el canto y la danza. Los actores se reunían en compañías de muy diversa condición. En general, eran contratados por el autor o empresario y siempre representaban el mismo personaje. Los textos los escribían los poetas, quienes al venderlos perdían sus derechos sobre la obra, que el autor o empresario podía modificar a su antojo. Las comedias duraban poco en cartel, lo que incrementó la producción teatral, que en muchos casos se adecuó a las exigencias del mercado:

Disponible en: <https://bit.ly/33Rmfie>

Autos sacramentales y fiestas religiosas

Los autos sacramentales eran representaciones teatrales de carácter moralizante que estaban estrechamente vinculados a las celebraciones religiosas. La festividad del Corpus era una de las más vistosas de Madrid, ya la Custodia que procesionaba por las calles de la ciudad iba acompañada de tarascas y carrozas profusamente decoradas, siguiendo la estética del Barroco. Una vez en la Plaza Mayor, se representaban sobre las carrozas y tablados, a modo de escenario.[...] eran obras teatrales cortas, generalmente de un solo acto, en verso. A veces eran tan sólo composiciones escénicas, carentes de texto que basaban su atractivo en las arquitecturas efímeras, en las apariciones de todo tipo de monstruos mecanizados. [...]. La temática de los autos se centraba en la lucha entre los ejércitos del Bien y del Mal. Sus personajes eran: la Avaricia, la Herejía, la Idolatría, la Iglesia, los Pecados, el Hombre, etc. y la temática religiosa solía centrarse en la eucaristía, la redención de Cristo, o la vida de la Virgen.

Durante el Siglo de Oro, las escenografías de los autos sacramentales se volvieron de lo más fastuosas llegando a llevar las carrozas toda una tramoya compuesta de escotillas, plataformas giratorias, esferas que se abrían... dejando a los espectadores sin palabras. El gusto por lo asombroso, por lo maravilloso, por el artificio encontró en la puesta en escena de los autos sacramentales su lugar de ser.

Los autos sacramentales eran escritos cada año por los más insignes poetas de la Corte, como Tirso de Molina, Lope de Vega o Calderón de la Barca, el cual fue uno de los máximos exponente del género, llegando prácticamente a ostentar el monopolio de la creación de estas piezas para el Corpus Christi. Su grandiosidad escenográfica, aunaba lo teológico, lo ritual y lo artístico, quedando perfectamente articulados. [...]

Rizi, Francisco (1683). Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid, óleo sobre lienzo, 277 x 438 cm, Museo del Prado, Madrid. En: <https://bit.ly/2ye0Uns>

CALDERÓN DE LA BARCA EN EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL

En la introducción del sitio de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes dedicado a Calderón de la Barca con motivo del cuarto centenario de su nacimiento, encontrarás una buena guía para contextualizar al autor en su tiempo y comprender su obra en el marco del Siglo de Oro español.

Accede a <https://bit.ly/2R5tSwv>

PISTAS PARA EL ANÁLISIS DE *LA VIDA ES SUEÑO*

El argumento de *La vida es sueño* plantea, por un lado, la pregunta acerca de si la vida de las personas acontece en una realidad incuestionable o como parte de un sueño, de una imagen distorsionada creada por los sentidos, lo que a su vez genera la duda sobre la veracidad de las acciones y de la justicia. Por otra parte, se cuestiona si la libertad de las personas o “libre albedrío” es capaz de controlar el destino individual o este está sometido a la voluntad de los dioses o al poder de las fuerzas sobrenaturales.

La obra, organizada en tres jornadas (o actos) divididas en varias escenas cada una, presenta acciones que transcurren en Polonia, en un tiempo no determinado. Los protagonistas son siete: Basilio, rey de Polonia; Segismundo, hijo de Basilio y príncipe heredero; Clotaldo, viejo al servicio del rey y preceptor de Segismundo;

Rosaura, hija de Clotaldo; Astolfo, duque de Moscovia; Estrella, prima de Astolfo, y Clarín, bufón de la corte.

Retrato litográfico de Pedro Calderón de la Barca,

<https://bit.ly/2Jidbtd> (pág 691)

La historia principal se inicia a raíz de la decisión del rey Basilio de ocultar a Segismundo en una celda alejada, al cuidado de Clotaldo. La decisión de Basilio se propone modificar el curso del destino pues los hados le han pronosticado que su hijo, cuando crezca, será cruel y lo obligará a postrarse a sus pies. En paralelo, esta historia se entrelaza con la de Rosaura, quien, vestida de hombre y portando la espada que perteneció a su padre, ha viajado desde Moscovia al reino de Polonia, con el propósito de encontrar a Astolfo, quien la había abandonado.

DISTINTAS VERSIONES DE LA VIDA ES SUEÑO

La vida es sueño fue escrita por Calderón y publicada por primera vez en Madrid en 1636, en la *Primera parte de comedias de Don Pedro Calderón de la Barca*, una selección de obras teatrales escogidas por el hermano del autor, Joseph Calderón de la Barca. Ese mismo año aparece en Zaragoza otra edición con cambios importantes, que reflejarían las correcciones incluidas por el propio Joseph.

Los estudios especulan con que la obra teatral puede haber sido compuesta entre 1627 y 1629 y que el lapso que transcurrió hasta las primeras publicaciones correspondería al período en que la misma fue representada.

La versión auto sacramental

También se ha recuperado una versión completamente distinta de *La vida es sueño* que constituye un auto sacramental (incluida en la selección de objetos digitales de la BNE) que habría sido escrita por Calderón unos 40 años después que la original, cuando el autor ya había sido ordenado sacerdote.

Sobre el papel de los libros en el siglo XVII y de las ediciones contrahechas y falsificadas posteriores

Otra aportación para la comprensión de la obra en su contexto es conocer las condiciones materiales y tecnológicas en que se editaban y publicaban los libros. Con frecuencia, tanto los manuscritos como las ediciones de imprenta del siglo XVII reflejan la intervención de escribas y tipógrafos, que van de errores involuntarios a la introducción de modificaciones sustanciales, dando lugar a versiones contrahechas. Por otro lado, fueron frecuentes las ediciones falsas.

PARA AMPLIAR

- Zubieta, Mar (2012), Cuadernos pedagógicos N° 42. La vida es sueño de Calderón de la Barca. Versión Juan Mayorga. Dirección Helena Pimenta. Compañía Nacional de Teatro clásico, INAEM, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En <https://bit.ly/2UDsrWZ>

- Sitio dedicado a Calderón de la Barca en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/portales/calderon_de_la_barca/

Para un análisis en profundidad de *La vida es sueño*

- Rodríguez Cuadros, Evangelina. "La vida es sueño: obra paradigmática".
En <https://bit.ly/39k7jKJ>

Un ensayo sobre libre albedrío o destino

- Andueza, María. "Libertad/destino en *La vida es sueño* de Calderón de la Barca".
En: <https://bit.ly/33XcBuA>

- Racionero, Luis. En: *El País*, 9/2/1982.
En: <https://bit.ly/2JgpBC1>

1.5 METODOLOGÍA

META EDUCATIVA

La producción de piezas artísticas digitales en formatos contemporáneos es el desafío planteado y la puerta de entrada para comprender el sentido global de una obra de teatro representativa del período barroco del Siglo de Oro español, cuyo planteamiento filosófico permite establecer puentes con el momento vital del alumnado.

Se invita a acercarse a la obra a partir de fuentes primarias como modo de de-construir el contexto sociocultural de la época. Se plantea la valoración del teatro como medio de expresión de sentimientos, emociones, ideas y sensaciones e invita a explorar nuevas formas expresivas.

El **hilo conductor o desafío pedagógico** que organiza la propuesta es:

Planificar y desarrollar una obra personal derivada a partir de “La vida es sueño”, con foco en el dilema planteado ¿Predestinación o libre albedrío? ¿Destino establecido o libertad de elección?, que dé cuenta de juicios personales razonados y permita exponer un punto de vista crítico y personal, utilizando las tecnologías de la información.

PRODUCTO FINAL

Se proponen tres tipos de producción digital, que podrán seleccionarse y/o combinarse de acuerdo con las posibilidades (tiempo y recursos disponibles, recorrido pedagógico, etc.) y con los propósitos de las diferentes materias que participen de la propuesta:

Opción 1: diseño de una nueva tapa de creación personal y original para el libro *La vida es sueño* que evidencie las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño.

Opción 2: vídeo “Draw my Life” (historia biográfica narrada a través de dibujos simples realizados con marcadores sobre una pizarra blanca al tiempo que se graba en vídeo toda la secuencia. Luego se acelera la reproducción e introduce el audio que relata la historia). Los alumnos seleccionarán uno de los personajes de la obra: Segismundo, Rosaura, Basilio, Clotaldo, Estrella o Clarín, para narrar su particular perspectiva de los acontecimientos que describe la obra.

Opción 3: elaboración de un audiolibro a partir de la lectura interpretativa y dramatizada de la obra original o adaptada en un formato actual que incluye musicalización y efectos especiales.

1.6 ESTRUCTURA Y TEMPORALIZACIÓN

La secuencia se desarrolla en los siguientes momentos:

Momento 01	Aproximación a la obra y búsqueda de los elementos necesarios para comprenderla con vistas a la producción digital.
Momento 02	Realizar producciones digitales artísticas derivadas y publicarlas
Momento 03	Puesta en común. Retroalimentación entre parejas de alumnos y conclusiones.

Momento 01

APROXIMACIÓN A LA OBRA

DURACIÓN: 2 clases

DESCRIPCIÓN

El punto de partida es una exploración de los recursos digitales para lograr una primera aproximación a la obra y al contexto de producción. Luego, se iniciará la lectura, buscando profundizar en el análisis y en la búsqueda de elementos para comprenderla con vistas a la producción digital.

OBJETIVOS

Que el alumnado:

- Conozca la propuesta y se comprometa con el desafío.
- Indague en las características del teatro del Siglo de Oro, como género literario y como fenómeno sociocultural, su contexto de producción y su vinculación con otras formas artísticas.
- Realice el análisis literario de la obra *La vida es sueño*.

PASO 0 – NOS PREPARAMOS

En las dos primeras clases realizaremos la exploración de los recursos digitales de la BNE presentados en el apartado *Materiales y recursos*. Las distintas ediciones de *La vida es sueño* se presentan como colecciones, que podremos consultar en línea o descargarlas como PDF o imágenes, por página o completas. Consideremos que también necesitaremos la información que acompaña a cada colección.

Un posible criterio para organizar y exhibir los objetos digitales de la BNE es el cronológico, de modo que se puedan apreciar las transformaciones a lo largo del tiempo.

1. Edición impresa de 1640, editada por Joseph Calderón.
2. Reproducción del manuscrito de *La vida es sueño, auto sacramental*.
3. Edición impresa de 1685 de Vera Tassis y Villarroel.
4. Otro manuscrito del auto sacramental de 1699.
5. Libro de 1866.

Podemos añadir algún ejemplar actual de la obra. Por ejemplo, el siguiente, disponible en el portal de la Real Academia Española:

<https://bit.ly/2UDtwhv>

Para la exploración de las obras deberemos asegurarnos de contar con una pantalla en el aula en la cual proyectar los materiales o bien que los estudiantes dispongan de dispositivos para trabajar en pequeños grupos. También deberemos disponer de altavoces.

PLANTEAMIENTO DEL RETO

La temática y el período que abordaremos con esta propuesta seguramente resultarán alejados de los intereses y conocimientos de los estudiantes. Por ello, resultará fundamental comenzar proponiendo preguntas y consignas que, apoyándose en la temática de la obra, abran la puerta a reflexiones personales y representen un desafío en términos cognitivos y también de producción creativa.

El reto.

¿Creéis en el destino, en la predeterminación de los astros y las fuerzas externas a vosotros? ¿O pensáis que sois absolutamente libres de elegir vuestras acciones y construir vuestro futuro?, ¿o quizás pensáis que estamos siendo libres, pero, en verdad, nuestras decisiones no logran modificar el designio que el destino ha establecido para cada uno de nosotros? ¿La realidad es real o es como cada uno cree que es, como un sueño estando despiertos en el que podemos vivir engañados?

Aunque no lo creáis, la obra de teatro *La vida es sueño*, de Don Pedro Calderón de la Barca invitaba a hacerse esas mismas preguntas en la década de 1630, en pleno Siglo de Oro del teatro español. Leeremos la obra, reflexionaremos de la mano de sus personajes para luego poder dar rienda suelta a la creatividad en la producción de obras digitales que den cuenta de nuestra perspectiva actual.

Podremos escoger:

- ¿Diseñaremos una nueva tapa para un libro de la obra?
- ¿Crearemos un vídeo *drawing* de un personaje?
- ¿Grabaremos un audiolibro con efectos sonoros?

La posibilidad de seleccionar entre un conjunto de opciones posibilitará un mayor compromiso de los alumnos con la tarea. Y por otro lado, la diversidad de productos enriquecerá la puesta en común al finalizar la secuencia. Es por ello, que en este momento, se presentan las opciones y muestran ejemplos inspiradores para que, reunidos en grupos, los alumnos escojan una.

Diseño del arte de la cubierta de un libro digital

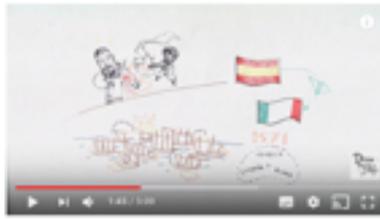
Esta propuesta consiste en la creación personal y original de una cubierta para una edición actual del libro *La vida es sueño*. El diseño plantea un doble desafío:

- Debe invitar a otros adolescentes a leer la obra teatral del siglo XVII.
- Debe evidenciar las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño.

Para inspirar a los diseñadores de portada recomendamos:

- Ver la charla TED del diseñador gráfico Chipp Kidd: Chipp Kidd: diseñar libros no es chistoso. Bueno, sí lo es. <https://bit.ly/2JpteoZ>
- Portadas de libros, discos y revistas creativas: <https://bit.ly/33RSJss>

Vídeo *Draw my life*

MIGUEL DE CERVANTES - History Draw | con El Coleccionista de Mundos

Esta propuesta consiste en crear historias biográficas narradas a través de la técnica "Draw My Life".

Esta técnica, que se ha impuesto en el mundo de los youtubers, consiste en un vídeo construido a partir de dibujos simples realizados con marcadores sobre una pizarra blanca al tiempo que se graba en vídeo toda la secuencia. Luego se acelera la reproducción e introduce el audio que relata la historia.

Resultará útil presentar un ejemplo para inspirar a los alumnos.

Draw My Life de Miguel de Cervantes:

<https://bit.ly/2JjEof9>

Audiolibro

Fuente: <https://bit.ly/3aoOUNZ>

Esta propuesta consiste en la elaboración de un audiolibro (la grabación del contenido de un libro leído en voz alta) a partir de la lectura interpretativa y dramatizada de la obra original adaptando el lenguaje o la historia en un formato actual. Incluye musicalización y efectos especiales

Para inspirar a los alumnos podrán escuchar:

Casa con dos puertas mala es de guardar de Calderón de la Barca.

<https://bit.ly/3aoOUNZ>

Archivo de audio (1927). *La vida es sueño*. Acto I. Décimas, Acto IV. Monólogo Calderón

<https://bit.ly/3dvgmMd>

Dramatización radiofónica de *La vida es sueño*

<https://bit.ly/2WNSX2k>

Con las actuales tecnologías, se encuentran disponibles gran cantidad de obras de todo tipo en este formato que se distribuyen a través de plataformas especializadas y permiten acercarse a la literatura de forma diferente.

Algunas de ellas:

- http://www.cervantesvirtual.com/portales/literatura/multimedia_fonoteca/
- <https://www.ivoox.com/>
- <https://www.storytel.es/>
- <http://www.rtve.es/radio/ficcion-sonora/>
- <https://librivox.org/> (plataforma colaborativa en inglés pero con audiolibros en español)

El propósito de la selección previa es que cada pequeño grupo de trabajo se acerque a la obra teniendo en cuenta la producción escogida para estar atentos a los elementos que necesitarán conocer.

El desafío para los alumnos incluye la selección e investigación en el uso de los programas informáticos o aplicaciones para realizar la producción. Podrán consultar a familiares o amigos, foros de usuarios en la web, buscar tutoriales (se recomiendan algunos para iniciar), ver producciones similares, etc.

PASO 1- EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL

Invitar al alumnado a recorrer libremente la colección digital de Teatro del Siglo de Oro que conserva la BNE <https://bit.ly/2vTtKsl> e indagar qué autores u obras conocen o resultan familiares, si alguno de los documentos les ha llamado particularmente la atención (manuscritos, impresos...), algo que han descubierto en su exploración.

PASO 2. PRIMER ACERCAMIENTO A LA VIDA ES SUEÑO

Dedicamos los primeros minutos a exhibir el audiovisual “Calderón de la Barca: vídeo introductorio” y a conversar sobre los distintos aspectos que allí se presentan:

- la vida de Calderón,
- el contexto español,
- el teatro como fenómeno literario y sociocultural relacionado con otras formas artísticas,
- las personalidades destacadas y el papel de los distintos sectores sociales, las creencias, las ideas.

“Calderón de la Barca: vídeo introductorio”. 5:23 minutos de duración.

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.
Disponible en: <https://bit.ly/3bpeqmm>

Para enlazar con la exploración de las obras, comentaremos acerca de las condiciones de producción de las obras teatrales y sus posteriores publicaciones como piezas literarias.

Organizamos al alumnado en cinco grupos, cada uno explorará una de las fuentes.

Grupo 1

Libro
1866
Teatro selecto, antiguo y moderno, nacional y extranjero. Tomo I.

<https://bit.ly/3bGQCL9>

El libro publicado en 1866 incluye diversas obras del teatro español de los siglos XVI y XVII. La obra *La vida es sueño* se encuentra desde la página 41 a 71. Una selección de páginas se puede descargar en formato pdf.

Grupo 2

Manuscrito
1699
Autos sacramentales. Tomo sexto de Pedro Calderón de la Barca

<https://bit.ly/2WJsDXn>

Manuscrito del siglo XVIII escrito en papel sellado del año 1699 con letras de distintas manos. Entre varias obras presenta en las páginas 304 a 335 el Auto Sacramental historial alegórico intitulado "La vida es sueño".

Grupo 3

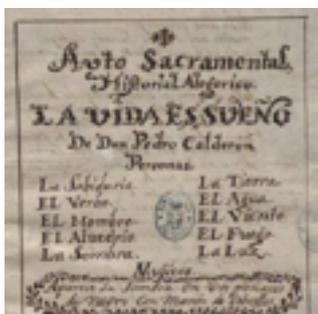

Libro
1685
Primera parte de comedias del poeta español don Pedro Calderón de la Barca, nuevamente corregidas.

<https://bit.ly/2QP9krM>

Libro publicado en 1685 por don Juan de Vera Tassis y Villarroel. La obra "La vida es sueño" se encuentra desde la página 27 a 62. Una selección de páginas se puede descargar en formato pdf.

Grupo 4

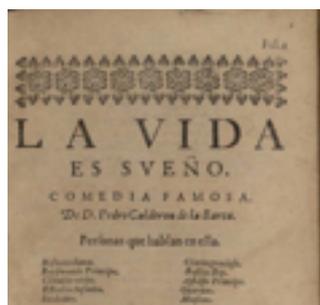

Manuscrito
s. XVII
La vida es sueño: auto sacramental, historial y alegórico. Emp.: Yo soy la negra sombra (h. 1)... Fin.: y grave verdad soñada (h. 23v) de Pedro Calderón de la Barca.

<https://bit.ly/3anRyDV>

Ejemplar reproducido de un manuscrito del siglo XVII que consta de 31 páginas y permite conocer cómo se escribían las obras de teatro en la época.

Grupo 5

Libro
1640
Primera parte de comedias de don Pedro Calderón de la Barca recogidas por don Joseph Calderón de la Barca, su hermano.
<https://bit.ly/2UrDMdA>

Libro publicado en 1640 por la viuda de Juan Sánchez a costa de Gabriel de León. Editado por Joseph Calderón.
La vida es sueño se encuentra en las páginas 17 a 68, que pueden descargarse como pdf.

Para ello, les pediremos que observen el material asignado guiados por una serie de preguntas cuyas respuestas volcarán en una hoja de cálculo compartida en Google Drive < <https://www.google.com/intl/es/drive/> >. Podremos crear la estructura de la tabla con las preguntas guía y compartirla luego con los alumnos para que, en función del número del grupo asignado, escriban las respuestas en la columna que corresponda. Esta dinámica permitirá luego la comparación:

Comparación de las ediciones de *La vida es sueño*

Preguntas guía	Grupo 1 Edición impresa de 1640, editada por Joseph Calderón.	Grupo 2 Reproducción del manuscrito de <i>La vida es sueño</i> , auto sacramental.	Grupo 3 Edición impresa de 1685 de Vera Tassis y Villarreal.	Grupo 4 Otro manuscrito del auto sacramental de 1699.	Grupo 5 Libro de 1866.
¿Cuál es la fecha de la publicación? ¿Es un manuscrito o una pieza de imprenta? ¿Quiénes intervinieron en la producción de la publicación? ¿Hay ilustraciones, diversidad de tipografías u otros recursos gráficos? ¿Cómo es la tapa de la publicación? ¿Cómo imagináis el proceso de producción de la publicación?					
¿Se trata de la obra dramática o del auto sacramental? ¿La obra está escrita en prosa o en verso? ¿Qué elementos del género teatral podéis descubrir a simple vista?					
¿Cuáles son los personajes? ¿Qué relación tienen con el contexto en el que se escribió la obra?					
¿Qué diferencias tendría con una obra similar escrita y publicada hoy?					

Cada grupo presentará sus observaciones. Nosotros facilitaremos la comparación y posteriormente la elaboración de algunas conclusiones. Para ello, podremos preguntar:

- ¿Todas las versiones de *La vida es sueño* son similares en su contenido? ¿Y en las formas?
- ¿Qué relación encontraréis entre la obra en sus dos versiones y la vida de Calderón?
- ¿Qué intervenciones parecen haber realizado los directores de las compañías teatrales, editores, correctores, escribientes e impresores?

Aprovecharemos esta instancia de intercambio para explicar el papel del teatro en la sociedad española del siglo XVII, cómo trabajaban los dramaturgos, el papel de los directores de las compañías de teatro y de los editores. También lo habitual de introducir correcciones o cambios a mano de los copistas o de los impresores en el marco de un trabajo artesanal.

Por último, indicaremos la lectura de la obra completa para la próxima clase. Para facilitar la lectura se recomienda una publicación actual. Por ejemplo el siguiente disponible en el portal de la Real Academia Española
<https://bit.ly/2UDtwhv>

Solicitemos que marquen fragmentos que consideren particularmente importantes en vistas de la producción digital escogida.

PASO 3. ANÁLISIS DE LA OBRA

Manteniendo la modalidad de trabajo en grupos, es momento de analizar la obra. Es fundamental que cada grupo tenga al menos uno o dos ejemplares de la obra, sea impreso o en soporte digital.

En la guía para el alumnado encontraréis una ficha de análisis que resultará de utilidad para organizar la tarea que proponemos y la posterior puesta en común. Solicitad a los estudiantes que seleccionen fragmentos representativos de los distintos ítems que se analizan, en especial en relación con el análisis del contenido. Durante el análisis, cada grupo deberá mantener como norte la producción digital que luego realizarán para estar atentos a los elementos que necesitan conocer de la obra.

Ficha de análisis de la obra teatral *La vida es sueño*

Título

Autor/ Lugar y fecha de publicación

Síntesis argumental

Personajes

Estructura

Forma del texto principal

Características del texto secundario

Tiempo, espacio y acción de la obra

Análisis del contenido

Trama

Exposición/ presentación

Desarrollo

Desenlace

Análisis de los personajes y su participación en la historia

Temas que aborda. Forma de hacerlo

Mensaje o conclusiones que se transmiten

Daremos un tiempo para que los grupos avancen en el análisis, siguiendo la guía propuesta por la ficha de análisis. Transcurrido un lapso prudencial, se iniciará una puesta en común y se terminará el completado de la ficha en forma conjunta. Cuando sea oportuno, pediremos a los estudiantes que lean en voz alta fragmentos que aporten al análisis como ejemplos.

Una vez completado el análisis, los estudiantes podrán expresar su parecer: ¿les ha gustado la obra?, ¿han sentido empatía con algún personaje?, ¿alguna escena o monólogo les ha provocado alguna reflexión?, ¿han imaginado los personajes en escena?

PASO 4. AUTOEVALUACIÓN

Para finalizar el primer momento del recorrido, propondremos a cada grupo repasar una lista de verificación que servirá como oportunidad para la autoevaluación y también para recapitular lo hecho.

Nuestro grupo...	☒
Conoce el proyecto en el que está participando y el desafío que plantea	☐
Ha explorado las distintas ediciones de <i>La vida es sueño</i> y reconocido sus particularidades	☐
Reconoce las características del teatro del Siglo de Oro español, en particular de la obra de Calderón de la Barca	☐
Ha leído <i>La vida es sueño</i> completa	☐
Ha realizado el análisis de la obra	☐
Ha participado en las puestas en común y en la construcción colaborativa	☐
Se ha animado a recitar o a dramatizar algún fragmento	☐
Ha expresado reflexiones y opiniones	☐

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Presentaremos formalmente la obra: una síntesis del argumento, las dos historias que se narran en paralelo y los temas filosóficos que ponen sobre la mesa. Propondremos la escucha de uno o los dos audios de los fragmentos recitados por Francisco Morano y, a continuación, abriremos una muy breve conversación.

Archivo de audio
1927
La vida es sueño. Acto I. Décimas, Acto IV. Monólogo Calderón
<https://bit.ly/3dvgmMd>

Monólogo recitado por Francisco Morano. El registro del Acto I tiene 1:54 min de duración y el Acto IV, 2:26 minutos. Los registros forman parte del disco "Made for Fonotipia Companies" publicado en 1927.

-¿Qué personaje creéis que está hablando? ¿De qué habla? ¿A qué otro personaje nombra? ¿En qué situaciones de la historia podríais situar el monólogo?

-¿Creéis que la forma de hablar responde al estilo del siglo XVII o al de 1927? ¿Cómo representaríais vosotros esta escena?

Cada grupo escoge un personaje y designa a uno de sus integrantes para representar un monólogo breve (de no más de un minuto). Los animaremos para que dramaticen la presentación con el objetivo de motivarlos, crear el interés por la obra y acercarse al uso de la lengua de época y al género.

Sobre el teatro en la escuela:

Las técnicas de dramatización son un potente facilitador para la comprensión de los tópicos, el posicionamiento personal y grupal, la empatía y también para el desarrollo de competencias (comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales) y aptitudes. Además, suelen generar momentos lúdicos, que invitan a la expresión creativa y a la participación.

Es recomendable no forzar la intervención de aquellos estudiantes que no se animan a intervenir en las primeras experiencias.

Lectura recomendada:

Sainz García, A.M. (coord.) (2014), Arriba el telón: enseñar Teatro y enseñar desde el teatro. Propuestas didácticas para trabajar el teatro en clase de español, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Disponible en: <https://bit.ly/3aoC4iF>

DURACIÓN: 1 a 3 sesiones

DESCRIPCIÓN

Una vez completado el análisis literario de *La vida es sueño*, se propone un trabajo de producción artística que incorpora saberes de Educación Plástica Visual y Audiovisual. Los grupos de alumnos ya han escogido alguna de las tres opciones:

1. Diseño de la portada para un libro.
2. Creación de un vídeo "Draw my life".
3. Elaboración de un audiolibro.

OBJETIVOS

Que el alumnado:

- Establezca conexiones entre la literatura y otras artes como formas de expresión humana.
- Experimente técnicas y uso de materiales diversos en procesos creativos que pongan en juego los elementos de la obra teatral *La vida es sueño*.
- Planifique los pasos a seguir y lleve adelante un proceso creativo grupal e interdisciplinario.
- Invite a otros a la lectura placentera, al disfrute de la expresión y a la reflexión sobre temas filosóficos.

Opción 1: Diseño del arte de tapa de un libro digital

PASO 1. PRE-PRODUCCIÓN

El interrogante es: ¿Qué debería mostrar la tapa para interpelar al público e invitarlo a la lectura de *La vida es sueño*? Para responderlo será necesario recuperar aquellos aspectos que les resultaron más atractivos de la obra, las preguntas filosóficas o el perfil de los protagonistas y analizar cuáles de estos elementos conectan con cuestiones actuales, que hoy interesan a los adolescentes y jóvenes.

Cada grupo dedicará un tiempo a construir el mensaje que desea transmitir, qué emociones pretende despertar en los potenciales lectores, qué estilo y recursos visuales utilizará.

Una vez consensuadas las ideas, cada integrante del grupo elaborará un boceto y lo pondrá a consideración del grupo para resolver el boceto final.

Sugerimos proponer una revisión de los bocetos, guiados por algunas preguntas: *¿El boceto de la portada logra transmitir la idea que habéis definido? ¿Hay una adecuada combinación imagen, tipografía, colores que os imagináis, distribución en el espacio?*

PASO 2. PRODUCCIÓN

Una vez revisados los bocetos, procederán a la producción utilizando la/s técnica/s elegida/s:

- Si nos inclinamos por la creación de una imagen artística a través de la pintura, un collage u otra técnica plástica, posteriormente podremos digitalizarla para incluirla en la portada digital producida.
- Si la alternativa es la creación de una imagen digital os sugerimos los siguientes bancos de imágenes y programas de edición.

Imágenes disponibles vinculadas al autor y la obra:

- Calderón de la Barca en Biblioteca Digital Hispánica: búsqueda avanzada (Dibujos, grabados y fotografías) <https://bit.ly/3dzEpJO>
- Wikimedia commons <https://commons.wikimedia.org>

Aplicaciones y programas sugeridos:

Editor de fotos y diseñador gráfico

<https://www.fotor.com/es/>

Completo editor de imágenes para el diseño de las imágenes que formarán parte de la portada.

Canva. Creación de portadas de libros:

https://www.canva.com/es_mx/crear/portadas-libros/

Alternativa de diseño sencilla que admite el trabajo con móviles y ofrece consejos para crear portadas de libro.

PASO 3. POSTPRODUCCIÓN

Del mismo modo que toda producción de textos requiere volver a ellos, revisar y ajustar para obtener una nueva versión, una parte importante del proceso creativo en el trabajo con gráficos, implica volver a la idea inicial. Compartir lo producido con personas ajenas a la producción para verificar si la portada transmite lo que se pretendía. A partir de las observaciones obtenidas y las propias, se realizan todos los ajustes necesarios a la obra para obtener la ejecución definitiva.

Opción 2: Vídeo “Draw my life”

PASO 1. PRE-PRODUCCIÓN

Los alumnos seleccionarán uno de los personajes de la obra: Segismundo, Rosaura, Basilio, Clotaldo, Astolfo, Estrella o Clarín, para narrar la particular perspectiva de los acontecimientos que describe la obra. Sugerimos que, si varios grupos escogen esta opción, aborden diferentes personajes.

Comenzarán por volver a la obra de teatro para tomar nota de toda la información referida a la vida de cada personaje, teniendo en cuenta que el objetivo es reconstruir su biografía y detallar su participación en los hechos que se presentan en la historia. Algunos elementos desconocidos podrán reponerse haciendo inferencias y estableciendo conexiones con el contexto y con otros personajes. También será necesario hacerse una idea de los rasgos individuales de cada personaje: su apariencia, su forma de hablar y de pensar, su visión de la realidad, su posición social, etc.

Una vez reunida la información, es importante sistematizarla en una cronología y en un retrato (descripción) del personaje.

PASO 2. PRODUCCIÓN

La producción del audiovisual requiere tomar decisiones relacionadas con la creación artística. A modo de guía, podemos ofrecer estas preguntas al alumnado:

- ¿Cómo contar la historia del personaje a través de dibujos y textos muy breves?
- La voz en off, ¿presentará un relato en primera o en tercera persona?
- ¿Qué elementos de la vida del personaje lo acompañarán en la representación para reforzar su historia de vida?
- ¿El estilo de los dibujos se relacionará de alguna manera con el retrato del personaje?

Compartimos con los alumnos algunos tutoriales y distintas formas de crear el vídeo:

Cómo hacer un vídeo "Draw my life"

<https://youtu.be/FWWS4PhBYwA>

Versión sencilla de producción con dibujos propios. Se puede grabar con el móvil.

Cómo hacer vídeos animados de pizarra

<https://youtu.be/YQdljrYjnzo>

Versión profesional con dibujos preparados y animados.

Recomendamos que escriban el relato de la voz en off, el que servirá como hilo conductor de la grabación de los dibujos. Tened en cuenta que su extensión no deberá superar los 2 o 3 minutos.

Para grabar el vídeo mientras se dibuja, lo ideal es disponer de una cámara sujeta a un trípode y, en su defecto, un móvil que se mantenga fijo en el lugar escogido para filmar. Es importante cuidar la iluminación para que no se proyecten sombras no deseadas.

Una vez realizados los dibujos, convendrá probar que el relato escrito esté en sintonía con la secuencia de dibujos. Realizados los ajustes al guion, podrán grabar el audio mientras reproducen la animación. Esto permitirá anticipar algunas pausas necesarias.

Programa para grabar voz con micrófono.

Grabadora de sonidos de Windows

Apowersoft <https://www.apowersoft.es/grabador-de-audio-gratis>

Grabador de voz de Google <https://online-voice-recorder.com/es/>

Antes de montarlo todo en un mismo vídeo es importante revisar lo producido y, a partir de las observaciones obtenidas y las propias, realizar todos los ajustes necesarios para pasar seguidamente a la etapa de postproducción.

PASO 3. POSTPRODUCCIÓN

La postproducción de un vídeo implica el encaje de todas las piezas. En este caso, habrá que unir la grabación del audio y la grabación de la animación con los dibujos. Para ello se necesitará de un programa de edición de vídeo.

Programas de edición gratuitos recomendados:

Para editar vídeos:

- Filmora: <https://filmora.wondershare.com/es/editor-de-video/>
- Windows Live Movie Maker

Para editar audio:

- Audacity <https://www.audacityteam.org/>

Recordad que lo que hace posible un vídeo con la técnica “Draw my life” es la diferencia de velocidad en la que transcurren el vídeo con los dibujos y la voz. El programa de edición permitirá acelerar el vídeo y establecer pausas en el audio donde se necesiten, recortar partes y añadir mejoras. Finalmente el vídeo se exporta en formato .avi o mp4 que permite compartirlo a través de los entornos disponibles para el alumnado.

Opción 3: Elaboración de un audiolibro

PASO 1. PRE- PRODUCCIÓN

Además de poner en juego habilidades interpretativas, la propuesta consiste en que los alumnos realicen una adaptación de la obra, adecuando el vocabulario a la actualidad o incluso adaptando la historia. Si bien la segunda alternativa exigirá más tiempo, dará lugar a una mayor creatividad y comprensión de la obra original. Tendrán que pensar por ejemplo: ¿En qué circunstancias existiría un Segismundo encerrado? ¿Dónde estaría aislado? ¿Cuáles serían los miedos de un actual Basilio? ¿Qué creencias arraigadas como la predicción de un horóscopo para el rey Basilio podrían inducir acciones tan radicales? ¿Triunfaría la predestinación o el libre albedrío?

A continuación, les solicitaremos que identifiquen los pasos y recursos necesarios para la producción del audiolibro, y distribuyan las tareas y responsabilidades:

- Escritura de un guion del audiolibro.
- Distribución de los personajes y ensayo.
- Requerimientos técnicos (música de fondo, efectos especiales)
- Reservar un espacio apropiado para la grabación en el que haya el mínimo de ruido ambiente.

PASO 2. PRODUCCIÓN

Antes de grabar, es necesario ensayar los diálogos en voz alta y los sonidos (si van a ser generados y grabados). Prestar atención a los tonos de voz, la expresividad y los silencios. Se recomienda grabar por partes (escenas, por ejemplo) para poder rehacer solo una parte, en caso de que sea necesario, y posteriormente unirlos.

Escoger la música será también una parte importante del proceso de producción.

Programa para grabar voz con micrófono.

Grabadora de sonidos de Windows

Apowersoft <https://www.apowersoft.es/grabador-de-audio-gratis>

Grabador de voz de Google <https://online-voice-recorder.com/es/>

Efectos sonoros

<https://www.freesound.org>

Banco de audios del Ministerio de Educación y Cultura:

<http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/>

Música

Bandas sonoras de uso libre: <https://www.freesoundtrackmusic.com/> -

<https://www.musicmediatracks.com/es>

Biblioteca de música de uso libre de Youtube:

<https://www.youtube.com/audiolibrary/music>

Al finalizar este paso, los alumnos deben contar con la grabación del relato con todos sus personajes. La selección de los audios de efectos especiales y la música que utilizarán.

PASO 3. POSTPRODUCCIÓN

La postproducción de un audiolibro implica el encaje de todas las piezas. En este caso, habrá que unir la pista grabación del relato, con la pista de efectos especiales y la pista de música. Para ello se necesitará de un programa de edición de audio.

Programa sugerido:

Para editar audio:

Audacity <https://www.audacityteam.org/>

Cada grupo expondrá su producción al grupo clase.

Preguntas para guiar la puesta en común

Sobre la selección de la producción artística. ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Habéis escogido algo que ya sabíais hacer? ¿Os aventurasteis a un nuevo tipo de desarrollo?

El proceso de producción. ¿Cómo resultó el trabajo en grupos? ¿Cómo os habéis organizado? ¿Habéis repartido responsabilidades, compromisos, tareas?

El producto final. ¿Estáis conformes con su producción? ¿Por qué? ¿Qué valoráis y qué echáis en falta?

Retomamos las preguntas planteadas en el reto inicial

¿Qué pensáis después de haber trabajado con la obra? ¿Creéis en el destino, en la predeterminación de los astros y las fuerzas externas a vosotros? ¿O pensáis que sois absolutamente libres de elegir vuestras acciones y construir vuestro futuro? ¿O quizás pensáis que estamos siendo libres, pero en verdad nuestras decisiones no logran modificar el designio que el destino ha establecido para cada uno de nosotros? ¿La realidad es real o es como cada uno cree que es, como un sueño estando despiertos en el que podemos vivir engañados?

Puentes entre el contexto de la obra y la actualidad. ¿Qué semejanzas y diferencias encontráis con las obras de teatro que habéis visto recientemente?

Mientras un grupo expone, para facilitar la atención de los demás alumnos, sugerimos distribuir una guía de registro de la observación:

Grupo		
Qué presentan		
	3 aspectos a destacar	Propuestas superadoras
Del contenido	-	-
	-	-
	-	-

Del diseño	-	-
	-	-
	-	-
Qué pensé y sentí		

Los registros pueden entregarse al grupo autor para su lectura y luego los conservamos como parte de la evaluación.

1.7 TUTORIALES

- Canva <https://youtu.be/Uabl9y1AeXA>
- Fotor <https://youtu.be/dPTm8kqitIU>
- Filmora: <https://filmora.wondershare.com/es/editor-de-video/>
- Audacity https://alphamanual.audacityteam.org/man/Tutorial_-_Your_First_Recording/es
- Power Director <https://youtu.be/BxTUUze9880>