

**SHAKES
PEARE
FESTIVAL**

The Tempest

2022-23 Guía de estudio

ACERCA DE ESTA GUÍA DE ESTUDIO

El Colorado Shakespeare Festival pronto enviará actores a su escuela como parte de un proyecto de Shakespeare y prevención de la violencia. Esta guía de estudio es un recurso para usted, ya sea administrador, consejero, maestro o estudiante. Nuestro programa tiene más éxito cuando los participantes se han preparado por adelantado, recomendamos que utilices esta guía de estudio para conectar el material a su plan de estudios. Shakespeare ofrece una oportunidad maravillosa para explorar preguntas significativas, y lo alentamos a usted y a sus estudiantes a involucrarse profundamente con esas preguntas.

Guía de estudio escrita y editada por la Dra. Amanda Giguere y la Dra. Heidi Schmidt, con aportes de Lulu Buck (Equidad Educativa y Compromiso Comunitario, Distrito Escolar de St. Vrain Valley), Georgina Owen (Oficina de Educación Cultural y Lingüísticamente Diversos), Judi Hofmeister (Departamento de Educación de Colorado), Dra. Lena Heilmann (Oficina de Prevención del Suicidio de Colorado), Laurie Keith (Centro para el Estudio y Prevención de la Violencia), Brett Cogswell (Safe2Tell), y Josue Miranda (traductor).

ACERCA DE SHAKESPEARE Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

El Colorado Shakespeare Festival (CSF) se asocia con dos departamentos de CU Boulder: El Centro para el Estudio y Prevención de la Violencia (CEPV) y el Departamento de Teatro y Danza para crear un programa itinerante que aumenta la conciencia de Shakespeare y la prevención de la violencia.

Nuestros actores visitarán su escuela para realizar una obra abreviada de tres actores, *The Tempest*, que explora el ciclo de la violencia, utilizando investigaciones del Centro para el Estudio y Prevención de la Violencia. En una actuación de 30 minutos y en un taller de 50 minutos (en persona o en línea), trazamos paralelos entre el mundo de Shakespeare y el nuestro. Recomendamos el rendimiento para los grados 3-5.

El teatro se trata del trabajo en equipo, la empatía y el cambio. Cuando sus estudiantes vean la obra, observarán malentendidos, malos tratos, crueldad, humillación y reconciliación. Verán ejemplos de relaciones insalubres y destructivas, también verán a personajes que se convierten en “Upstanders” — una persona que elige ayudar a prevenir o evitar que otros sean maltratados. Esta obra abre el diálogo sobre el ciclo de violencia y maltrato, y nos recuerda que el cambio siempre es posible.

Los talleres después de la obra utilizan actividades teatrales para aumentar la capacidad de sus estudiantes para trabajar en equipo y ser Upstanders. Empleamos actividades que desarrollan la empatía y el trabajo en equipo, elementos clave en la creación de un ambiente escolar positivo.

Nuestro objetivo en nuestra breve visita es inspirar a sus estudiantes con teatro profesional en vivo, pero el trabajo no termina cuando nuestros actores se van. Le animamos a continuar esta conversación después de nuestra visita para crear un cambio positivo en su propia escuela.

ESTÁNDARES CURRICULARES DE COLORADO 2020

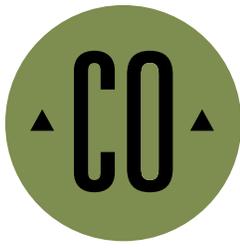
Este programa fue desarrollado con un enfoque basado en estándares en múltiples áreas de contenido. Las áreas de contenido abordadas por la obra, los talleres en persona o en línea y de esta guía de estudio incluyen:

- Salud integral
- Lectura, Escritura y Comunicación
- Drama y Artes Teatrales
- Enseñanza culturalmente receptiva
- Aprendizaje Social y Emocional



CU★PRESENTS





**SHAKES
PEARE
FESTIVAL**

SOBRE THE TEMPEST

¿Por Qué Esta Obra?

Cuando todos sus enemigos naufragan en su hogar mágico en la isla, Prospero debe elegir entre buscar venganza o perdonar a aquellos que le hicieron mal.

The Tempest muestra personajes atrapados en un ciclo de violencia; Prospero fue profundamente herido por su hermano, Antonio, hace muchos años. Desde entonces, Prospero ha estado tramando venganza. Ahora, finalmente tiene la oportunidad de vengarse de su hermano engañoso. ¿Qué significa “desquitarse”? ¿A quién ha perjudicado Prospero mientras estaba obsesionada con vengar la crueldad de su hermano? ¿Ha cometido Prospero, en el proceso de “corregir los errores” de su hermano, errores similares? ¿Qué se necesitará para que Prospero realmente perdona a alguien que la ha lastimado? ¿Puede Prospero aprender a sanar de una manera saludable?

Reparto de Tres Personas

La versión de Shakespeare de esta obra tiene 20 personajes. Combinamos algunos papeles y eliminamos otros, pero todavía tenemos 9 personajes, interpretados por sólo 3 actores. El desafío aquí viene de cómo diferenciamos a estos personajes. ¡Busque diferentes piezas de vestuario (como sombreros)!

Intercambio de Género

En la época de Shakespeare, solo a los hombres se les permitía actuar públicamente, por eso las obras de Shakespeare presentan MUCHOS personajes masculinos. Estas restricciones no tienen sentido en el mundo de hoy, entonces hemos cambiado la identidad de género de algunos de estos personajes (en nuestra producción, ¡todos interpretados por mujeres!). Esperamos crear nuevas posibilidades dentro de estas obras de 400 años de antigüedad, para que reflejen nuestro propio tiempo.

Shakespeare Bilingüe

En esta producción, algunos personajes hablan en español. Shakespeare pertenece a todos nosotros, y esperamos que cuando vea a un personaje que habla español, te ayuda a ver la capacidad de Shakespeare de cruzar fronteras y conectar a personas de diferentes orígenes. Si puedes hablar español o no, ¿cómo cambia la forma en el que escuchas la obra?

RECONOCIMIENTO DE LAS TIERRAS

Honramos y reconocemos que el Colorado Shakespeare Festival reside en los territorios tradicionales y las patrias ancestrales de las naciones Arapaho, Cheyenne y Ute. Reconocemos los sistemas sofisticados e intrincados de conocimiento que los pueblos indígenas han desarrollado en relación con sus tierras y respetamos a los pueblos diversos e indígenas que aún están conectados a esta tierra. Puede obtener más información sobre los habitantes originales donde vive buscando su dirección (o la de su escuela) en native-land.ca

safe²tell Colorado

SAFE2TELL es una línea de consejos anónima para denunciar el bullying y otros comportamientos inapropiados. Puedes usar tu voz para mejorar la vida de otra persona. A veces, si TÚ no hablas por alguien, nadie más lo hará. Cuando hace una llamada o reporta un comportamiento de bullying en línea, nadie podrá saber que estás dando el reporte. No se piden nombres y no se pueden rastrear las llamadas telefónicas a Safe2Tell. Es completamente anónimo y puedes reportar en español.

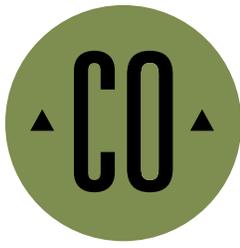
CÓMO DENUNCIAR: (877) 542-7233 | safe2tell.org | Descargue la aplicación

Colorado Shakespeare Festival Programas Educativos

coloradoshakes.org/education
csfedout@colorado.edu
(303) 735-1181

Centro de Estudios y Prevención de la Violencia

colorado.edu/cspv
(303) 492-1032



**SHAKES
PEARE
FESTIVAL**

¿Cómo me preparo?

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL MAESTRO

Esto podría ser la primera exposición de sus estudiantes al teatro y / o al Shakespeare, por lo que recomendamos establecer algunas normas con sus estudiantes para prepararse para este programa:

- En el teatro, los actores son vulnerables en el escenario; se meten en los zapatos de otro personaje (metafóricamente) y nos ayudan a ver el mundo desde la perspectiva de otra persona. Para que los actores hagan su trabajo, necesitan saber que su audiencia respetará su trabajo, su valentía y su honestidad.
- Respetaremos a los actores, nos respetamos unos a otros y nos respetaremos a nosotros mismos. ¿Cómo cultivamos el respeto mutuo en clase?
- ¡Intentar cosas nuevas es difícil! Cuando los actores nos visitan en clase, es posible que se nos pidan que salgamos de nuestra zona de confort y participemos en algunas actividades con los actores. Apoyémonos unos a otros por ser valientes, honestos e intentar cosas nuevas.
- Los talleres de Shakespeare y la prevención de la violencia después de la presentación enfatizan tres ideas clave: Trabajo en equipo, Empatía y Cambio. ¿Qué tienen en común estas cosas? ¿Cómo podemos prepararnos para trabajar en equipo, practicar empatía y ensayar el cambio que nos gustaría ver en nuestra comunidad?

¿Cómo preparo a mis alumnos para la obra?

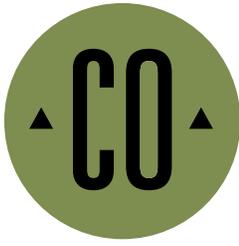
- Revisa Conoce a los personajes (págs. 4-5) y Cosas de buscar mientras ves la obra (pág. 6) con sus estudiantes. Puede imprimir estas páginas como una introducción para familiarizar a sus estudiantes con los personajes, la trama y algunos temas de la obra.
- Utilice el Plan de Mini-Lección (pág. 7) y el organizador gráfico (págs. 8-9) para ayudar a sus estudiantes a pensar en algunas de las grandes preguntas presentadas en *The Tempest*.
- Discuta la etiqueta teatral apropiada con sus estudiantes. Nuestra actuación es frecuentemente interactiva (como las actuaciones originales de Shakespeare). Se alienta a los estudiantes a reír y aplaudir cuando disfrutan del espectáculo, aunque les pedimos que no tengan conversaciones privadas, no usen teléfonos celulares, no coman durante la actuación o distraigan a los artistas o a sus compañeros. Recuérdeles que así como pueden ver y escuchar a los actores, los actores también pueden ver y escuchar a la audiencia.

¿Cómo me preparo para los talleres después de la obra?

- Esté listo para participar y ayudar a facilitar el taller junto con los actores. ¡Cuanto más involucrados estén, más aprenden sus estudiantes!
- Hable con su clase sobre el próximo taller de teatro dirigido por actores. Establezca expectativas sobre intentar cosas nuevas y respetarse mutuamente.
- Si es posible, empuje los escritorios y sillas a un lado de su salón de clase para crear un espacio abierto y amigable para el movimiento del taller.
- Al final del taller, nuestro facilitador saldrá de la sala mientras usted conduce una encuesta anónima de 3 preguntas con sus estudiantes. No te preocupes, ellos te darán una tarjeta con las preguntas e instrucciones.

¿Qué debo hacer después de la visita?

- Completa esta encuesta de 5 minutos para darnos su opinión del programa.
- Use las preguntas de discusión (pág. 7) para tener una conversación de seguimiento con su clase sobre la obra y el taller.
- Busque maneras de integrar las ideas y preguntas planteadas en el programa de CSF en sus planes de lecciones a lo largo del año.



SHAKES
PEARE
FESTIVAL

Conoce a los personajes (y los actores que los interpretan)

HACE 12 AÑOS EN MILAN

Prospero, el duque, fue traicionado por su hermano, **Antonio**, quien volvió a sus amigos contra ella y le robó su posición. Prospero fue expulsado de Milán y zarpó en el mar, junto con su pequeña hija **Miranda**. Aterrizaron en una pequeña isla y comenzaron una nueva vida. Prospero usa magia para gobernar la isla, y dos nativos de la isla (**Caliban** y un espíritu llamado **Ariel**) ahora trabajan para ella.



Antonio



Prospero



Miranda



Ariel



Caliban

AL COMIENZO DE LA OBRA

Durante 12 años, Prospero ha planeado su venganza. Ella y Ariel usan magia para crear una tormenta gigante (una tempestad), y naufraga a sus antiguos enemigos en la costa de la isla. Ariel separa a los sobrevivientes en 3 grupos.

Antonio (hermano de Prospero) está varado con el **Rey Alonso** de Nápoles (un reino vecino a Milan).

Stephano y **Trinculo** (mayordomo y bufón del Rey Alonso) se encuentran en la isla y creen que todos los demás en el barco se han ahogado.

Ferdinand es el príncipe de Nápoles, hijo de Alonso. Varado del resto de sus amigos, asume que es el único sobreviviente y, por lo tanto, el rey de Nápoles. Conoce a Miranda en la isla y se enamora de ella, tal como Prospero planeó.



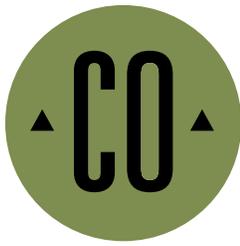
Antonio & Alonso



Stephano & Trinculo



Ferdinand



SHAKES
PEARE
FESTIVAL

Personajes (cont.)

¡LA TRAMA SE COMPILCA!

Los años de planificación de Prospero finalmente se están uniendo, pero ella no es la única que planea algo...

Ariel pone un hechizo de sueño en el **Rey Alonso**, lo que le da a **Antonio** la oportunidad de pensar en un plan malvado. Robó el ducado de Próspero, ¿por qué no convertirse también en el rey de Nápoles? Ariel interviene justo a tiempo y evita que Antonio tome una decisión perjudicial.

Mientras tanto, **Caliban** conoce a **Stephano** y **Trinculo** y decide mostrarles la isla. Convencido de que Stephano sería un mejor (y más amable) líder que Prospero, Caliban insta a sus nuevos amigos a derrocar a Prospero y convertirse en los nuevos gobernantes de la isla. A Stephano le gusta esta idea, pero Trinculo es escéptico.



Ariel
Antonio & Alonso

Caliban
Stephano & Trinculo

“HAY MÁS MÉRITO EN LA VIRTUD QUE EN LA VENGANZA.”

Mientras Prospero reúne a todos para completar su venganza perfecta, Ariel la convence de perdonar a su hermano.

Prospero revela su identidad verdadera a su hermano **Antonio**, reúne al **Príncipe Ferdinand** con su padre, el **Rey Alonso**, y presenta a la pareja recién comprometida, **Ferdinand** y **Miranda**.

Prospero renuncia a su magia, libera a **Ariel** y **Caliban**, y se prepara para irse a casa a Milán. Antes de zarpar, pide perdón: “Como tú de los crímenes serías perdonado, deja que tu indulgencia me libere”.

LO QUE SABEMOS DEL BULLYING ESCOLAR Y LA VIOLENCIA JUVENIL

- El 5% de los estudiantes en este país faltan a la escuela cada día debido al bullying. Eso se traduce en 160,000 estudiantes que faltan a la escuela diariamente.
- El 57% de las veces, el bullying se detiene en 10 segundos o menos cuando un espectador se convierte en un upstander.

FACTORES PROTECTORES QUE REDUCEN EL RIESGO DE VIOLENCIA

- Relaciones de apoyo
- Conexiones con compañeros, escuela, familia y comunidad
- Involvement in prosocial activities

NOMBRE: _____

Mientras ves *The Tempest*, busca:

UN DESEQUILIBRIO DE PODER

Ejemplo(s) _____

UN CASO DE INTIMIDACIÓN

Ejemplo(s) _____

ALGUIEN QUE ES IRRESPECTUOSO PORQUE ALGUIEN MÁS FUE IRRESPECTUOSO PRIMERO

Ejemplo(s) _____

ALGUIEN QUE ELIGE DAÑAR EN LUGAR DE AYUDAR

Ejemplo(s) _____

ALGUIEN QUE ELIGE AYUDAR

Ejemplo(s) _____

UN ACTO DE BONDAD

Ejemplo(s) _____

ALGUIEN QUE CAMBIA

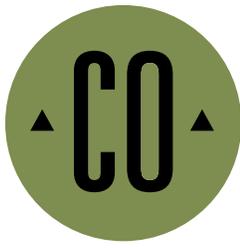
Ejemplo(s) _____

¿QUÉ ES LA CONDUCTA DEL BULLYING?

Antes de ver la obra, revisa la definición de acoso:

1. Hay intención de molestar o de insultar (La persona QUIERE hacerlo)
2. Sucede con frecuencia o de vez en cuando (y a veces empeora)
3. Existe un desequilibrio entre la persona haciendo la conducta del bullying y la persona afectada por el bullying (una persona tiene más poder sobre el otro)

Como clase, discuta lo que esto significa: ¿Cuál es la diferencia entre el acoso escolar y otros tipos de conflictos? ¿Se podría prevenir algo del bullying si practicamos la empatía? ¿Qué haces cuándo ves un comportamiento de bullying?



SHAKES
PEARE
FESTIVAL

Mini-Plan de Lecciones

INSTRUCCIONES PARA PROFESORES | ANTES DE VER LA OBRA

Justificación: Esta actividad presentará a los estudiantes a temas fundacionales de la producción de *The Tempest* (como la construcción de comunidades) y animarlos a desarrollar sus propias ideas antes del taller de prevención de la violencia con los actores del Colorado Shakespeare Festival.

Objetivo: Los estudiantes elaborarán estrategias de forma independiente sobre las relaciones interpersonales, se pondrán en los zapatos de un líder comunitario, analizarán el texto de la obra y participarán en una discusión en clase sobre la construcción de comunidades saludables.

Instrucciones: Imprime pág. 8-9 para su clase.

2020 ESTÁNDARES ACADÉMICAS DE COLORADO:

Arte Dramático y Teatral: Estándar: Responda críticamente:

- Graduados preparados: Relacionar ideas y trabajos artísticos con el contexto social, cultural e histórico para profundizar la comprensión

Lectura, Escritura y Comunicación: Expresión oral y Capacidad de Escuchar

- 3.1.1. Participar cooperativamente en actividades grupales
- 4.1.1. Publique preguntas reflexivas después de escuchar activamente a los demás
- 5.1.1. Colaborar en discusiones que sirvan a diversos propósitos y aborden diversas situaciones

Lectura, Escritura y Comunicación: Lectura para todos los Propósitos:

- Graduados preparados: leer una amplia gama de textos literarios para construir conocimiento y comprender la experiencia humana

Salud Integral: Prevención y Gestión de Riesgos.

- Graduados preparados: aplicar conocimientos y habilidades que promuevan relaciones sanas y libres de violencia

CONEXIONES ADICIONALES

Aprendizaje Social y Emocional

- Auto conciencia: Confianza en sí mismo
- Conciencia social: percibir o entender una situación social, empatía, respeto por los demás
- Tomar decisiones responsables: análisis de situaciones, resolución de problemas, reflexión, responsabilidad ética
- Habilidades para mantener una relación saludable: Comunicación, compromiso social, promover relaciones, trabajo en equipo

Enseñanza Culturalmente Receptiva:

<https://www.understood.org/articles/en/what-is-culturally-responsive-teaching>

- Los estudiantes aportan su experiencia con los demás
- Promover el respeto por las diferencias de los estudiantes
- Discutir los problemas del mundo real en la clase
- Desarrollar y mantener las relaciones con los estudiantes

Después de ver la obra: Preguntas de discusión

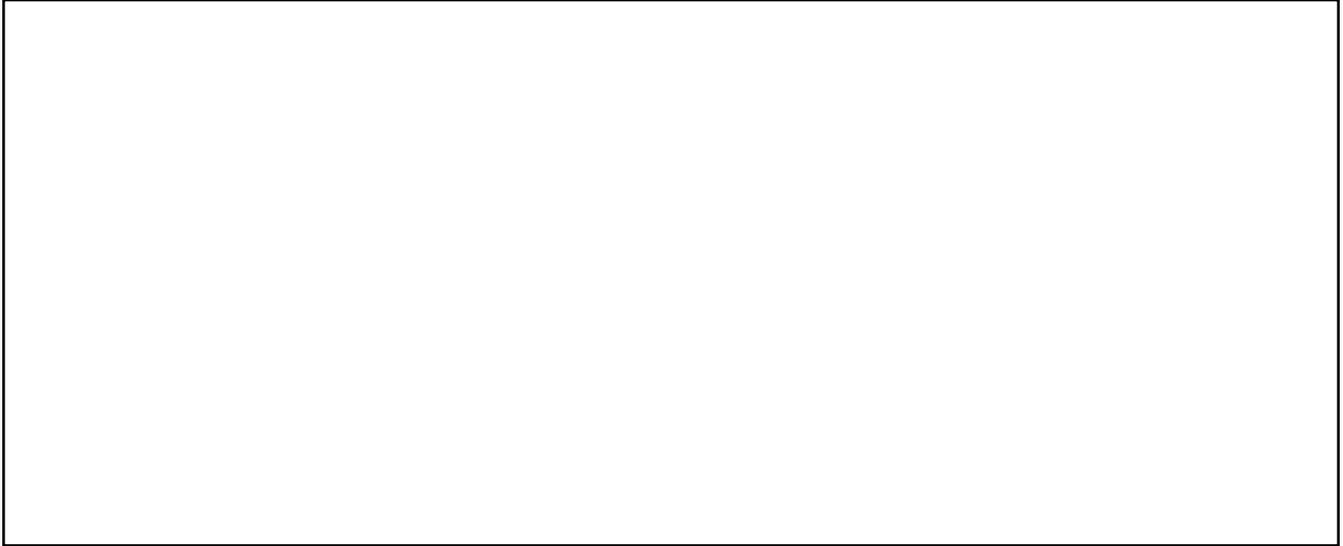
- ¿Por qué crees que los actores siguen interpretando las obras de Shakespeare? ¿Qué tienen para enseñarnos estas historias hoy?
- En la obra original de Shakespeare, todos los actores eran hombres y todos hablaban inglés. En esta producción exclusivamente femenina, Prospero es interpretada como una mujer y algunos personajes hablan español. ¿Cómo crees que cambiar el género o el idioma principal de un personaje afecta la historia?
- ¿Qué es la empatía? ¿Por qué es importante? ¿Alguna vez tuviste un momento en el que "te pusiste en los zapatos de otra persona"? ¿Qué aprendiste de eso?
- Los actores utilizan el trabajo en equipo para confiar unos en otros cuando están en el escenario. ¿Cómo es útil el trabajo en equipo en la escuela?
- Durante la mayor parte de la obra, Prospero se centra en vengarse de su hermano, Antonio. Al final de la obra, Próspero cambia de opinión. ¿Qué crees que la hace cambiar de opinión y elegir perdonar a su hermano?
- Próspero se da cuenta de que tiene que elegir entre "virtud" y "venganza". ¿Qué significan esas palabras para ti? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ellos?
- ¿Cuál fue la parte más memorable de la actuación?

NOMBRE: _____

Antes de ver la obra de *The Tempest*: Actividad de imaginación, Parte 1

Los actores del Colorado Shakespeare Festival presentarán una obra llamada *The Tempest*. En la obra, cuando el hermano de Prospero, Antonio, es cruel con ella, Prospero queda embarrancado en una isla con su hija, Miranda. Ella tiene que comenzar una nueva vida en un lugar extraño. ¿Qué pasa si te encuentras embarrancado en un lugar desconocido? ¿Cómo comenzarías de nuevo y qué necesitarías para crear tu nuevo hogar una comunidad saludable y feliz?

1. Haz un dibujo de ti mismo en tu nuevo hogar en la isla. ¿Qué tienes contigo? ¿Provisiones? ¿Otra persona?



2. Cuando llegas a la isla, conoces a otras personas que ya viven allí que son muy diferentes a ti. ¿Cómo crearías una comunidad saludable y feliz con ellos? ¿Cuáles son las tres reglas más importantes en las que estaría de acuerdo con los isleños y por qué?

Regla 1. _____ ¿Por qué? _____

Regla 2. _____ ¿Por qué? _____

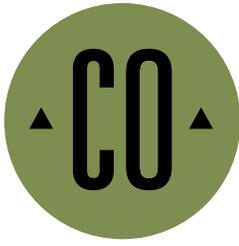
Regla 3. _____ ¿Por qué? _____

3. Si otra persona en la isla hirió mis sentimientos, aquí hay tres formas saludables en que podría responder:

1. _____

2. _____

3. _____



**SHAKES
PEARE
FESTIVAL**

Consejos del Centro para el Estudio y la Prevención de la Violencia

CÓMO SER UN UPSTANDER

- No participes si alguien te anima a burlarte y atormentar a otra persona.
- Trata de obtener ayuda de un maestro, padre u otro adulto de confianza si ves a alguien intimidando a otra persona. No se trata de acusar a alguien ni ser chismoso. Se trata de ayudar a su comunidad. Al hablar con un adulto de confianza, estás diciendo que no crees que el bullying sea aceptable y que no quieres que otros sean maltratados.
- Trata de que la persona que está maltratada hable con un adulto de confianza. Pida u ofrezca ir con ellos.
- Dígale a un adulto de confianza usted mismo si la persona que está maltratada no está dispuesta a denunciarlo. No informes a la persona que se comportó como un bully que usted lo denunció, para que no se vuelva agresivo hacia usted.

ENCUESTAS SOBRE EL CLIMA ESCOLAR

Uno de los componentes más importantes de una escuela segura es el clima en el que los jóvenes se sientan seguros y apoyados en su ambiente de aprendizaje. Como parte del proyecto Safe Communities Safe Schools (SCSS), el Centro para el Estudio y la Prevención de la Violencia ofrece encuestas sobre el clima escolar, a un bajo costo, con opciones para estudiantes, administradores y padres. Para obtener más información sobre nuestras encuestas o para administrar cualquiera de las encuestas SCSS en su escuela, comuníquese con nosotros por correo electrónico a cspv@colorado.edu o por teléfono al 303-492-1032.

<https://cspv.colorado.edu/what-we-do/surveys/>

LA BONDAD NUNCA ES UN SIGNO DE DEBILIDAD

Patrocinadores del programa

“No puedo dar otra respuesta que gracias, y gracias, y siempre gracias”

-Twelfth Night

El Colorado Shakespeare Festival está profundamente agradecido del apoyo de estos generosos patrocinadores, quienes hacen posible el programa de Shakespeare y la prevención de la violencia.



Office for Outreach and Engagement
UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER



BOULDER ARTS
COMMISSION

**Ligature
Creative**

**Dorothy & Anthony
Riddle Foundation**