

**SHAKESPEARE
FESTIVAL**

Twelfth Night

Guía de Estudio 2024-25

ACERCA DE ESTA GUÍA DE ESTUDIO

El Colorado Shakespeare Festival (CSF) 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 las escuelas se preparan con anticipación, por lo que le alentamos a usar esta guía de estudio para conectar el material con su plan de estudios. Shakespeare ofrece una maravillosa oportunidad para explorar preguntas significativas, y le animamos a usted y a sus estudiantes a profundizar en esas preguntas.

Esta guía de estudio fue 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 Diversa de Colorado), Judi Hofmeister (Departamento de Educación de Colorado), Laurie Keith (Centro para el Estudio y la Prevención de la Violencia), Brett Cogswell (Safe2Tell), y Josue Miranda (traductor al español).

ACERCA DE SHAKESPEARE Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

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

Nuestros actores visitarán su escuela para presentar una versión abreviada de tres actores de *Twelfth Night* que explora el ciclo de la violencia, utilizando investigaciones del CSPV. En una presentación de 30 minutos y talleres en el aula de 50 minutos, trazamos paralelismos entre el mundo de Shakespeare y el nuestro. Recomendamos la presentación para los grados 3-5.

El teatro se trata de trabajo en equipo, empatía y cambio. Cuando sus estudiantes vean la obra, observarán malentendidos, maltrato, crueldad y reconciliación. Verán ejemplos de relaciones destructivas e insalubres, así como personajes que se convierten en “defensores activos,” personas que eligen ayudar. Esta obra está diseñada para abrir el diálogo sobre el ciclo de la violencia y el maltrato, y para recordarnos a todos que el cambio siempre es posible.

Los talleres en el aula después de la obra utilizan actividades teatrales para aumentar la capacidad de sus estudiantes para trabajar en equipo y ser defensores activos. Empleamos actividades de desarrollo de empatía y trabajo en equipo, elementos clave para crear un ambiente escolar positivo.

Nuestra breve visita a su escuela tiene como objetivo inspirar a sus estudiantes con teatro profesional en vivo, pero el trabajo no termina cuando nuestros actores se van. Le alentamos a continuar esta conversación después de nuestra visita para crear un cambio positivo en su propio entorno escolar.

ESTÁNDARES DEL CURRÍCULO DE COLORADO

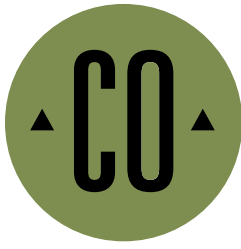
Este programa fue desarrollado con un enfoque basado en estándares en varias áreas de contenido. Las áreas de contenido abordadas por las presentaciones, los talleres en el aula y el contenido de esta guía de estudio incluyen:

- Lectura, Escritura y Comunicación
- Aprendizaje Social y Emocional
- Drama y Artes Teatrales
- Habilidades Esenciales de Colorado
- Salud Integral

CU★PRESENTS

**SHAKES
PEARE
FESTIVAL**

ACERCA DE TWELFTH NIGHT

¿Por qué esta obra?

Twelfth Night se encuentra en Illyria, un mundo al revés, donde naufragios, gemelos perdidos, canciones, celebraciones y las aficciones chocan. En este mundo ruidoso, un personaje se convierte en el blanco de una broma, y las cosas se salen de control rápidamente. Esta obra ofrece oportunidades para discusiones sobre el ciclo de violencia, intimidación y momentos de elección..

Reparto de tres personas

La versión de Shakespeare de esta obra tiene 17 personajes. Combinamos algunos papeles y eliminamos a otros, pero todavía tenemos 9 personajes, incluyendo un conjunto de gemelos, 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, sólo los hombres pudieron actuar públicamente, por eso las obras de Shakespeare muestran más personajes masculinos que femeninos. Estas restricciones no tienen sentido en el mundo de hoy y nuestra producción incluye algunos personajes masculinos interpretados por mujeres. Al hacer que las mujeres interpreten papeles originalmente escritos por hombres, esperamos forjar nuevas posibilidades dentro de estas obras de teatro de 400 años de antigüedad, y permitir que las obras reflejen nuestro propio tiempo.

Shakespeare bilingüe

En esta producción, algunos personajes hablan ocasionalmente en español. Shakespeare pertenece a todos nosotros, y esperamos que al ver a un personaje que habla español, esto le ayude a apreciar la capacidad de Shakespeare para trascender fronteras y conectar a personas de diferentes orígenes. Hable usted o no español, ¿cómo impacta esta elección en la forma en que escucha la obra?

LA AMABILIDAD NUNCA ES UNA SEÑAL DE DEBILIDAD

Reconocimiento de la Tierra

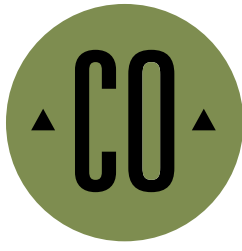
Honramos y reconocemos que el Colorado Shakespeare Festival se encuentra en los territorios tradicionales y tierras ancestrales de las Naciones Arapaho, Cheyenne y Ute. Reconocemos los sistemas de conocimiento sofisticados e intrincados que los pueblos indígenas han desarrollado en relación con sus tierras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

SAFE2TELL ofrece a los estudiantes, padres y miembros de la comunidad una forma segura y anónima de informar sobre cualquier problema que preocupe su seguridad o la de los demás. Puedes usar tu voz para mejorar la vida de otra persona. A veces, si TÚ no hablas por alguien, nadie más lo hará. Puedes marcar la diferencia. Safe2Tell no pedirá tu nombre ni información de contacto cuando hagas un informe.

CÓMO INFORMAR: (877) 542-7233 | safe2tell.org | Descargar la aplicación móvil

Programas Educativos del Colorado Shakespeare Festival coloradoshakes.org/education csfedout@colorado.edu (303) 735-1181	Centro para el Estudio y la Prevención de la Violencia colorado.edu/cspv (303) 492-1032

**SHAKES
PEARE
FESTIVAL**

¿Cómo me preparo?

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA MAESTROS

Esta podría ser la primera exposición de sus estudiantes al teatro y/o a 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 ponen en el lugar de otro personaje (metafóricamente) y nos ayudan a ver el mundo desde la perspectiva de otra persona. Para que los actores puedan desempeñar su trabajo, necesitan saber que su audiencia respetará su trabajo, su valentía y su honestidad.
- Respetaremos a los actores, nos respetaremos mutuamente y nos respetaremos a nosotros mismos. ¿Cómo cultivamos un aula de respeto mutuo?
- ¡Probar cosas nuevas es difícil! Cuando los actores visiten nuestro aula, podríamos ser invitados a salir de nuestra zona de confort y participar en algunas actividades con ellos. Apoyémonos unos a otros por ser valientes, ser honestos y por intentar cosas nuevas.
- Los talleres posteriores a la actuación de Shakespeare y la Prevención de la Violencia enfatizan tres ideas clave: Trabajo en equipo, Empatía y Cambio. ¿Qué tienen en común estas cosas? ¿Cómo podemos prepararnos para trabajar en equipo, practicar la empatía y ensayar el cambio que nos gustaría ver en nuestra comunidad?

¿Cómo preparo a mis estudiantes para la obra?

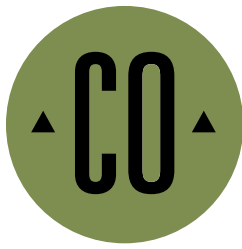
- Revise “Conozca a los Personajes” (pág. 4) y “Cosas a Observar” (pág. 8) con sus estudiantes. Puede imprimir estas páginas como folletos para familiarizar a sus estudiantes con los personajes, la trama y algunos temas de la obra.
- Utilice el Plan de Mini-Lección (pág. 6) y la actividad (pág. 7) para ayudar a sus estudiantes a reflexionar sobre algunas de las grandes preguntas presentadas en *Twelfth Night* antes de la actuación.
- Discuta la etiqueta adecuada del teatro con sus estudiantes. Nuestra actuación es frecuentemente interactiva (al igual que las actuaciones originales de Shakespeare). Se alienta a los estudiantes a reír y aplaudir cuando disfrutan del espectáculo, aunque les pedimos que no mantengan conversaciones privadas, usen teléfonos celulares, coman durante la actuación o distraigan a los actores o a sus compañeros. Recuerde que así como ellos pueden ver y oír a los actores, los actores también pueden ver y oír a la audiencia.

¿Cómo me preparo para los talleres posteriores a la obra?

- ¡Prepárese para participar y co-facilitar con nuestro artista educativo! Cuanto más involucrado esté, más aprenderán sus estudiantes.
- Hable con su clase sobre el próximo taller de teatro dirigido por actores. Establezca expectativas sobre intentar cosas nuevas y respetarse mutuamente.
- Empuje los escritorios/sillas hacia un lado de su aula para crear un espacio abierto y propicio para el movimiento.
- Al final del taller, nuestro artista educativo saldrá del aula mientras usted realiza una encuesta anónima de 3 preguntas con sus estudiantes. No se preocupe por prepararse; le darán una tarjeta con las preguntas preimpresas.

¿Qué debo hacer después de la visita?

- Complete la encuesta de 5 minutos en su correo electrónico de agradecimiento para hacernos saber su opinión.
- Utilice las Preguntas de Discusión (pág. 9) para tener una conversación de seguimiento con sus estudiantes sobre la actuación y los talleres.
- Busque formas de integrar la actuación y el taller en sus unidades a lo largo del año, vinculando sus planes de lecciones a las ideas y preguntas planteadas por la visita de los actores del CSF.

**SHAKES
PEARE
FESTIVAL**

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

VIOLA

Una joven sobreviviente de un naufragio que cree que su hermano gemelo ha muerto. Viola se disfraza de hombre, adopta el nombre de Cesario y consigue un trabajo con Orsino.

SEBASTIAN

El hermano gemelo de Viola. Sobrevive al naufragio y finalmente llega a Illyria, donde es confundido con la persona ficticia de Viola, "Cesario".

ORSINO

Un duque en Illyria. Cree que está desesperadamente enamorado de Olivia, pero posiblemente está más enamorado del amor en sí. Aprende que el verdadero amor está justo frente a él.

OLIVIA

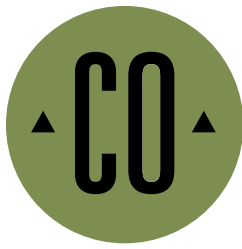
Una condesa en Illyria. Está de luto por su hermano (como Viola) y no tiene interés en Orsino. Sin embargo, se enamora perdidamente de Cesario, quien en realidad es Viola disfrazada.

NÁUFRAGA EN ILLYRIA

Viola naufraga en las costas desconocidas de Illyria. Ella asume que su hermano gemelo, Sebastián, se ahogó en el naufragio.

LOS ILLYRIANS

Illyria tiene su propio drama. Orsino está enamorado de Olivia, pero ella no lo corresponde. Viola/Cesario consigue un trabajo con el duque.

**SHAKES
PEARE
FESTIVAL**

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

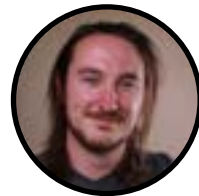
MALVOLIO

El mayordomo o sirviente de Olivia. A Malvolio le gustan las reglas, desaprueba a Toby y Andrew, y tiene un enamoramiento secreto por Olivia.

TOBY

El primo de Olivia, a quien le encanta bailar, festejar y escuchar música.

ANDREW

El amigo tonto de Toby. También tiene un enamoramiento por Olivia, aunque rápidamente queda claro que ella está más interesada en Cesario.

ACTOR SUPLENTE / ENCARGADA DE ESCENARIO

Nuestra encargada de escenario, Sarah, hace mucho trabajo detrás del escenario para asegurarse de que esta actuación salga bien. También es una "swing" o suplente. ¡Ha aprendido TODOS los roles de esta producción, así que si alguien se enferma, Sarah puede actuar en su lugar!

TRUCOS

En casa de Olivia, su primo Toby no se lleva bien con su mayordomo Malvolio, y esto se está convirtiendo en un problema.

Toby y Andrew planean una broma. Le envían un mensaje a Malvolio, haciéndose pasar por Olivia, diciéndole que sonría mucho y que use medias amarillas, ¡el color menos favorito de Olivia!

DESCONTROLÁNDOSE

Malvolio cae en la broma, comienza a actuar de manera extraña frente a Olivia y termina encerrado en un cuarto oscuro.

La broma ha ido demasiado lejos. ¿Cómo pueden Toby y Andrew arreglarlo?

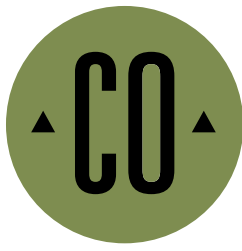
RESOLUCIÓN?

¿Recuerdas al hermano gemelo perdido de Viola, Sebastian? Aparece y Olivia lo confunde con

Cesario (quien en realidad es Viola).

Los personajes aclaran quién es quién.

Malvolio promete venganza contra todos.

SHAKES
PEARE
FESTIVAL

Mini-Plan de Lecciones

INSTRUCCIONES PARA PROFESORES | ANTES DE VER LA OBRA

Razonamiento: Esta mini-lección presentará a los estudiantes la trama de *Twelfth Night* y los preparará para participar en un taller de Shakespeare y Prevención de la Violencia con un actor del CSF.

Objetivo: Los estudiantes podrán articular los pensamientos y sentimientos de dos personajes muy diferentes en *Twelfth Night* al practicar la empatía e imaginar las respuestas de los personajes a múltiples escenarios de la obra.

Instrucciones: Utilice cualquier información relevante de la Guía de Estudio para presentar algunos de los personajes, puntos de la trama y temas de *Twelfth Night* a sus estudiantes.

Comparta el organizador gráfico con sus estudiantes (pág. 7). Después de que los estudiantes hayan completado su trabajo, invítelos a compartir sus respuestas en parejas o a crear una sesión de lluvia de ideas sobre la empatía en clase.

ESTÁNDARES CURRICULARES DE COLORADO

<https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/standards>

Lectura, Escritura y Comunicación

Estándar 1: Expresión oral y Capacidad de Escuchar

- Graduados preparados: colaborar eficazmente como miembros del grupo o líderes que escuchan activa y respetuosamente; plantear preguntas reflexivas, reconocer las ideas de los demás; y aportar ideas para promover el logro de un objetivo por parte del grupo

Lectura, Escritura y Comunicación Estándar 2: Lectura para todos los Propósitos

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

Arte Dramático y Teatral: Estándar Estándar 3: Responder críticamente

- Percibir y analizar el trabajo artístico
- Interpretar la intención y el significado en el trabajo artístico
- Conectar las experiencias artísticas con nuestro mundo; pasado, presente y futuro

Salud Integral Estándar 4: Prevención y Gestión de Riesgos.

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

CONEXIONES ADICIONALES

Aprendizaje Social y Emocional -

Competencias Básicas <https://casel.org>

- Autoconciencia
- Conciencia Social
- Responsabilidad sobre las decisiones
- Habilidades de relación

Habilidades esenciales de Colorado

<https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/essentialskills-pdf>

- Autoconciencia
- Responsabilidad personal
- Adaptabilidad / flexibilidad
- Perseverancia / resiliencia
- Pensamiento crítico / resolución de problemas
- Creatividad / innovación
- Indagación / análisis
- Toma de riesgos informada
- Colaboración / trabajo en equipo

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
- Participación en actividades prosociales

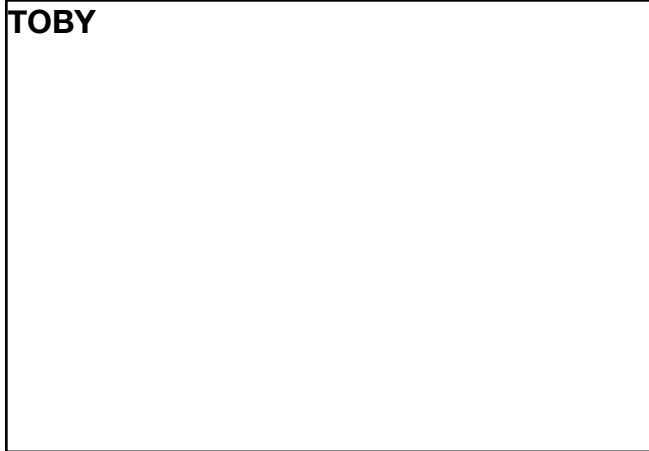
NOMBRE: _____

Antes de ver *Twelfth Night*

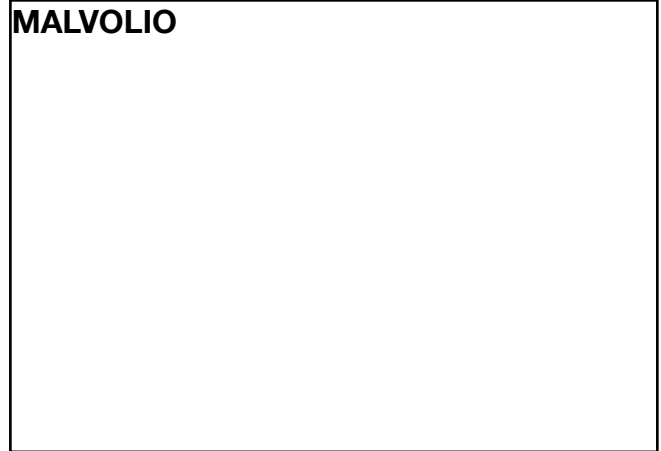
Pronto verás a actores del Colorado Shakespeare Festival realizar una obra para ti llamada *Twelfth Night*. En la obra, dos personajes llamados Malvolio y Toby no se llevan bien. A Malvolio le gustan las reglas, el orden y la tranquilidad, mientras que a Toby le gusta la música alta, bailar y festejar hasta tarde en la noche.

1. Dibuja una imagen de cómo crees que podría lucir cada personaje según estas descripciones.

TOBY

MALVOLIO

Toby, con la ayuda de algunos amigos, envía un mensaje falso a Malvolio, haciéndose pasar por la enamorada de Malvolio, Olivia. El mensaje le dice a Malvolio que Olivia le gusta y que debería usar medias amarillas si ella le gusta a cambio. Toby sabe que el amarillo es el color menos favorito de Olivia, pero Malvolio no lo sabe.

2a. ¿Cómo crees que se siente **Toby** al ver a Malvolio encontrar, leer y crear el mensaje falso?

2b. ¿Cómo crees que se siente **Malvolio** al encontrar y leer el mensaje que cree que es de Olivia?

Malvolio cree en el mensaje falso y comienza a actuar de manera extraña alrededor de Olivia. Olivia se siente confundida y preocupada por Malvolio y le pide a Toby que lo vigile. En lugar de eso, Toby le dice a todos que Malvolio está loco y lo encierra solo en un cuarto oscuro.

3a. ¿Cómo crees que se siente **Toby** cuando Malvolio está encerrado?

3b. ¿Cómo crees que se siente **Malvolio** cuando está encerrado por seguir las instrucciones del mensaje?

Al final de la obra, se revela el truco de Toby y Malvolio es liberado.

4a. ¿Cómo crees que se siente **Toby** una vez que Malvolio es liberado y todos saben lo que ha hecho?

4b. ¿Cómo crees que se siente **Malvolio** una vez que es liberado y se entera de que toda la cosa fue una broma?

5. Si vieras que esto está sucediendo en tu escuela, ¿qué podrías hacer **tu** para ayudar a la situación?

NOMBRE: _____

Mientras ves *The Comedy of Errors*, busca:

UN DESEQUILIBRIO DE PODER

Ejemplo(s) _____

UNA BROMA QUE SE PASA DE LA RAYA

Ejemplo(s) _____

ALGUIEN PIDIENDO AYUDA

Ejemplo(s) _____

UN PERSONAJE TRATA A OTRO COMO INFERIOR

Ejemplo(s) _____

ALGUIEN LASTIMANDO A OTRA PERSONA PARA CONSEGUIR LO QUE QUIERE

Ejemplo(s) _____

UN ESPECTADOR QUE ELIGE NO AYUDAR

Ejemplo(s) _____

UN ACTO DE BONDAD

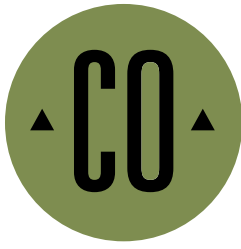
Ejemplo(s) _____

¿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

Después de ver la obra: Preguntas de discusión

- ¿Qué es la empatía? ¿Por qué es importante? ¿Hubo alguna vez un momento en que “te pusiste en los zapatos de otra persona”? ¿Qué te enseñó?
- Los actores usan el trabajo en equipo para confiar el uno en el otro cuando están en el escenario. ¿Cómo es útil el trabajo en equipo en la escuela?
- ¿Cómo cambian los personajes desde el comienzo de la obra hasta el final? ¿Qué causa estos cambios? ¿Alguna vez has notado un cambio en tu propio comportamiento?
- ¿Por qué crees que los otros personajes eligen maltratar a Malvolio? Si fueras Malvolio, ¿cómo te sentirías al descubrir que los otros personajes te habían engañado? Si fueras uno de los otros personajes, ¿te habrías comportado de manera diferente?
- La última línea de Malvolio en la obra es: “Me vengaré de todos ustedes.” Cuando los otros personajes dicen que “lo perseguirán y le pedirán una paz,” ¿cómo crees que se ve esa conversación? ¿Qué dirían? **tu** ¿Qué le diría a Malvolio?
- Cuando la compañía de Shakespeare representó esta obra por primera vez, todos los actores eran hombres y boys y hablaban principalmente en inglés. ¿Cómo crees que el cambio de género o de idioma de un personaje impacta la historia?
- ¿Por qué crees que los actores siguen representando las obras de Shakespeare? ¿Qué nos enseñan las historias hoy en día?
- ¿Cómo podrías aplicar lo que aprendiste de esta obra aquí en tu escuela? ¿Y fuera de la escuela?

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/>

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.

Dorothy & Anthony
Riddle Foundation

