

FAT HAM

THEATRE
GOODMAN

GUIA DE ESTUDIO 2025

TABLA DEL CONTENIDO

Una Carta de Bienvenida para Estudiantes y Maestros/as.....	2
Una Parrillada en la Yarda: Sinopsis de la Obra del <i>Gordo Ham</i>	4
Se Fiel A Ti Mismo: Sinopsis de Hamlet.....	5
Un Tipo de Hamlet : Descripción de Personajes en <i>Gordo Ham</i>	6
El Mundo de La Obra: Contexto de <i>Gordo Ham</i>	7
El Tratamiento de Shakespeare: Una Conversación con el Director Tyrone Phillips.....	11
Enlaces Calientes!: Una Actividad del Salon.....	13
Detrás Las Vistas y Sonidos: Conociendo A Los Diseñadores	19
Suena Como Un Personaje: Una P&R con Willow James, el Diseñador de Sonido	20
Bloquea el Ruido: Una Actividad del Salon.....	21
Obra En Palabras: Una Actividad del Salon	31
Preguntas Para Conversación en Clase	37
Glosario.....	38
Serie De Matinés Escolares 2024/2025.....	41
Taller de Primavera para Adolescentes.....	42
Programas Intensivos de Verano	43
Patrocinadores	44

CONTENIDO

Jared Bellot | *Director de Educación y Participación*
Tyra Bullock | *Directora Asociado de Educación*
Anna Rogelio Joaquin | *Gerente de Programas Escolares*
Cori Lang | *Pasante de Literatura y Dramaturgia*
Hugo Hentoff | *Productor de vídeo asociado y fotógrafo*

EDICIÓN Y DISEÑO

Michen Dewey | *Gerente de Contenidos de Comunicaciones*
Rafia Afzal | *Diseñador Gráfico*

TRADUCTOR DE ESPAÑOL

Alexis A. Tornez Martinez

UNA CARTA DE BIENVENIDA PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS/AS

Creado Por Jared Bellot, Director de Educacion y Participacion

Me llena de alegría darles la bienvenida al mundo de *Ham Gordo (Fat Ham)*, un reinvento de la obra *Hamlet* de William Shakespeare, creado por James Ijames, ganador del premio Pulitzer. Pero no se confundan: *Cerdo Gordo* es más que una simple versión de una historia clásica; es una exploración alegre, cruda y profundamente humana de la familia, la identidad y la pertenencia. A través de los ojos de Juicy, nuestra joven protagonista, *Fat Ham* nos transporta a un patio trasero donde los fantasmas, las costillas a la parrilla y el drama familiar (o tal vez el trauma) se convierten en el telón de fondo de una historia de resiliencia, autodescubrimiento y el poder de la elección.

¿Cómo se crea y se mantiene una **comunidad** en espacios nuevos y familiares?

En esencia, *Ham Gordo* nos invita a examinar temas que resuenan a través del tiempo y las comunidades: lealtad y venganza, ciclos de violencia, trauma generacional y las muchas formas en que procesamos el dolor y la pérdida. El viaje de Juicy se desarrolla en un espacio que desafía las ideas tradicionales de masculinidad, roles de género y expectativas familiares. Con humor agudo y un toque de magia, la obra es un espejo de nuestra humanidad compartida, y nos pregunta cómo enfrentamos las demandas de la familia y la cultura mientras creamos espacio para la aceptación y la autenticidad.

La historia de Juicy no se trata solo de supervivencia, sino de encontrar alegría y libertad al ser uno mismo sin pedir disculpas, incluso cuando eso requiere desafiar ciclos de violencia y entendimientos preconcebidos de lo que es posible. *Ham Gordo* explora el legado que nos queda, las conexiones que forjamos y los espacios que creamos para vivir auténticamente. Al igual que Juicy, todos heredamos algo: tradiciones, expectativas, a veces incluso heridas. **Esta producción nos invita a reflexionar: ¿Qué llevamos adelante? ¿Qué elegimos dejar ir? ¿Y cómo protegemos nuestra propia debilidad en un mundo que puede ser hermoso y cruel al mismo tiempo?**

Mientras exploras esta guía, te invito a considerar la pregunta esencial que nuestro equipo de Educación y Participación ha seleccionado para la temporada 2024/2025: ¿Cómo se crea y se mantiene una comunidad en espacios nuevos y familiares? Cuando interactúas con los artículos, el contexto dramático y las actividades de estas páginas, considera qué significa la comunidad para ti. ¿Cómo los espacios compartidos (físicos, emocionales o culturales) dan forma a la forma en que nos conectamos entre nosotros? ¿Cómo honramos nuestra historia al mismo tiempo que creamos espacio para el crecimiento y la autenticidad?

Gracias por acompañarnos en esta exploración. Como una parrillada, el teatro es un espacio de conexión, reflexión, celebración y, naturalmente, una buena dosis de drama. Espero que esta obra y las preguntas dado inspiren conversaciones significativas que permanecerán contigo mucho después del fin de la obra.

Jared Bellot
Director de Educación y Participación

MEET THE PLAYWRIGHT:

JAMES IJAMES (pronounced **eye-mms**) is a Pulitzer Prize winning and Tony Award nominated playwright, a director and educator.

He has appeared regionally in productions at The Arden Theatre Company, The Philadelphia Theatre Company, InterAct Theatre Company, The Wilma Theatre, Baltimore Center Stage, Mauckingbird Theatre Company, and People's Light and Theatre.

James' plays have been produced by Flashpoint Theater Company, Orbiter 3, Theatre Horizon, Wilma Theatre, Theatre Exile, Azuka Theatre (Philadelphia, PA), The National Black Theatre, JACK, The Public Theater (NYC), Hudson Valley Shakespeare Theater, Steppenwolf Theatre, Definition Theatre, Timeline Theater (Chicago IL) Shotgun Players (Berkeley, CA) and have received development with Play-Penn New Play Conference, The Lark, Playwright's Horizon, Clubbed Thumb, Villanova Theater, Wilma Theater, Azuka Theatre and Victory Garden.

James is the 2011 F. Otto Haas Award for an Emerging Artist recipient, and two Barrymore Awards for Outstanding Direction of a Play for *The Brothers Size* with Simpatico Theatre Company and *Gem of the Ocean* with Arden Theatre. James is a 2015 Pew Fellow for Playwriting, the 2015 winner of the Terrence McNally New Play Award for *WHITE*, the 2015 Kesselring Honorable Mention Prize winner for *Miz Martha*, a 2017 recipient of the Whiting Award, a 2019 Kesselring Prize for *Kill Move Paradise*, a 2020 and 2022 Steinberg Prize, the 2022 Pulitzer Prize in Drama recipient and a 2023 Tony nominee for Best Play for *Fat Ham*.

James was a founding member of Orbiter 3, Philadelphia's first playwright producing collective and an ensemble member with Chicago's Definition Theatre Company. He received a B.A. in Drama from Morehouse College in Atlanta, GA and a M.F.A. in Acting from Temple University in Philadelphia, PA. James is an Associate Professor of Theatre at Villanova University. He resides in South Philadelphia. ♦

**JAMES
IJAMES**

UNA PARRILLADA EN LA YARDA:

SINOPSIS DE LA OBRA DEL GORDO HAM

Creado Por Cori Lang, Pasante de Literatura y Dramaturgia

LA OBRA COMIENZA en el patio trasero de una casa en el sur. Juicy entra y despierta a Tio, su primo, que durmió en el patio la noche anterior y esta crudo por las festividades de la boda. Juicy y Tio hablan sobre la boda, que fue entre la madre de Juicy, Tedra, y el hermano de su padre fallecido, Rev. El padre de Juicy, Pap, ha estado muerto por menos de una semana.

Tio revela que vio el fantasma del padre de Juicy la noche anterior, deambulando por el patio. El fantasma no le habló a Tio, pero él piensa que es porque Pap estaba buscando a Juicy. Después de que Tio se va, el fantasma de Pap se le aparece a Juicy. Después de un poco de miedo inicial, Juicy se da cuenta de que es su padre. A través de su conversación, nos enteramos de que en prisión, Pap fue apuñalado en el cuello por alguien que fue enviado por Rev. Pap despierta el odio de Juicy hacia Rev antes de pedirle que mate a Rev para vengar su fantasma. Juicy hace demasiadas preguntas y Pap desaparece, molesto. Tio vuelve a entrar y Juicy le cuenta lo que Pap le ha dicho que haga.

Rev entra y coquetea con Tedra delante de Juicy. Rev le dice a Juicy que se cambie su ropa completamente del color negro. A Rev no le gusta lo que se pone y Tedra le dice a Rev que lo deje en paz. Rev está enojado porque Juicy es "suave". Después de degradar verbalmente a Juicy, Rev hace que comience a pelear y luego golpea a Juicy. Tedra lleva a Juicy a un lado y trata de explicar por qué se casó con Rev y que es feliz. Rev y Tedra se dispersan para continuar preparando la parrillada. Larry entra; recientemente ha regresado a casa después de servir en la Marina. Rev está orgulloso de Larry. Tedra se sienta con Juicy y charla sobre Pap y si Juicy es gay. Tedra luego se reúne con Rev y Larry en la mesa.

Entran Rabby, la madre de Larry, y Opal, la hermana de Larry. Después de charlar, todos entran a la casa, excepto Juicy y Opal. Se ponen al día. Juicy dice mataría a alguien y Opal comparte que es lesbiana. Rabby y Tedra salen de la casa seguidas de Larry y Rev. Se reúnen con el grupo y rezan antes de comer.

Tedra le dice a Juicy que agarre la máquina de karaoke. Tedra canta "100% Pure Love" de Crystal Waters y Juicy canta "Creep" de Radiohead. Luego, Juicy sugiere que todos jueguen charadas. Juicy planea, como Hamlet, hacer que los jugadores representen una escena del asesinato de su padre para que Rev admita su crimen. Rev se enoja por la escena y entra a la casa. Tedra lo sigue, y ellos discuten. Opal intenta hablar con Juicy, pero él se va del patio trasero, molesto.

Rabby, Larry y Opal se quedan en la mesa de picnic. Rabby intenta imponer los roles de género a sus hijos. Rabby consigue que Opal entre a la casa con ella para calmar a Tedra y al Reverendo. Juicy vuelve a entrar y le pregunta a Larry cómo se siente matar a alguien, lo que lo causa a tener PTSD. Larry comienza a llorar y dice que desearía poder volver a ser suave como Juicy. Larry besa a Juicy en la cabeza antes de entrar. Tedra sale de la casa y le dice a Juicy que deje de molestar a Rev. Pap aparece, pero Tedra no puede verlo y piensa que Juicy no está hablando con nadie. Juicy le dice a Tedra que Rev hizo que mataran a Pap, pero Rev la llama adentro antes de que Tedra pueda hablar adecuadamente con Juicy.

Juicy se derrumba y llora en el patio, cuando Tio entra, listo para la fiesta. Juicy le informa a Tio lo que ha pasado en la parrillada, y Tio le ofrece una cerveza. Tio, Juicy, Opal y Larry conversan sobre sus sueños y sobre cómo no se sienten completamente vistos por quienes les importan. Rabby entra y le dice a Opal que ayude con la comida. Larry se ofrece, y Rabby desea que Opal fuera más como Larry. Juicy delata a Larry. Larry y Juicy pelean, lo que termina con Larry golpeando la cabeza de Juicy contra la mesa por delatarlo antes de que estuviera listo. Opal abraza a Larry, luego Larry entra a la casa. Opal le dice a Rabby que le gustan las chicas, Rabby revela que solía ser un stripper y Tio comparte una experiencia sexual que tuvo a través de un casco de realidad virtual.

Rev y Tedra se reúnen con el grupo y Rev comienza a gritarle a Juicy por decirle a Tedra que Rev mandó asesinar a Pap. Esta discusión continúa hasta que Rev le dice a Juicy que se vaya de la casa si no le gusta que Rev esté allí ahora. Rev entonces comienza ahogarse con algo de comida. Juicy es el único que sabe hacer la maniobra de Heimlich, pero Rev se niega a dejar que Juicy, un hombre gay, lo toque. Rev finalmente muere asfixiado.

Los personajes restantes comienzan a notar a la audiencia, y Juicy ha estado viendo al público todo el tiempo y deducen que el público espera que todos mueran, como en Hamlet. Después de intentar matarse entre ellos, deciden que no es para ellos y continúan. Rev vuelve a aparecer, muy vivo. Larry hace una entrada fabulosa y dramática vestido de mujer. Comienza la celebración. ♦

SEL FIEL A TI MISMO:

RESUMEN: *El fantasma del Rey de Dinamarca le ordena a su hijo Hamlet que venga su asesinato matando al nuevo rey, su tío. Hamlet finge locura, contempla la vida y la muerte y busca venganza. Su tío, temiendo por su vida, también urde planes para matar a Hamlet. La obra termina con un duelo, durante el cual mueren el rey, la reina, el oponente de Hamlet y el propio Hamlet.*

ACTO I

Durante la noche, los guardias que se encuentran en las almenas del castillo de Elsinore, en Dinamarca, se encuentran con Horacio, amigo del colegio del príncipe Hamlet. Los guardias describen un fantasma que han visto y que se parece al padre de Hamlet, el rey recientemente fallecido. En ese momento, el fantasma reaparece y los guardias y Horatio deciden contárselo a Hamlet.

Claudius, el tío de Hamlet, se casó con Gertrude, la madre de Hamlet, y se convirtió en el nuevo rey de Dinamarca. Hamlet sigue lamentando la muerte de su padre y lamenta la falta de lealtad de su madre. Cuando Hamlet se entera de la existencia del fantasma por Horatio, quiere verlo con sus propios ojos.

En otro lugar, el asistente real Polonius se despide de su hijo Laertes, quien se va hacia Francia. Laertes advierte a su hermana, Ophelia, que se mantenga alejada de Hamlet.

El fantasma se le aparece a Hamlet, afirma ser en realidad el fantasma de su padre. Le cuenta a Hamlet cómo Claudius, el actual rey y tío de Hamlet, lo asesinó, y Hamlet jura vengar a su padre. Hamlet decide fingir locura mientras prueba la realidad de las acusaciones del fantasma (siempre es una buena idea en tales situaciones).

ACTO II

Siguiendo su plan, Hamlet comienza a actuar de manera extraña. Rechaza a Ophelia, mientras Claudius y Polonius, el asistente real, lo espían. Esperaban encontrar la razón del repentino cambio de comportamiento de Hamlet, pero no pudieron. Claudius convoca a Guildenstern y Rosencrantz, viejos amigos de Hamlet, para averiguar qué le pasa. Su llegada coincide con la de un grupo de actores ambulantes que Hamlet conoce bien. Hamlet escribe una obra que incluye escenas que imitan el asesinato de su padre. Durante el ensayo, Hamlet y los actores planean presentar la obra de Hamlet ante el Rey y la Reina.

SINOPSIS DE HAMLET

Creado Por The Shakespeare Birthplace Trust

ACTO III

Durante la representación, Hamlet observa atentamente a Claudius para ver cómo reacciona. La obra provoca a Claudius, que interrumpe la acción saliendo furioso. De inmediato decide deshacer de Hamlet. Su madre, Gertrudis, llama a Hamlet y, en el camino, se encuentra con Claudius arrodillado e intentando rezar. Hamlet razona que matar al rey ahora solo enviaría su alma al cielo en lugar del infierno. Hamlet decide perdonarle la vida por el momento.

Polonius se esconde en la habitación de Gertrudis para protegerla de su impredecible hijo. Cuando Hamlet llega para regañar a su madre, oye a Polonius moverse detrás del tapiz. Apuñala el tapiz y, al hacerlo, mata a Polonius. El fantasma del padre de Hamlet reaparece y advierte a su hijo que no retrase la venganza ni moleste a su madre.

ACTO IV

Hamlet es enviado a Inglaterra, supuestamente como embajador, justo cuando el rey Fortinbras de Noruega cruza Dinamarca con un ejército para atacar Polonia. Durante su viaje, Hamlet descubre que Claudius tiene un plan para matarlo una vez que llegue. Regresa solo a Dinamarca, y envía a sus compañeros Rosencrantz y Guildenstern a la muerte en su lugar.

Rechazada por Hamlet, Ophelia se siente desolada por la pérdida de su padre. Enloquece y se ahoga.

ACTO V

De regreso a Dinamarca, Hamlet se encuentra con Horatio en el cementerio (junto con un sepulturero), donde hablan de las posibilidades de la vida y la muerte. La celebración funeralia de Ophelia llega al mismo cementerio (¡qué suerte!). Hamlet se enfrenta a Laertes, el hermano de Ophelia, que ha ocupado el lugar de su padre en la corte.

Se organiza un duelo entre Hamlet y Laertes. Durante el duelo, Claudius conspira con Laertes para matar a Hamlet. Planean que Hamlet muera con una espada envenenada o con vino envenenado. Los planes fracasan cuando Gertrudis bebe sin saberlo de la copa envenenada y muere. Entonces, tanto Laertes como Hamlet son heridos por la espada envenenada y Laertes muere.

Hamlet, en su agonía, mata a Claudius. Hamlet muere, dejando solo a su amigo Horatio para explicarle la verdad al nuevo rey, Fortinbras, mientras regresa victorioso de las guerras polacas. ♦

Este resumen se ha reproducido de acuerdo con la [Política de Uso Aceptable](#) de The Shakespeare Birthplace Trust, que permite la reproducción cuando sea "estrictamente necesaria para cualquier uso educativo personal o no comercial".

UN TIPO DE HAMLET:

DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES EN GORDO HAM

CREADO POR ANNA ROGELIO JOAQUIN, GERENTE DE PROGRAMAS ESCOLARES

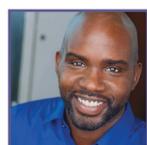
Para crear los personajes de *Gordo Ham*, el dramaturgo James Ijames se inspiró en los personajes de *Hamlet* de William Shakespeare. Vean las descripciones de los personajes de Ijames y el elenco del Teatro Goodman junto con los personajes de *Hamlet* a continuación.

Interpretado por Trumane Alston

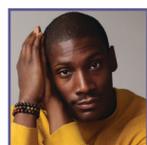
Interpretado por Anji White

Interpretado por Ronald L. Conner

Interpretado por Ireon Roach

Interpretado por Sheldon D. Brown

Interpretado por E. Faye Butler

Interpretado por Ronald L. Conner

Interpretado por Victor Musoni

GORDO HAM	HAMLET
<p>JUICY es grande. 20-21, Moreno. Es hermoso. Es solitario. Es inteligente. Un tipo de Hamlet.</p>	<p>HAMLET es el príncipe de Dinamarca. Es inteligente, introspectivo y conflictivo. Tiene que lidiar con el dolor por la muerte de su padre, la ira por el rápido nuevo matrimonio de su madre con su tío y el deseo de venganza.</p>
<p>TEDRA es la madre de Juicy. 45-50, Morena. Ella es una buena madre. Una tipa de Gertrude.</p>	<p>GERTRUDE es la reina de Dinamarca y madre de Hamlet. Gertrude se casa rápidamente con Claudius tras la muerte de su marido, lo que trastorna profundamente a Hamlet.</p>
<p>REV es el esposo de Tedra. 45-50, Moreno. El hermano de su ex marido fallecido. Granjero de cerdos y maestro de la parrilla. Eléctrico. Un tipo de Claudius. El mismo actor que PAP.</p>	<p>CLAUDIUS es el Tio de Hamlet. Es ambicioso, manipulador y moralmente corrupto. Tras asesinar a su hermano, el rey Hamlet, sube al trono y se casa con la viuda de su hermano, Gertrudis.</p>
<p>OPAL es uno de los amigos de Juicy. 19-20. Morena. Ama a Juicy y se preocupa mucho por él. Una tipa como Ophelia.</p>	<p>OPHELIA es el amor de Hamlet. Ella es obediente a su padre Polonius y a su hermano Laertes, y se encuentra atrapada entre las exigencias de su familia y su lealtad a Hamlet. Después de que Hamlet mata a su padre, Ophelia cae en la locura. Su muerte se interpreta como un suicidio.</p>
<p>LARRY es un joven que quiere a Juicy. 21-23. Moreno. Un Marino. Tratando de recuperarse del PTSD. Tiene un secreto. Extrano. Un tipo de Laertes.</p>	<p>LAERTES es el hermano de Ophelia y hijo de Polonius. Laertes es impulsivo y apasionado, especialmente cuando se trata de vengar la muerte de su padre. Su búsqueda de venganza contra Hamlet refleja la de Hamlet.</p>
<p>RABBY es la madre de Larry y Opal. 40-45. Morena. Amiga de Tedra. Casi religiosa pero honestamente quiere tomar y dar gracias a dios. Una tipa de Polonius.</p>	<p>POLONIUS es el Chambelán de Dinamarca y padre de Ofelia y Laertes. Es consejero de Claudius y a menudo se lo representa como entrometido y algo tonto. Su intento de espiar a Hamlet finalmente lo lleva a la muerte.</p>
<p>PAP es el fantasma del Padre de Juicy. is the Ghost of Juicy's father. Tiene como 45. Moreno. Estuvo en prisión por matar a alguien porque le apestaba el aliento, hasta que lo acuchillaron de camino a la cena. Un tipo de padre de Hamlet. El mismo actor que REV.</p>	<p>PADRE DE HAMLET era el Rey de Dinamarca quien se aparece como fantasma. Revela a Hamlet que Claudius lo asesinó, poniendo a Hamlet que se vengará.</p>
<p>TIO es inteligente. 20-40. Afro Latinx. Es el primo de Juicy. Amigo del infancia. Un tipo de Horatio</p>	<p>HORATIO es el fiel amigo y confidente de Hamlet. Es racional, constante y honesto. Es uno de los pocos personajes que sobrevive a los trágicos acontecimientos de la obra.</p>

EL MUNDO DE LA OBRA:

CONTEXTO DE GORDO HAM

Creado Por Jared Bellot,
Director de Educación y Participación

Al explorar *Gordo Ham*, es importante comprender el contexto que da forma a esta versión moderna de Hamlet de Shakespeare. Si bien *Gordo Ham* está inspirada en la tragedia clásica, trae los temas de la historia de dolor, identidad y venganza a un nuevo entorno que refleja las experiencias de las comunidades morenas, especialmente en el sur de Estados Unidos. La obra analiza la morenidad, la homosexualidad, cómo el trauma puede transmitirse de una generación a la siguiente y cómo las personas intentan liberarse de las expectativas familiares, todo en el marco de una parrillada en el patio trasero.

Continúa leyendo para obtener más información sobre el contexto de *Gordo Ham* y cómo lleva la historia clásica de Shakespeare a un espacio nuevo y emocionante para el público actual.

La Obra *Hamlet* por William Shakespeare

Hamlet, de William Shakespeare, es una historia sobre venganza, dolor y profundas preguntas sobre la vida y la muerte que se ha representado ante el público durante más de 400 años, lo que la convierte en una de las obras más famosas que existen. Hoy en día, se dice que se representa en algún lugar del mundo cada minuto de cada día. Muchas de las frases icónicas de la obra, como "sé fiel a ti mismo" y "método en la locura", se han convertido en parte de nuestro lenguaje cotidiano.

Muchos remontan las raíces de *Hamlet* a la fábula escandinava de Amleth, un Príncipe Nórdico del Siglo IX que

finge estar loco para protegerse y vengarse de su tío, que mató a su padre. El nombre "Amleth" es muy similar a "Hamlet", y los temas de traición, venganza y locura son clave en ambas historias. Este cuento, transmitido durante siglos, fue finalmente traducido al francés durante el siglo XVI, que es probablemente donde Shakespeare lo conoció por primera vez.

Es posible que la vida personal de Shakespeare también haya influido en la historia de Hamlet. En 1596, apenas unos años antes de que escribiera la obra, murió Hamnet, el hijo de 11 años de Shakespeare. La similitud entre los nombres "Hamnet" y "Hamlet" ha llevado a algunos a preguntarse si el dolor de Shakespeare por su hijo lo ayudó a escribir sobre el duelo de Hamlet por su padre.

Lo que hace que Hamlet sea tan notable es la manera en que Shakespeare transformó una simple historia de venganza en una obra maestra compleja y emotiva. El personaje de *Hamlet* no es solo un héroe que busca justicia: es una persona conflictiva, malhumorada y profundamente imperfecta que lucha con preguntas sobre la vida, la muerte y la moralidad. Su famoso soliloquio (un momento en una obra en el que un personaje expresa sus pensamientos en voz alta), "Ser o no ser..." nos permite ver su mente mientras reflexiona sobre si vale la pena vivir. Este tipo de profundidad psicológica fue innovadora para su época y es una de las razones por las que Hamlet sigue resonando entre el público hasta el día de hoy.

La obra también explora el tema de la locura de maneras singulares. Hamlet finge estar perdiendo la mente para descubrir la verdad sobre el asesinato de su padre, pero su comportamiento plantea preguntas sobre si realmente está perdiendo el contacto con la realidad. Shakespeare difumina la línea entre la cordura y la locura, creando una sensación de ambigüedad que ha fascinado a los espectadores y a los académicos por igual durante siglos.

Desde su estreno, *Hamlet* ha inspirado innumerables adaptaciones en distintas culturas y medios. Las reinterpretaciones modernas, como *Gordo Ham* de James Ijames y *El Rey León* de Disney (¡así es, el viaje de Simba se inspiró en Shakespeare!) muestran el atractivo atemporal de la obra. Los directores han reinterpretado la historia en películas como *Hamlet* de Kenneth Branagh y la versión de Michael Almereyda que se desarrolla en un entorno de oficinas corporativas de la ciudad de Nueva York. Del mismo modo, *The Bad Sleep Well* de Akira Kurosawa, una novela japonesa de misterio criminal de 1960, y *Rosencrantz y Guildenstern Están Muertos* de Tom Stoppard, una obra que sigue las vidas de dos personajes secundarios durante la trama de *Hamlet*, ofrecen giros culturales y filosóficos únicos en el cuento clásico. Todas estas adaptaciones demuestran cómo los temas universales de *Hamlet*: el dolor, la venganza, la identidad y la búsqueda de significado siguen resonando a través del tiempo, el lugar y la forma artística.

Trumane Alston ensayando como Juicy

El Significado Cultural de Parrilladas y Barbacoas

Las parrilladas son más que simples tradiciones culinarias en la cultura Morena: son espacios vitales para la conexión, la relajación y la comunidad que reflejan la historia vivida por los morenos en los Estados Unidos. Estas reuniones encarnan lo que la autora bell hooks llama un “lugar de origen”: un espacio seguro donde las personas se sienten apoyadas y pueden compartir historias entre sí. En medio de los desafíos de la vida, las parrilladas ofrecen consuelo a través de comida deliciosa, buena música y compañía compartida, y sirven como un ritual esencial para la unión y la curación colectiva.

Las parrilladas se originaron en las plantaciones como una forma de que las personas esclavizadas se reunieran, compartieran alimentos y afirmaran su humanidad en condiciones opresivas. Esta tradición evolucionó durante la Gran Migración, cuando los Morenos del sur se mudaron a áreas urbanas, donde cocinar en espacios compartidos o parques públicos se volvió común debido a las limitadas instalaciones de cocina. Sin embargo, con el tiempo, a medida que aumentaba la propiedad de viviendas, los patios traseros surgieron como espacios centrales para organizar barbacoas, consolidando su papel en la vida cultural morena.

Las tradiciones culinarias de África occidental, profundamente influenciadas por las prácticas de los africanos esclavizados en los Estados Unidos, sirven como base para muchos platos icónicos en las barbacoas de los morenos en la actualidad. “Juba”, los restos de las comidas preparadas para los hogares de las plantaciones, se combinaban con otros ingredientes disponibles para crear comidas nutritivas y sustanciosas. El maíz, un alimento básico para los esclavos (popular debido a su versatilidad y capacidad para crecer en tierras menos fértiles) podía prepararse en varias formas, incluidas tortas de maíz, pan de maíz y pan de cuchara, proporcionando sustento a pesar de los recursos limitados. De manera similar, la carne de cerdo (barata para los dueños de las plantaciones) se convirtió en otra piedra angular de la dieta de los africanos esclavizados. A menudo relegados a consumir las partes indeseables del cerdo, como los codillos de jamón, la papada de cerdo y los intestinos, los cocineros esclavizados transformaban estos restos en platos como los chitlins, que siguen siendo populares hoy en día.

Director Tyrone Phillips en el primer ensayo

La barbacoa, la técnica de cocinar la carne a fuego lento durante varias horas, también tiene raíces que se remontan a la gente morena a la que se le negaba el acceso a cocinas interiores y se la obligaba a preparar comidas al aire libre, a las prácticas de la comunidad indígena americana de cocinar en el asador y a la relación entre esos dos grupos. En el siglo XVIII, las personas que dominaban esta habilidad que requería mucho trabajo eran reconocidas como maestros de la parrilla, que combinaban tradiciones culinarias de África occidental, Europa y las culturas indígenas americanas para crear técnicas y comidas de barbacoa distintivas. Después de la emancipación, estos maestros de la parrilla se volvieron muy buscados en todo el país y su influencia se extendió a medida que la barbacoa se convirtió en una parte esencial de la cocina estadounidense.

En el siglo XX, las innovaciones en el procesamiento de la carne llevaron a los carniceros a quitar el cartílago de las costillas de cerdo para crear lo que se conoció como costillas al estilo St. Louis, dejando atrás las puntas de costilla que se consideraban indeseables. Los maestros de la parrilla de Chicago, especialmente en el Sur de Chicaco, aprovecharon esta oportunidad. Compraron puntas de costilla a granel en mataderos locales y perfeccionaron las técnicas de asado a la parrilla con carbón para realzar el sabor y la ternura de la carne. En las décadas de 1950 y 1960, las puntas de costilla se convirtieron en un sello distintivo de la barbacoa del Sur de Chicago, y establecimientos como Lem’s y Argia B’s se convirtieron en lugares queridos en la escena culinaria de Chicago.

Más allá de sus orígenes en la necesidad y el ingenio, estos alimentos tienen un profundo significado cultural. Platos como el pan de maíz, las carnes ahumadas y las costillas a la barbacoa representan más que el sustento; simbolizan la fuerza, la supervivencia y la comunidad. Durante generaciones, la comida ha sido un medio a través del cual las familias y comunidades morenas transmiten tradiciones, comparten historias y celebran su herencia. La naturaleza comunitaria de una barbacoa en sí misma es un testimonio de esta historia, ya que reúne a las personas para honrar la resiliencia y la alegría a través de comidas compartidas. Al transformar los ingredientes de la opresión en símbolos de cultura y orgullo, las comunidades morenas no solo han sobrevivido, sino que también han enriquecido el panorama más amplio de la cocina estadounidense.

Entendiendo Trauma Generacional

El trauma generacional se refiere al daño psicológico que se transmite de una generación a la siguiente. Ocurre cuando individuos o comunidades experimentan un trauma (como racismo, violencia u opresión) y sus efectos no solo los sienten quienes lo vivieron directamente, sino también sus hijos, nietos y más allá. Incluso si las generaciones futuras no experimentan el trauma original de primera mano, aún pueden sentir sus efectos, como ansiedad, depresión o dificultad para confiar en los demás. Esto ocurre porque las generaciones más jóvenes aprenden a lidiar con el miedo y la inestabilidad de sus cuidadores.

Las investigaciones han demostrado que el trauma puede transmitirse biológica y culturalmente. Biológicamente, el trauma puede provocar cambios epigenéticos, en los que el estrés y las experiencias de una generación afectan el ADN de las generaciones futuras. Esto significa que los niños pueden heredar respuestas emocionales o vulnerabilidades al estrés, incluso si no experimentaron los eventos traumáticos. Culturalmente, el trauma se transmite a través de conductas y estrategias de afrontamiento enseñadas por los cuidadores, como estar hipervigilante, ocultar las emociones o evitar los conflictos. Estas conductas aprendidas pueden continuar a lo largo de las generaciones, afectando la forma en que las personas interactúan con los demás y perciben el mundo.

El trauma generacional puede desencadenarse por diversos acontecimientos, como el abuso (físico, emocional o sexual), la opresión, la guerra, el genocidio, el racismo y los desastres naturales. Cuando las personas experimentan estos traumas, no solo les afectan en el momento, sino que también influyen en su forma de criar a sus hijos y de tomar decisiones en el futuro. Por ejemplo, una persona que creció en un hogar abusivo puede tener dificultades para formar relaciones saludables cuando sea adulta, transmitiendo patrones de conducta poco saludables a sus hijos. Del mismo modo, una persona que ha sufrido racismo puede criar a sus hijos para que sean demasiado cautelosos en determinadas situaciones debido a sus propias experiencias.

Reconocer el trauma generacional puede ser un desafío, pero también se manifiesta a través de problemas de salud mental como ansiedad, depresión, baja autoestima o conducta autodestructiva. También puede aparecer en dinámicas familiares poco saludables, como dificultad para confiar en los demás o entablar relaciones cercanas. En las familias con trauma generacional, puede haber patrones repetidos de conflicto o estilos de apego poco saludables. Estos patrones pueden impedir que las personas se liberen del trauma, manteniéndose atrapadas en ciclos de dolor emocional.

Es posible curar un trauma generacional, pero requiere tiempo y esfuerzo. El primer paso es reconocer el trauma y comprender sus efectos. Reconocer el trauma sin juzgar es fundamental, ya que la culpa o la vergüenza pueden dificultar la curación. También es necesario buscar apoyo profesional, como terapia, para resolver estos problemas. Si bien es un proceso difícil, romper el ciclo del trauma generacional puede conducir a relaciones más saludables y una mejor salud mental para las generaciones futuras. Comprender y abordar este trauma es crucial para la curación, tanto a nivel individual como dentro de las familias o comunidades.

Identidad Morena Queer, Liberación y Alegría

Las experiencias de las personas morenas queer en los Estados Unidos representan una experiencia única, moldeada por los desafíos combinados del racismo y la homofobia en este país. Mientras que las personas morenas han enfrentado la opresión sistémica a través de la esclavitud, el racismo y la supremacía blanca, las personas queer han sido marginadas por su orientación sexual e identidad de género. Para las personas morenas queer, estas formas de discriminación se superponen. La lucha por la igualdad ha sido central tanto para el movimiento de liberación negra como para los movimientos por los derechos LGBTQ+, y ambos grupos luchan contra el racismo, la homofobia y la discriminación.

A lo largo de la historia, las personas morenas queer han luchado por crear espacios donde puedan expresar sus identidades. Durante el Renacimiento de Harlem en la década de 1920, artistas como Langston Hughes y Zora Neale Hurston exploraron temas de sexualidad y género en su trabajo, aunque no siempre se discutiera abiertamente en ese momento, lo que preparó el escenario para que las generaciones futuras expresaran más abiertamente sus identidades completas. En la década de 1960, durante los disturbios de Stonewall, figuras como Marsha P. Johnson se encontraron a la vanguardia del movimiento por los derechos LGBTQ+. Junto con otros activistas de color, como Sylvia Rivera, Johnson fue fundamental en la fundación de S.T.A.R., una organización que brindaba apoyo a los jóvenes LGBTQ+ sin hogar, especialmente a los que eran morenos o latinos. Su activismo ayudó a asegurar un lugar para las personas queer de color en el movimiento por los derechos civiles.

Hoy en día, las figuras LGBTQ+ ,morenas siguen a la vanguardia de la lucha por la justicia. Artistas populares como Janelle Monáe desafían abiertamente las ideas convencionales de género y sexualidad en su música y actuaciones, abrazando la identidad queer morena de maneras que, no hace mucho, no eran tan ampliamente aceptadas. Brittney Griner, una jugadora de baloncesto profesional de Phoenix Mercury, se ha pronunciado a favor de una mejor representación y aceptación de los atletas LGBTQ+ y utiliza su influencia para apoyar a los jóvenes LGBTQ+. En el gobierno, personas como el senador estatal de Illinois Mike Simmons, nativo de Chicago y el primer senador estatal abiertamente gay en Illinois, representan una ola creciente de funcionarios electos LGBTQ+ negros, un grupo que ha aumentado en un 317% en los últimos cinco años. El senador Simmons dice: "Mi negritud y mi homosexualidad son hermosos ingredientes de lo que soy. Me siento orgulloso de mi identidad".

En este contexto, la liberación significa más que luchar contra el racismo y la homofobia: se trata de poder aceptar plenamente quién es una persona sin miedo al rechazo o la vergüenza, se trata de encontrar alegría en la propia identidad. A pesar de enfrentarse a la discriminación y la opresión, las personas morenas queer siempre han utilizado la alegría como una forma poderosa de resistencia. A lo largo de la historia, la alegría ha sido una forma de que las comunidades morenas sobrevivan y se enfrenten a las dificultades. En las iglesias morenas, la gente ha encontrado fuerza en la adoración y la espiritualidad.

De manera similar, en la cultura del baile, las personas morenas queer encontraron formas de celebrar, incluso en medio de la opresión. La cultura del baile, que surgió en la escena drag de Harlem en la década de 1980, ejemplifica la forma en que las personas morenas queer han creado espacios para sentirse parte de la sociedad, expresar sus identidades y apoyarse mutuamente. En la escena del salón de baile, los participantes forman "casas": familias elegidas que brindan atención, tutoría y solidaridad. Estas comunidades ofrecen seguridad y aceptación, lo que permite a las personas sortear los desafíos que enfrentan en la sociedad.

La historia y la cultura de las personas morenas queer nos muestran que la liberación no consiste sólo en luchar por la igualdad de derechos, sino también en celebrar las formas únicas en que los individuos se expresan. La alegría se convierte no solo en una táctica de supervivencia o una forma de resistencia, sino más bien en una manera de afirmar con valentía el derecho a vivir y amar libremente. ◆

EL TRATAMIENTO DE SHAKESPEARE:

UNA CONVERSACIÓN CON EL DIRECTOR TYRONE PHILLIPS

Creado Por Jared Bellot,
Director de Educación y Participación

Jared Bellot, director de educación y participación, quien se desempeñó como dramaturgo de la producción de Gordo Ham del Teatro Goodman, se sentó con el director Tyrone Phillips para hablar sobre sus sentimientos sobre William Shakespeare, la relación entre la comedia y la tragedia y su visión para esta obra.

**Dramaturg
Jared Bellot**

**Director
Tyrone Phillips**

Jared Bellot: James Ijames describe a *Gordo Ham* como "su conversación con Shakespeare, una oportunidad de hablar con él". ¿Cómo ha evolucionado tu relación con Shakespeare y sus obras a lo largo de su trayectoria artística?

Tyrone Phillips: Cuando era más joven, sentía que Shakespeare era lo más alejado de mí. Cada vez que llegaba el momento de acercarme a su obra, no podía evitar preguntarme: **¿este hombre me tenía en mente cuando estaba escribiendo esta obra?**

Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con los textos de Shakespeare, más me enamoraba del ritmo del lenguaje de Shakespeare: la poesía, las historias, los personajes y los arquetipos que representan. Para la licenciatura, me inscribí en la Universidad de Illinois-Urbana Champaign, un programa de licenciatura en Bellas Artes donde los estudiantes reciben entrenamiento clásico, y fue allí donde pude enfrentar mis miedos sobre Shakespeare. Estudié en el extranjero, en Inglaterra, e incluso pude recitar las palabras de Shakespeare en el escenario del Globe Theatre. A partir de ese momento, sentí un tipo diferente de propiedad sobre la obra.

Hoy en día, encuentro mi camino a través de todos esos ele-

mentos que componen una pieza de Shakespeare de la que me enamoré. Intento darle a cualquier historia que cuente ahora el tratamiento shakespeariano.

Jared: Esto es muy similar a lo que hizo el dramaturgo James Ijames con *Gordo Ham*: usar una de las obras más conocidas de Shakespeare como marco para explorar estas ideas más amplias.

Tyrone: Creo que *Hamlet* nos ofrece a los espectadores un punto de partida perfecto. En definitiva, *Fat Ham* es una historia sobre cómo afrontar el dolor, sobre cómo es para nuestra comunidad experimentar la muerte y la pérdida, no solo de personas, sino también de ideas. Creo que es increíblemente importante contar con esta obra que dice que está bien tener estas emociones y sentir estos sentimientos.

Otra cosa que me encanta de estas historias es que nos ofrecen una perspectiva a través de la cual observar la violencia y la venganza. En *Gordo Ham*, podemos observar cómo Juicy toma la decisión de seguir los pasos del pasado y hacer lo que siempre se ha hecho, o de ser una persona diferente y elegir un camino diferente. Me emociona que esta obra, de una manera muy shakespeariana, nos esté dando la oportunidad de explorar estos grandes problemas humanos.

Jared: Una de las cosas que creo que es tan hermosa de *Gordo Ham* es cómo honra las complejidades de la muerte al mismo tiempo que abraza el humor y la alegría.

Tyrone: Una vez me dijeron que reímos y lloramos en las mismas vibraciones. Eso es algo que llevo conmigo a cada obra de la que formo parte. Me encanta la comedia y el drama, y creo que esas dos cosas coinciden juntas. Creo que algunos de nuestros movimientos más tristes son algunos de nuestros momentos más humorosos, lo que a menudo es cierto en mi propia vida.

Jared: ¿Qué papel juega el humor en *Gordo Ham*?

Tyrone: El humor es una liberación de energía. Pienso mucho en el público y en cómo podrían reírse de algunas cosas que no creo que sean graciosas, pero en el acto de sostener un espejo con esta historia, puede haber algo que les haga cosquillas. Dando permiso a las personas para que expresen cualquier consuelo o incomodidad que están sintiendo es por eso que creo que el teatro es increíble. Poder reír juntos como público es maravilloso.

Jared: Entonces, ¿está bien reírse durante el espectáculo?

Tyrone: ¡Por favor, ríe, llora, aplaude! Es teatro en vivo y esa actuación será especial y diferente porque es el único momento en que esa energía específica sucederá.

Lo grandioso de la magia del teatro es que nosotros, como público, todos podemos ser moscas en la pared, en este caso, moscas en la parrillada, en el porche, y ver el viaje por el que está pasando este joven.

"¿CÓMO PROTEGEMOS NUESTRA SUAVIDAD EN ESTE VIAJE?"

Jared: Hablando de magia, esta obra presenta varios momentos de ilusión. ¿Por qué crees que estos recursos teatrales son importantes para contar esta historia y cómo contribuyen al significado general de la obra?

Tyrone: La pregunta que los diseñadores y yo tuvimos que responder fue: ¿qué significa que un antepasado vuelva y te hable? He visto muchas formas geniales e interesantes en las que aparece el actor que interpreta al fantasma del padre de Hamlet. Queríamos preservar la magia que sucede en ese momento y asegurarnos de que fuera teatral. Para nosotros, eso significaba mantenernos confinados a lo que era la realidad del mundo en el escenario, ¡pero dándonos oportunidades para ser creativos!

Pap, el fantasma del padre de Juicy, aparecerá de un par de maneras diferentes un par de veces diferentes a lo largo de la serie. Tuve la oportunidad de colaborar con nuestro consultor de ilusiones, Benjamin Barnes, para pensar en cómo dar vida al viaje de Juicy en esta obra, que fue realmente especial. Fue un gran ejemplo de cómo ciertas obras tienen ciertas áreas de especialidad que requieren conocimientos y experiencia específicos.

Jared: No has hablado sobre cómo el viaje de Juicy es una exploración de lo que significa proteger tu sensibilidad en un mundo que no la acepta. ¿Por qué es este un tema importante para ti?

Tyrone: Juicy está reconociendo que se siente diferente por muchas razones diferentes. Su viaje consiste en descubrir cómo dejar espacio para esa diferencia. No es del tipo violento o vengativo, por lo que es difícil para él tomar el cuchillo y hacer lo que su padre le dice que haga.

Cuando observamos los impactos sistémicos en la vida de las personas, como el sistema educativo y las decisiones que los jóvenes deben tomar para impactar el resto de sus vidas, me pregunto: ¿Cómo protegemos nuestra suavidad en este viaje? En un mundo frío y duro, ¿cómo te mantienes a salvo y preservar lo que te hace ser tú?

Jared: ¿Crees que esto se relaciona con la idea de familia, legado y las cosas que heredamos de los que vinieron antes?

Tyrone: Definitivamente, porque siempre tenemos una opción, pase lo que pase. Cuando heredas algo, tienes la opción de elegir lo que haces con él en el futuro. Y para tomar decisiones inteligentes sobre el futuro, necesitas saber algo sobre el pasado. Juicy se enfrenta a una elección crítica sobre quién es y quién será para siempre.

Jared: Y si aceptará lo que ha heredado o romperá esos ciclos de trauma.

Tyrone: ¡Sí! Me interesa mucho investigar cómo se rompen los traumas generacionales, las maldiciones y los ciclos.

Jared: Esa pregunta es algo que James Ijames explora a menudo en sus obras. ¿Qué es lo que más te emociona de su escritura?

Tyrone: James siempre está mirando diferentes aspectos de la vida y tiene un gran propósito sobre a quién está poniendo en el centro del escenario. Siempre me ha atraído el realismo mágico en su escritura porque literalmente puede transportarte de este mundo de la manera más poética y hermosa en un momento y luego llevarte de vuelta al realismo al siguiente. Hay tantas formas hermosas en las que introduce a la audiencia en lo que está sucediendo, y su lenguaje y escritura son absolutamente increíbles. Me encanta cómo cuenta historias con propósito y especificidad, ¡y no olviden la comedia! James es muy humoroso, pero todavía se mueve en esa línea entre las cosas que duelen en la vida y las cosas que son cómicas. Toma todo eso y lo deja caer en el espacio de una comida al aire libre familiar.

Jared: ¿Tu familia tenía parrilladas?

Tyrone: Sí, pero los jamaicanos, que son completamente diferentes!

Jared: Entonces, ¿qué se sirvió en la mesa de picnic y qué traes?

Tyrone: Estoy hablando de rabo de buey, pollo jerk, arroz y guisantes. A veces hay comida estadounidense, ocasionalmente perrito caliente o hamburguesa, pero la mayor parte es comida cultural. Para mí, siempre traigo hamburguesas de carne de res jamaicana. Son fáciles de compartir, cada uno tiene el suyo, no hay desorden. Incluso cuando era niño, eso es lo que me aseguré de llevar a las parrilladas.

Jared: ¿Qué esperas que los estudiantes se lleven de esta producción?

Tyrone: Espero que se vean a ustedes mismos en Juicy. Espero que vean que incluso cuando se enfrentan a decisiones difíciles, al final del día deben ser fieles a sí mismos. Espero que sientan libertad, el poder de tomar decisiones y que se vayan queriendo ser verdaderos y honestos consigo mismos. Espero que Juicy les libere para decir: hay muchos caminos en el mundo que puedo tomar, pero para mí, voy a elegir el camino que me trae verdadera alegría y felicidad. ♦

!ENLACES CALIENTES!

UNA ACTIVIDAD DEL SALON

Creado por Tyra Bullock, Directora Asociado de Educación

En esta actividad, los alumnos asumirán el papel de los personajes de Gordo Ham y responderán a una serie de preguntas formuladas por sus compañeros. Este juego anima a los estudiantes a utilizar el análisis de personajes como una herramienta para investigar múltiples perspectivas y temas en la obra, al mismo tiempo que demuestran su comprensión del texto.

NOTA: Estudiantes deberían de familiarizarse con la obra antes de tomar parte de esta actividad.

ANTES DE LA CLASE: PREPARACIÓN

1. Imprima las hojas de "Signo de Personajes" que se encuentran en las páginas __ a __ de la guía de estudio.
2. Coloquen (hasta) ocho sillas en el frente o en el centro del salón. Cada silla debe tener el nombre de un personaje de las hojas de "Signo de Personaje" colocadas en el asiento.
3. Vuelva a escribir la "Guía de Preguntas Abiertas" en la página ____ de la guía de estudio en una hoja de papel de gráficos. Asegúrese de mostrar esto en algún lugar del aula para que los estudiantes lo vean.
4. Entregue a cada estudiante tres notas adhesivas de diferentes colores.

PASO 1: LEA "SINOPSIS" Y "DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES" (15 MINUTOS)

5. Como clase, lean "Protegiendo la Sensibilidad: Sinopsis de Gordo Ham" en p. 3 de la guía de estudio.
6. Inviten a los alumnos a compartir en voz alta cualquier pensamiento de su lectura (o de la obra de teatro) que les llame la atención.

PASO 2: PREPARAR PREGUNTAS (10 MINUTOS)

7. Expliquen a los estudiantes que en esta actividad, se basarán en sus conocimientos sobre el **Gordo Ham** para crear una lista de preguntas abiertas para "hacer a los personajes de la obra", que serán representados por voluntarios de la clase.
8. Antes de comenzar, tómense un momento para revisar lo que hace que una pregunta sea abierta preguntando a los estudiantes por sus definiciones. Después de escuchar algunas respuestas, comparta una definición común: Una **pregunta abierta** es una pregunta que requiere una respuesta de forma libre. No se puede responder con una simple respuesta de "sí" o "no".
9. Consulten el cuadro de preguntas abiertas que se muestra en el salón. Utilice esta herramienta y/o la guía a continuación para explicar y proporcionar ejemplos de los diferentes niveles de dificultad.

TIEMPO: 55-65 MINUTOS

VOCABULARIO:

- Preguntas Abiertas

MATERIALES:

- Tres notas adhesivas de diferentes colores
- Sillones (2 Por Personaje)
- Signo de Personaje (p. 14-17, 1 copia cada uno)
- Protegiendo la Sensibilidad: Sinopsis de Gordo Ham" (p. 3-4, 1 por estudiante)
- Una hoja de papel (1 por estudiante)
- Lapiz o Bolígrafo
- Cronómetro (opcional)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE ILLINOIS

INGLES

- **RL.9-10.3:** Analizar cómo se desarrollan personajes complejos (por ejemplo, aquellos con motivaciones múltiples o conflictivas) a lo largo de un texto, interactúan con otros personajes y avanzan la historia o desarrollan el tema.
- **RI.11-12.1:** Cite evidencia textual sólida y exhaustiva para respaldar el análisis de lo que el texto dice explícitamente, así como las inferencias extraídas del texto, incluida la determinación de dónde el texto deja asuntos inciertos.
- **RI.11-12.3:** Analice un conjunto complejo de ideas o una secuencia de eventos y explique cómo interactúan y se desarrollan individuos, ideas o eventos específicos a lo largo del texto.
- **SL.11-12.1.c:** Fomente conversaciones planteando y respondiendo preguntas que exploren el razonamiento y la evidencia; asegure un espacio para una amplia gama de posiciones sobre un tema o problema; aclare, verifique o cuestione ideas y conclusiones; y promueva perspectivas divergentes y creativas.
- **RH.11-12.3:** Evalúe varias explicaciones para acciones o eventos y determine cuál explicación concuerda mejor con la evidencia textual, reconociendo dónde el texto deja asuntos inciertos.

THEATRO

- **Cr1.1.1.c:** Utiliza el análisis de guiones para generar ideas sobre un personaje que sean creíbles y auténticas en una obra de teatro o drama.
- **Pr4.1.1.b:** Forme las elecciones de los personajes según las circunstancias dadas en una obra de teatro.
- **Re8.1.1.b:** Identificar y comparar perspectivas culturales y contextos que puedan influir en la interpretación de una obra de teatro.
- **Cn.10.1.1.a:** Elige e interpreta una obra dramática o teatral para reflejar o cuestionar tus creencias personales.

GUIA DE PREGUNTAS ABIERTAS

Nivel	Descripcion	Ejemplos
1	Estas son respuestas simples y objetivas que se pueden encontrar fácilmente en el texto.	<i>¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuál es tu relación con Juicy?</i>
2	Estas preguntas requerirán cierto análisis y aplicación de los conocimientos del texto.	<i>¿Qué te inspiró a casarte con el padre de Juicy? ¿Por qué asististe a la boda si no la apoyaste?</i>
3	Estas son preguntas complejas que requieren una comprensión profunda, pensamiento crítico y síntesis de información.	<i>Si pudieras hacerlo todo de nuevo, ¿qué harías diferente y por qué? ¿Cómo sientes que el trauma generacional ha impactado tu percepción del mundo?</i>

5. Pide a los alumnos que escriban tres preguntas, cada una en un nivel diferente de preguntas, para tres personajes diferentes de Fat Ham. Cada pregunta debe escribirse en una nota adhesiva separada, usando un color específico para cada nivel (**por ejemplo, Amarillo = Nivel 1, Rosa = Nivel 2, etc.**). Asegúrate de explicar qué color corresponde a cada nivel.

6. Da a los alumnos unos minutos para que escriban sus preguntas. Recuérdeles que escriban una pregunta por nota adhesiva, asegurándose de que tengan un total de tres preguntas, una para cada nivel.

PASO 3: ASIGNAR LOS ROLES DE LOS PERSONAJES (2 MINUTOS)

- Pide a ocho voluntarios que respondan las preguntas que representen a diferentes personajes de *Gordo Ham*. (Si lo desea, puede ser más intencional en cuanto a la cantidad de personajes que se usan en esta actividad para que se adapte a su clase).
- Una vez seleccionado, invita a cada voluntario a sentarse en una de las sillas al frente de la clase etiquetadas con el nombre de ese personaje. Para ayudar a los estudiantes a recordar las funciones de cada voluntario, indíqueles que sostengan el cartel durante todo el juego.
- Explica que, aunque las respuestas a esas preguntas serán improvisadas, es **importante que las respuestas de los personajes se basen en la evidencia contextual** proporcionada en la obra.

PASO 4: ESTABLECER LAS REGLAS (3 MINUTOS)

- Comparta con los estudiantes que habrá tres rondas de preguntas (por lo tanto, ¡Niveles 1-3!). En la primera ronda, los estudiantes harán preguntas de Nivel 1 de las notas adhesivas de [insertar color]. En la segunda ronda, solo las preguntas de Nivel 2 de las notas adhesivas de [insertar color], y en la tercera ronda, solo las preguntas de Nivel 3 de las notas adhesivas de [insertar color].
- Si un estudiante prefiere no responder, puede gritar "Enlaces Calientes!" Sin embargo, solo pueden usar la ventaja de "Enlaces Calientes!" una vez en todo el juego. Por lo tanto, ¡ánimalos a usarlo sabiamente!
- Solo se puede hacer una pregunta a cada personaje por ronda. Como facilitador, usted determinará el orden en que se hacen las preguntas.

PASO 5: JUGAR (15-20 MINUTOS)

- Facilita tres rondas de preguntas. Explíquele a los alumnos a limitar sus respuestas a no más de 30 segundos. Siéntate libre de usar un cronómetro durante este paso para ayudar a los estudiantes a mantenerse al día.
 - Si los estudiantes hacen preguntas que no se ajustan al nivel de dificultad, ¡ayúdelos a redirigirlos reformulando la pregunta!
 - Asegúrate de llevar un registro de cuándo un personaje usa la ventaja de "Enlaces Calientes!". Los estudiantes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre esta estrategia en el siguiente paso de esta actividad.

PASO 6: PREGUNTAS DE REFLECCION (10-15 MINUTOS)

Reflejar. Usa las siguiente preguntados para empezar la conversación!

- ¿Qué aprendiste sobre los personajes de este ejercicio? ¿Sus respuestas cambiaron la forma en que los ves? ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿En qué momentos los personajes usaron su ventaja de "Enlace Calientes!!"? A la clase: ¿por qué creen que decidieron no responder a la pregunta? A los voluntarios: ¿por qué su personaje decidió no responder?
- ¿De qué manera crees que las experiencias personales o culturales de los personajes influyen en sus respuestas? ¿Cómo hubieras respondido si fueras uno de los personajes?
- ¿Descubriste alguna similitud entre los personajes? ¿Cuáles fueron algunas diferencias notables en sus respuestas? ¿Alguno que te haya sorprendido?
- Si está familiarizado con el Hamlet de Shakespeare, ¿cómo se comparan los relatos de los personajes?
- ¿Después de esta actividad, crees que es posible para los personajes crear y encontrar comunidad a pesar de sus diferencias? Si es así, ¿cómo?

JUICY

TEDRA

REV

OPAL

LARRY

RABBY

PAP

TIO

DETRÁS DE LAS VISTAS Y LOS SONIDOS:

CONOZE A LOS DISEÑADORES

Creado Por Anna Rogelio Joaquin,
Gerente De Programas Escolares

Cuando ves un espectáculo, puedes notar varias formas en que te transportas al mundo de la obra. Tal vez hayas experimentado luces que alteran el estado de ánimo, disfraces que señalan un período de tiempo diferente, sonidos que dan forma a las transiciones o un set que cambia a diferentes ubicaciones. Detrás de las vistas y los sonidos de Gordo Ham hay un equipo de diseñadores que ayudan a dar vida al espectáculo. En el equipo de Goodman para esta producción están el Diseñador de Iluminación Jason Lynch, el Diseñador de Vestuario Jos N. Banks, el Diseñador Escénico Arnel Sanciano, el Consultor de Ilusión Benjamin Barnes y el Diseñador de Sonido Willow James.

Lee para conocer sus visiones para Gordo Ham y lo que esperan que notes. Para obtener más detalles sobre el diseño de sonido, echa un vistazo a "Suenando Como un Personaje: Una entrevista con el Diseñador de Sonido Willow James" en la página 19.

Jason Lynch
Diseñador de Iluminación

Al entrar al teatro, la escenografía de Gordo Ham puede parecer sencilla, representando una escena de una parrillada realista en el patio trasero. Sin embargo, el equipo de diseño tuvo la tarea de crear una atmósfera que dé cabida a una variedad de temas, similares a los de Hamlet, como la yuxtaposición entre **apariencia y realidad, la decepción y la manipulación**, así como **la religión, el honor y la venganza**.

Dentro de la obra, hay momentos de teatralidad intensa donde los estudiantes deberían considerar el contraste entre cómo podría sentirse y verse una parrillada en el patio trasero en comparación con entrar en el espacio mental del personaje, donde accedemos a sus pensamientos, emociones y estado interno. **¿Cómo cambia el ambiente a medida que la iluminación pasa de lo realista a un momento de teatralidad y magia? ¿Cómo refleja la energía de la iluminación la energía de la acción en el escenario?**

Los estudiantes deben prestar especial atención al color y la saturación de la luz durante los momentos de otro mundo de la obra. **Específicamente, cuando Pap está en el escenario, ¿cómo se compara la oscuridad o la palidez de la iluminación con otros momentos de la obra? Por el contrario, ¿cómo se cruza la iluminación con los momentos de alegría y emoción en el escenario?**

Willow James
Diseñador de Sonido

Describiría mi visión del diseño de sonido como **nostálgica, funky, mágica y descarnada**.

Espero que los estudiantes noten la diversión. A pesar de lo hermoso, mágico y transformador que es este espectáculo, también es divertido. Siempre me gusta divertirme un poco con la música previa al espectáculo y las señales internas, incluso si solo el elenco y el equipo se dan cuenta. ¡Así que estén atentos!

Jos N. Banks
Diseñador de Vestuario

Mi concepto general para el diseño de vestuario en *Gordo Ham* es una interpretación única que combina las siluetas tradicionales que normalmente veríamos en la historia shakesperiana con un toque moderno, y en nuestra producción en particular, un **giro de los años 90**. Espero que tanto nuestros estudiantes como el público noten los diferentes elementos identificativos que he incorporado en el vestuario de cada personaje, como el **color, la textura, el diseño y la forma**.

También hay una gran cantidad de **pistas para la comunidad BIPOC** en el diseño. Para uno de los looks en particular, me inspiré bastante en los "desafíos poco convencionales" de programas de televisión como "Project Runway" y "RuPaul's Drag Race".

Mi esperanza es que esta producción se convierta en una celebración de la **positividad corporal, la expresión/ identidad queer y la libertad**. Espero que mis diseños inspiren a una futura generación de creativos y que el público **vea partes de sí mismo y de sus seres queridos** reflejados en el trabajo. ¡Disfruten!

Benjamin Barnes
Consultante de Ilusiones

Espero que reconozcan el poder que tienen las ilusiones para hacer que los momentos y escenarios irreales sean reales, y no solo para los personajes en el escenario, sino también para el público en las asientos. **Quiero que las ilusiones se vean y se sientan "reales"**. Si puedo ocultar nuestros métodos/artesanía de manera efectiva, ayudaré a la audiencia a **perderse en la fantasía** de la obra.

Arnel Sanciano
Diseñador del Escenario

Quería que la casa se sintiera como esa casa **familiar** a la que **todos hemos ido** para el cumpleaños / bautizo / fiesta navideña de quien comosellame. Quiere ser lo suficientemente familiar para que cuando el público entre, se sientan bienvenidos, pero también **criticados** de la forma en que lo son los primos chismosos cuando se ven obligados a pasar el fin de semana con su tía.

Para encontrar esta casa, busqué en Zillow, cerca de Carolina del Norte, de donde es James Ijames. **No me interesaban las casas nuevas o recién remodeladas**. Quería ver casas con grietas en los cimientos y pintura descascarada, casas que realmente se sentían como si no hubieran sido cuidadas en años. **Quiero que esta casa sea un reflejo de cómo Juicy ve a su familia**: sin censura y sin filtros.

SUENA COMO UN PERSONAJE:

UNA P&R CON WILLOW
JAMES, EL DISEÑADOR
DE SONIDO

Willow James
Diseñador de Sonido

Creado Por Anna Rogelio Joaquin,
Gerente de Programas Escolares

Anna Rogelio Joaquin: ¿Cómo describirías qué es el diseño de sonido?

Willow James: Describiría el diseño de sonido como la forma en que el uso de la música, los efectos de sonido y el refuerzo apoyan el mundo de la obra. Siempre he pensado en el sonido (y en todas las demás categorías de diseño) como un personaje, no necesariamente en sí mismo, sino uno que está en conversación con los que conocemos.

Anna: ¿Qué te atrajo al diseño de sonido y cómo te iniciaste en él?

Willow: ¡Por accidente! Me especialicé en teatro en la universidad con un enfoque en actuación y dirección, y nunca tuve planes de seguir una carrera en diseño. En algún momento, necesité llenar un vacío en mi agenda, y mi asesor me animó a diseñar el sonido de uno de nuestros escenarios principales. Entonces busqué en Google "¿qué es el diseño de sonido?" y acepté hacerlo. Después de que cerró el espectáculo, conseguí una pasantía en Steppenwolf para aprender más sobre diseño e ingeniería, y ahí es donde comenzó el amor. Creo que lo que me atrajo al diseño de sonido fue el descubrimiento de que podía crear un lenguaje, mi amor por explorar varios géneros musicales y mi sinestesia, que informa cómo proceso todos los sonidos que me rodean

Anna: ¿Podrías hablarnos de un proceso de diseño típico, desde que recibes la oferta hasta que el diseño llega al escenario?

Willow: Normalmente, después de que se establecen todos los términos contractuales, empiezo a charlar con el director para tener una idea de cuál es su visión y/o concepto. A partir de ahí, normalmente creo una lista de reproducción que empieza a encajar con el ambiente del programa y la comparto con el equipo.

Después de algunas reuniones de producción para asegurarme de que todos los miembros del equipo creativo estén en la misma página, paso el período de ensayo buscando y creando contenido, grabando, etc. Justo antes de la tecnología, me dirijo al teatro para pasar un rato de silencio,-- un tiempo en el que el equipo de sonido y yo nos reunimos para probar los altavoces y los micrófonos y empezar a crear pistas. La magia realmente ocurre durante este proceso tecnológico, donde todo el elenco y el equipo se reúnen durante aproximadamente una semana para juntar todos los elementos.

Anna: ¿Qué necesidades acústicas tiene tu diseño de sonido que debes cumplir? ¿Qué desafíos estás enfrentando y qué soluciones has encontrado?

Willow: El Escenario Owen puede ser un espacio complicado si intentas luchar contra su diseño, así que voy a trabajar con él y hacer lo posible para asegurarme de que todos tengan la misma experiencia sin importar dónde estén sentados. También hay algunos momentos en la obra donde el sonido diegético (sonido que proviene del mundo de la obra) es importante, y con eso, siempre puede ser un desafío determinar dónde esconder realmente las bocinas en el escenario.

Anna: ¿Cuáles son tus momentos de sonido favoritos de la serie?

Willow: Mi momento favorito es en realidad al principio de la obra, cuando conocemos a Juicy y Tío. Para mí, la experiencia del público comienza una vez que entras al teatro, pero especialmente en la primera escena del espectáculo porque eso suele crear el ambiente para el resto del espectáculo. Solo las primeras líneas de este programa son tan inesperadas pero divertidas y perfectas, y espero establecer el tono antes de que la gente las escuche.

BLOQUEA EL RUIDO: CONSTRUYENDO UNA CAJA AISLAMIENTO ACUSTICO

Creado Por Anna Rogelio Joaquin, Gerente de Programas Escolares

Parte de la magia de ver una obra es también escucharla. En “Sueno Como Un Personaje: Una sesión de P&R con Willow James, el Diseñador de Sonido” en la pg. 19 de TKTK, Willow comparte los siguientes desafíos que implica diseñar el sonido para el Teatro Owen de Goodman:

“El Teatro Owen puede ser un espacio complicado si intentas trabajar en contra de su diseño, así que voy a trabajar con él y hacer todo lo posible para asegurarme de que todos tengan la misma experiencia independientemente de dónde estén sentados. También hay algunos momentos en el espectáculo en los que el sonido diegético (sonido que proviene del mundo de la obra) es importante y, por eso, siempre puede ser un desafío a determinar dónde esconder las bocinas en todo el escenario”

Entonces, ¿cómo se escuchan los sonidos en el escenario? ¿Cómo se bloquean los sonidos que no se quieren oír? ¿Cómo se puede sentir el sonido? En esta lección, los estudiantes modelarán la reflexión, la absorción y la transmisión de las ondas sonoras en un teatro para diseñar y probar una caja aislante del sonido. Como resultado, los estudiantes adquirirán una comprensión más profunda de la acústica y de cómo viaja el sonido en un teatro.

OBJECTIVOS

Estudiantes van a poder...

- Describir la relación de **causa y efecto** entre el sonido y las vibraciones.
- Explicar que las ondas sonoras pueden **reflejarse, absorberse o transmitirse** a través de diferentes materiales.
- Aplicar el proceso de **diseño de ingeniería** diseñando y construyendo una caja de aislamiento acústico.
- Determinar las **fortalezas y limitaciones** de diferentes aislantes acústicos comparando datos de **pruebas de diferentes demostraciones**.

TIEMPO: 90 MINUTOS

VOCABULARIO:

- Acusticos
- Ondas Sonoras
- Amplitud
- Decibel
- Reflexion
- Absorcion
- Transmision

MATERIALS:

- Folleto (en pg. 26-28)
- Celular
- Aplicación de sensor de sonido como **phyphox**, que se puede descargar de forma gratuita en Google Play o el App Store
- Bocina portable o aparato con bocina
- Plato Ondo
- Plastico
- Sal
- Pizaron
- Marcador De Pizaron
- Papel
- Lapiz o Boligrafo
- Cajas pequeñas que puedan sostener un celular (Uno por grupo: Caja de zapatos, topper, etc.)
- Cinta
- Pegamento
- Materiales de insolación (*bolas de algodón, papel de desecho, papel de aluminio, espuma, plástico de burbujas, etc.*)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE ILLINOIS

CIENCIAS

- **1-PS4-1:** 1-PS4-1: Planificar y realizar investigaciones para proporcionar evidencia de que los materiales vibrantes pueden producir sonido y que el sonido puede hacer que los materiales vibren.
- **MS-PS4-2:** Desarrollar y utilizar un modelo para describir que las ondas se reflejan, absorben o transmiten a través de varios materiales.
- **MS-ETS1-2:** Evaluar soluciones de diseño competitivas utilizando un proceso sistemático para determinar qué tan bien cumplen con los criterios y las limitaciones del problema.
- **HS-PS4-1:** Utilizar representaciones matemáticas para respaldar una afirmación sobre las relaciones entre la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de las ondas que viajan en varios medios.

INGLES

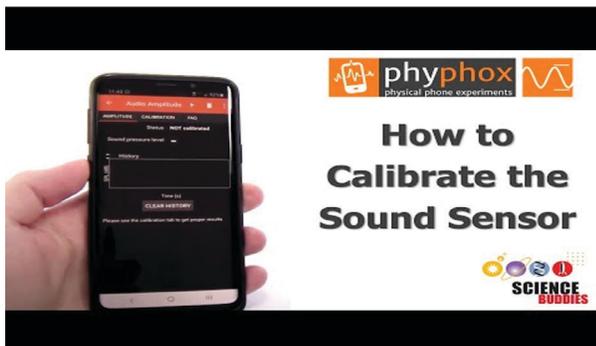
- **RST.11-12.7:** Integrar y evaluar múltiples fuentes de información presentadas en diversos formatos y medios (p. ej., datos cuantitativos, video, multimedia) con el fin de abordar una pregunta o resolver un problema.
- **RST.11-12.8:** Evaluar las hipótesis, datos, análisis y conclusiones en un texto científico o técnico, verificando los datos cuando sea posible y corroborando o cuestionando las conclusiones con otras fuentes de información.
- **WHST.9-12.2:** Escribir textos informativos/explicativos, incluyendo la narración de . . . procedimientos/experimentos científicos o procesos técnicos.

THEATER

- **TH:Cr3.1.5.c:** Crear soluciones innovadoras a los problemas técnicos y de diseño que surgen en el ensayo de una obra dramática/teatral.

ANTES DE CLASE: PREPARACIÓN

1. **Descargue y calibre** la aplicación de sensor de sonido que prefiera. Para ver un tutorial sobre cómo calibrar Phyphox, vea el video a continuación.

<https://youtu.be/3cpZEVSC6Nw>

2. **Preparen una estación** donde los estudiantes probarán sus cajas de aislamiento acústico.
 - Mueva un escritorio al frente del salón donde los estudiantes puedan colocar sus cajas.
 - Con cinta adhesiva o un marcador de pizarrón, marquen dónde se colocarán el escritorio, las cajas y las bocinas para la prueba. Asegúrense de marcar con claridad para mantener la uniformidad del ambiente de prueba.
3. **Cree y abran un documento** compartido al que los estudiantes puedan acceder fácilmente.
 - Este documento contendrá capturas de pantalla de los datos de sonido grabados.
4. **Dividan los materiales de aislamiento acústico** en porciones para cada grupo de 4 a 5 estudiantes.
 - **Opción:** Dar a diferentes grupos materiales diferentes.

PASO 1: JUEGO SILENCIOSO (8 MINUTOS)

1. **Introduzcan el juego Silencio.**
 - Durante un minuto, todos intentarán permanecer lo más callados posible. Mientras lo hacen, todos deben escuchar atentamente lo que aún puedan oír.
 - Ejemplos: charlas en el pasillo, timbres, sirenas, coches, trenes, teléfonos que suenan, arrastrar los pies, risitas, etc.
2. **Pon 1 minuto de tiempo.**
 - Nota: Una vez el tiempo se acaba, los estudiantes deben estar preparados para compartir lo que escucharon.
3. **Compartir.**
 - Inviten que los estudiantes escriban sus respuestas en el pizarrón.
 - Deja que cada estudiante, uno a la vez, comparta lo que escucharon.
4. **Reflexionar.**
 - ¿Qué sonidos fueron los más fuertes y los más suaves?
 - ¿Por qué algunos sonidos eran más fuertes o más silenciosos que otros?
 - ¿Qué sonidos provenían de fuera de la clase?

Transición: Modelaremos formas de manipular cómo viaja el sonido en un teatro.

PASO 2: PRESENTAR LAS ONDAS SONORAS (7 MINUTOS)

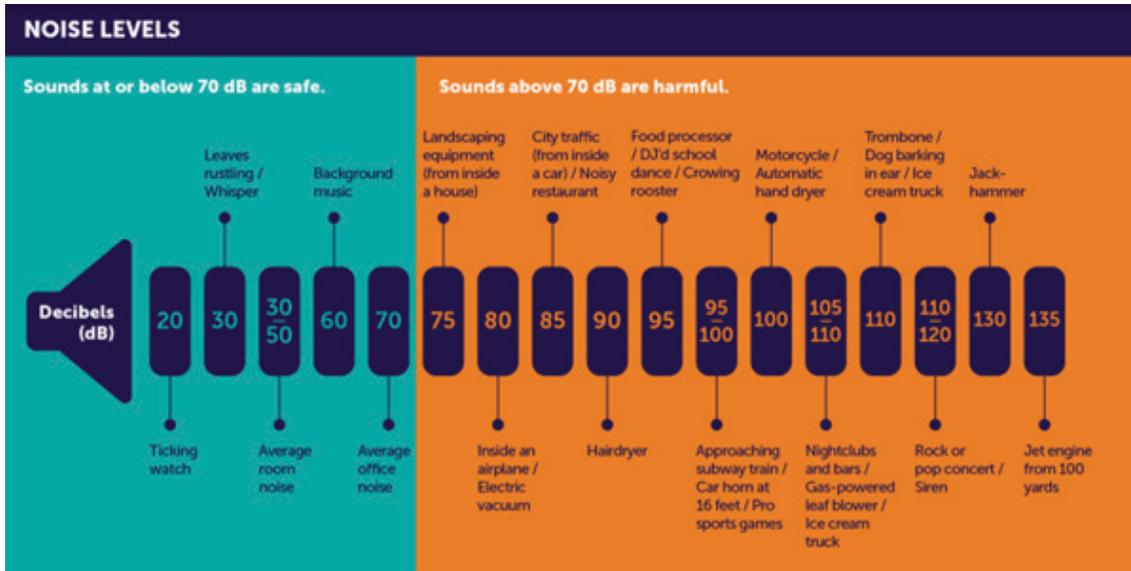
1. **Invita a un voluntario a repartir folletos.**
2. **Discutir.**
 - ¿Qué sonidos escuchas en un teatro?
 - ¿Qué sonidos no quieres oír en un teatro?
 - En "Suena Como un Personaje: Una R&P con Willow James, el Diseñador de Sonido," El diseñador de sonido de Gordo Ham, Willow James, comenta: "El Teatro Owen puede ser un espacio complicado si intentas trabajar en contra de su diseño, así que voy a trabajar con él y hacer todo lo posible para asegurarme de que todos tengan la misma experiencia independientemente de dónde estén sentados. También hay algunos momentos en el espectáculo en los que el sonido diegético (sonido que proviene del mundo de la obra) es importante y, por eso, siempre puede ser un desafío determinar dónde esconder las bocinas en todo el escenario".
 - **Idea Clave:** Acústica se refiere a la ciencia del sonido, así como a las cualidades de una habitación que hacen que sea fácil o difícil para las personas que están dentro escuchar los sonidos con claridad.
 - Ten en cuenta que este es el primer término de vocabulario en el folleto.
 - Anime a los estudiantes a continuar siguiendo el folleto para ayudarlos a realizar un seguimiento de las ideas importantes.
 - Avise a los estudiantes que entregarán el folleto al final de la clase.
3. **Pregunta:** ¿Alguien sabe cómo oímos lo que oímos?
 - **Idea Clave:** Las ondas sonoras viajan hasta nuestros oídos y se convierten en señales que nuestro cerebro interpreta como sonido.

PASO 3: DEMOSTRACIÓN DE BAILE CON SAL (5 MINUTOS)

1. **Share** that while sound waves are invisible, we can visually demonstrate their presence.
 - Coloque el plato ondo, el plástico y la sal sobre un escritorio donde todos puedan verlo.
 - Pida dos voluntarios: un estudiante que cubra un recipiente con plástico y otro que espolvoree unas pizcas de sal encima.
 - Haz que todos los demás en la clase rodeen el plato y tarareen.
 - Haga que los estudiantes cambien quién está al frente para que todos puedan verlo de cerca.
 - Juega con tarareo a diferentes volúmenes
2. **Reflexionar.**
 - ¿Qué pasó con la sal cuando tarareamos?
 - Piensen en las personas sordas o con problemas de sonido/oidos. ¿Cómo pueden apreciar la música?
 - **Optional reading/viewing:** Repetición: Los Asistentes Aordos al Concierto Pueden sentir el Eitmo

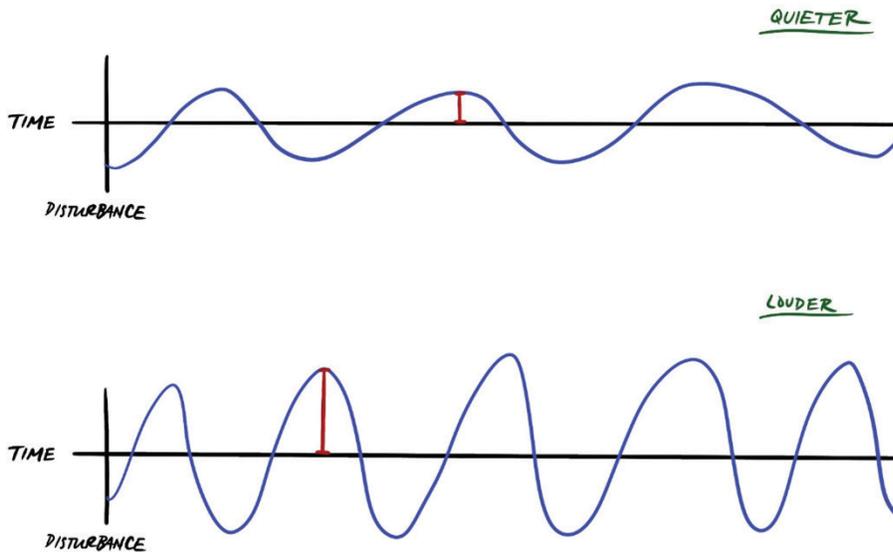
PASO 4: UNA INMERSIÓN MÁS PROFUNDA EN LAS ONDAS SONORAS
(7 MINUTOS)

- Pregunta:** ¿Alguien sabe qué unidad se utiliza para medir la intensidad del sonido?
 - Respuesta: **Decibel** (dB)
- Muestra** el cuadro de visualización de niveles de decibelios comunes.

Fuente: Fundación para la Salud Auditiva

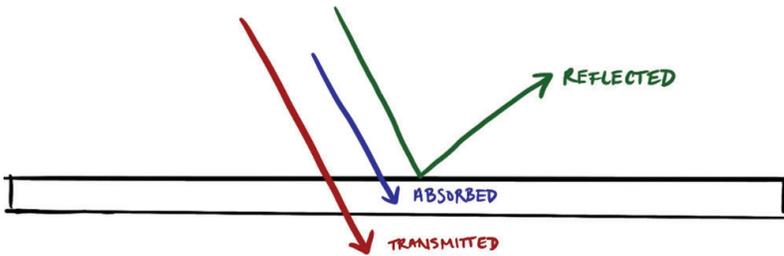
- Lectura opcional: [¿Cuáles son los Decibeles Seguros?](#)
- Dibuja ondas sonoras en la pizarra.

amplitud:
mide la altura de una ola de sonido

- Pregunta:** ¿Alguien puede marcar la *amplitud* de esta onda?
 - Idea Clave:** Amplitud mide la altura de una ola.
- Pregunta:** ¿Cómo se ven las ondas sonoras fuertes/suaves?
- Pregunta:** ¿La amplitud aumenta o disminuye cuando aumentan los decibeles?
 - Invita a todos los estudiantes a señalar hacia arriba o hacia abajo.
 - Respuesta:** Cuanto más fuerte sea el sonido, mayor será la amplitud y el nivel de decibelios.
- Comprobar la Comprensión:** ¿Cuál es la relación entre el sonido, los decibeles y la amplitud?
 - Respuesta:** Cuanto más fuerte sea el sonido, mayor será la amplitud y el nivel de decibelios.
- Predictir:** ¿Cómo podríamos manipular la forma en que viajan las ondas sonoras?

4. Dibuje la imagen de abajo en la pizarra.

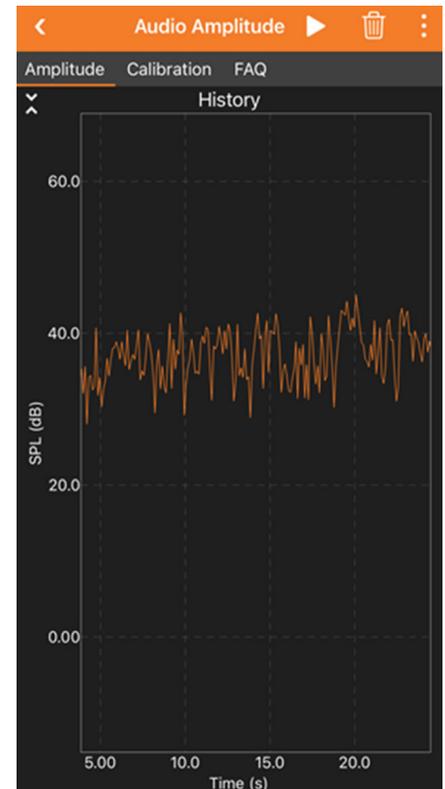
- **Idea Claves:** Las ondas sonoras pueden **reflejarse**, **absorberse** o **transmitirse** a través de materiales.
- 5. **Vuelva** a visitar la lista de sonidos que todas escucharon.
 - **Reflejar:** Rebotado; por ejemplo, sonido que hace eco
 - **Absorbed:** Tomado en; por ejemplo, auriculares con cancelación de ruido
 - **Transmitted:** Pasado a través; por ejemplo, el sonido que atraviesa las paredes
- 6. **Conectar.**
 - **Pregunta:** ¿Cuándo se refleja, se absorbe o se transmite el sonido?
 - Etiqueta los sonidos con una R, A o T.
 - **Idea Clave:** Las ondas sonoras pueden reflejarse parcialmente, absorberse y/o transmitirse a través de materiales.
 - **Ejemplo:** Aunque uses auriculares, es posible que sigas escuchando el ruido exterior, pero el sonido es más bajo que si no los usas. Las ondas sonoras se absorben y se transmiten.
 - **Idea Clave:** Los materiales que absorben las ondas sonoras se llaman **aislantes**.
 - **Conectar**
 - Projete una fotografía del teatro Owen de Goodman. ¿Dónde podrían reflejarse, absorberse y/o transmitirse las ondas sonoras?
 - ¿Cómo podría un diseñador de sonido compensar la distribución desigual del sonido?
 - ¿Cuándo es necesario aislar el sonido dentro o fuera de un teatro?

Transición: Diseñaremos una caja que aisle el sonido para modelar el aislamiento acústico en un teatro.

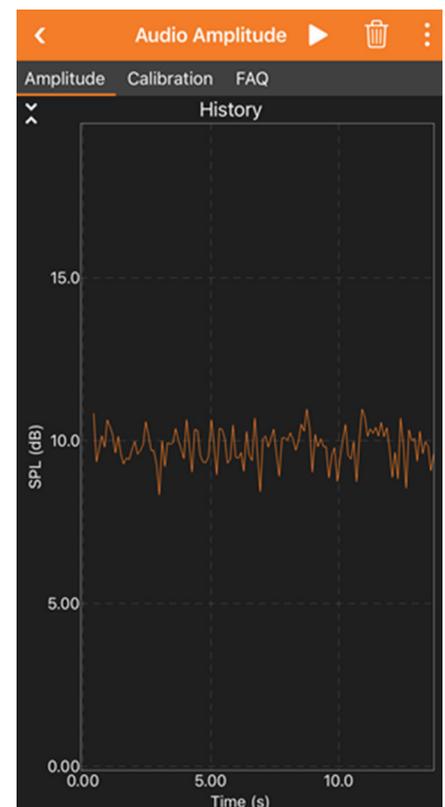
7. PASO 5: PRESENTAMOS LA APP SENSOR (10 MINUTOS)

1. **Comparte** que la clase medirá el sonido usando una aplicación de sensor de sonido.
 - Muestra el ejemplo a continuación.
 - Estos dos gráficos registraron los niveles de ruido **antes y después** de aislar un teléfono en una bolsa de bolas de algodón.
2. **Interpreta.**
 - ¿Cuál fue el valor promedio aproximado en decibeles para cada prueba?
 - ¿Cuánto disminuyó el valor de decibeles de las bolas de algodón?
 - ¿Cómo afectaron las bolas de algodón a la amplitud?
3. **Demuestra** la estación de prueba.
 - Haga que la clase vote por una canción, porque los primeros 30 segundos se utilizarán para probar las casillas.
 - Considera tomar tres nominaciones de canciones antes de realizar una votación de clase.
 - Mueva una de las cajas a la estación de prueba, inicie la función de amplitud de audio de la app, coloque su teléfono dentro, reproduzca los primeros 30 segundos de la canción a través de los parlantes y luego detenga la grabación de la aplicación.
 - Recuerde a los estudiantes que deben ser lo más silenciosos posible durante la prueba para no interferir con los datos.
 - Toca los tres puntos y seleccione "Compartir captura de pantalla".
 - Pegue la imagen en un documento compartido proyectado y márquelo como "Control".
 - **Interpretar:** Pídeles a los estudiantes que anoten los niveles ^{clave} de decibeles en el gráfico.

Fuente: Ben Finio, Science Buddies

Antes

Después

PASO 6: PRESENTAMOS EL DESAFÍO DE DISEÑO (5 MINUTOS)

1. **Comparte** que la clase estará diseñando cajas en pequeños grupos que aíslen el sonido lo máximo posible, modelando el aislamiento acústico presente en los teatros.
2. **Repasa** las reglas de diseño.
3. **Muestre** a los estudiantes los materiales que pueden utilizar.
 - La caja debe caber dentro del área de prueba marcada.
 - Cada grupo debe utilizar únicamente los materiales dado.
 - El teléfono debe poder colocarse y sacarse fácilmente de la caja.

Nota: Si necesitas distribuir esta actividad en dos períodos de clase, considera utilizar el Paso 5 como punto de división. Los estudiantes pueden retomar la actividad con la lluvia de ideas y el desarrollo el día 2.

PASO 7: LLUVIA DE IDEAS (5 MINUTOS)

1. Divida la clase en grupos pequeños de 4-5.
2. Pídale a cada grupo que elija un nombre para su equipo.
3. Dé tiempo a cada estudiante para dibujar sus propias ideas para el cuadro en su folleto.
4. Después de que cada estudiante dibuje algunas de sus propias ideas, todos en el grupo deben compartir y combinar lo mejor de las ideas de todos en su diseño.

PASO 8: CONSTRUIR (15 MINUTOS)

1. Informe a los alumnos que tendrán 15 minutos para construir su caja. Una vez que se acabe el tiempo, cada grupo trasladará su caja al frente del salón y probará su diseño.
2. Pon un tiempo de 15 minutos.
3. Haz que un representante del grupo consiga los materiales para su grupo.
4. Que comience la construcción, animando a los estudiantes a trabajen juntos.

Roles opcionales:

Apuntador del tiempo
Gerente de Materiales
Directores de Diseño

PASO 9: PROBAR LAS CAJAS (10 MINUTOS)

1. **Establecer expectativas.**
 - Pídale a un voluntario por grupo que sea el DJ que inicie los primeros 30 segundos de la música cuando sea el momento, asegurándose de no ajustar el volumen.
 - Los estudiantes deben etiquetar y anotar las observaciones para cada grupo en su folleto.
 - Describe/dibuja cada diseño.
 - Predecir qué tan efectiva será la caja.
 - Recuerde a los estudiantes que permanezcan lo más callados posible durante la prueba para eliminar variables y mantener el entorno lo más justo posible.
 - Enfatiza que todos aprenderán de los resultados de todas las cajas: ningún diseño es un fracaso.

2. **A Probar!**

- Un grupo a la vez, invita a los estudiantes a acercarse, compartir el nombre de su equipo y describir brevemente su diseño.
 - Inicie la aplicación, coloquen el teléfono en cada caja, indiquen al DJ y detenga la grabación.
3. **Documentar los datos.**
 - Una vez que se haya detenido la grabación, use la función de panorámica y zoom hasta que solo se muestre la versión de prueba, no el teléfono que se coloca y se quita.
 - Exporta la imagen y pégala en el documento compartido.
 - Mientras se lleva a cabo este proceso, invite a la clase a finalizar sus descripciones/dibujos e invite al siguiente grupo a pasar.
 - Para cada grupo, repita y etiqueta cada imagen en el documento compartido con los nombres del equipo.
 - Mantenga el documento compartido proyectado para que los estudiantes puedan ver los resultados.

PASO 10: REFLEXIONAR (15 MINUTOS)

1. **Dé** a los estudiantes un minuto para abrir el documento compartido y discutir y anotar observaciones con un compañero.
 - Anímalos a comparar los gráficos y los diseños.
 - ¿Qué funcionó bien? ¿Por qué?
2. **Utilice** las siguientes preguntas para iniciar una discusión en toda la clase.
 - ¿Qué diseños funcionaron particularmente bien?
 - ¿Cuánto sonido aislaron?
 - ¿Qué tienen en común los diseños: forma, materiales, etc.?
 - ¿Qué te sorprendió?
 - ¿Dónde se reflejaban, absorbían o transmitían las ondas sonoras?
 - ¿Qué cambiarías si pudieras rediseñar tu caja?
 - Describe un momento sonoro en *Gordo Ham*. ¿Qué otros sonidos se producían al mismo tiempo?
 - ¿Cuáles son algunos de los desafíos y soluciones que podría enfrentar los teatros cuando se trata de crear una buena acústica?

Boleto de Salida:

Recuerda a los estudiantes que entreguen sus folletos antes de salir de la clase

ADAPTACIONES Y MODIFICACIONES

PARA ESTUDIANTES CON ANSIEDAD

- Atención antes de compartir
- Niveles de participación: no verbal, grupos pequeños, compartir en voz alta
- Tiempo adicional integrado en el diseño y la construcción estructurados

PARA ESTUDIANTES CON TDAH

- Instrucción verbal representada visualmente
- Múltiples salidas para hablar con compañeros
- Oportunidades para levantarse del asiento

PARA ESTUDIANTES CON PREFERENCIAS VISUALES

- Oportunidades para dibujar en lugar de escribir
- Contenido acompañado de imágenes

PARA ESTUDIANTES CON PREFERENCIAS KINESTÉSICAS

- Instrucción práctica, experimentación y evaluación.

SOPORTE ADICIONAL

- Banco de palabras para repartir
- Variedad de roles para construir

DESAFÍOS ADICIONALES

- Lecturas opcionales
- Cálculos gráficos más precisos

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN FORMATIVA

- Completar términos, definiciones y pautas en el folleto
- Señalar hacia arriba o hacia abajo para indicar relaciones entre sonido, amplitud y decibeles
- Dibujar ondas sonoras en el aire para representar ondas sonoras suaves o fuertes
- Diseñar y crear una caja aislante del sonido en grupos pequeños
- Sintetizar observaciones en el folleto

IDEAS DE EXTENSIÓN

- Dedicar el próximo período de clase a rediseñar y volver a probar las cajas.
- Aplica a un estudio de caso.
 - [Diseño Acústico de una Sala Polivalente para Espectáculos Ecuestres y una Sala de Teatro en el Centro Cultural Druskininkai](#)
 - [Cómo Crear una Acústica Excelente para un Auditorio](#)
- Centrate en la naturaleza logarítmica de los decibeles y calcula las relaciones de intensidad entre los niveles de sonido.
 - [Khan Academy: Escala de Decibeles](#)
 - [La Clase de Físicas: Intensidad y Escala de Decibeles](#)

BLOQUEA EL RUIDO:

CONSTRUYENDO UNA CAJA AISLAMIENTO ACÚSTICO

Nombre _____

Periodo: _____ Dia: _____

1. Definir los siguientes términos.

a. Acusticos -

b. Ondas sonoras -

c. Decibel (dB) -

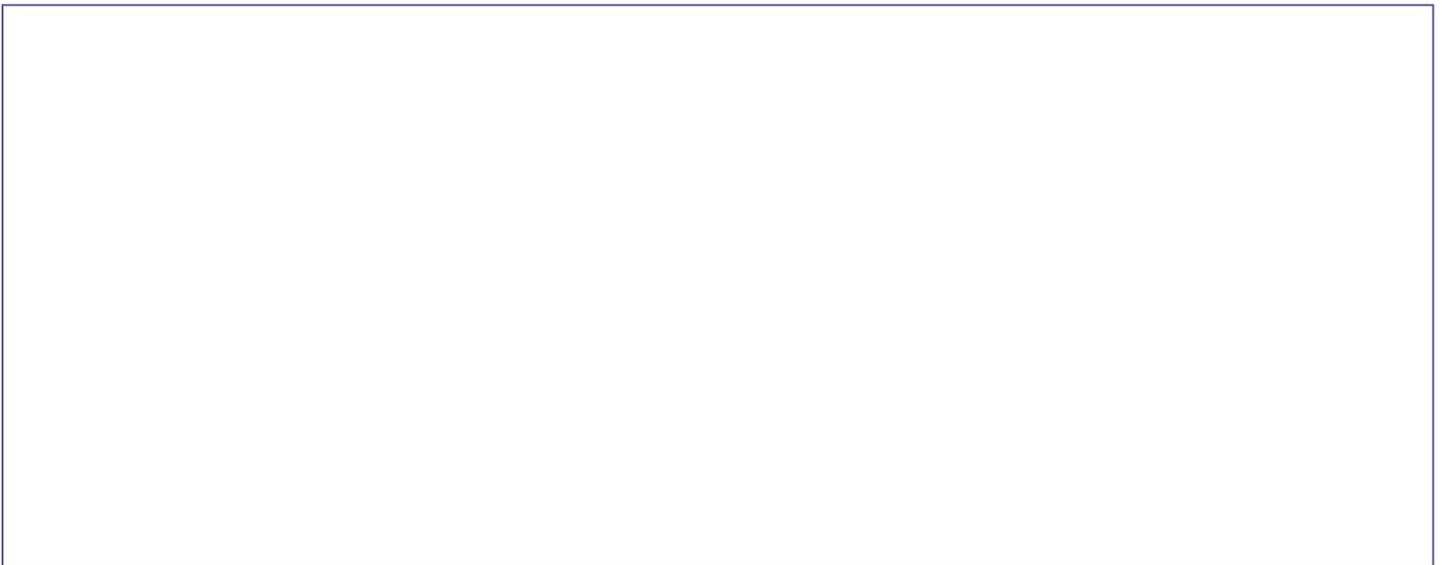
d. Amplitud -

2. Llena los espacios en blancos.

a. Cuanto más fuerte sea el sonido, más _____ será la amplitud y el nivel de decibelios.

b. Las ondas sonoras pueden ser _____ , _____ o _____ a través de los materiales.

i. Dibuja una representación visual de estos términos.

c. Los materiales que absorben ondas sonoras se llaman _____.

3. Conectar.

a. ¿Cuándo y por qué un teatro necesita aislar el sonido?

4. Utiliza el espacio a continuación para realizar una lluvia de ideas y dibujar ideas para tu caja de aislamiento acústico.

5. Utiliza el espacio que se encuentra a continuación para etiquetar, describir, dibujar y observar los diseños de tus compañeros. ¿Qué materiales utilizó cada grupo? ¿Cómo los utilizaron? ¿Qué diseños crees que funcionarán bien? ¿Por qué?

6. Responde al menos tres de las siguientes preguntas en oraciones completas. Encierra en un círculo las preguntas que quieres responder.

- ¿Qué diseños funcionaron particularmente bien?
- ¿Cuánto aislamiento acústico consiguieron?
- ¿Qué tienen en común los diseños: forma, materiales, etc.?
- ¿Qué le sorprendió?
- ¿Dónde se reflejaban, absorbían o transmitían las ondas sonoras?
- ¿Qué cambiarían si pudiera rediseñar su palco?
- ¿Cuáles son algunos de los desafíos y soluciones que podrían encontrar los teatros en lo que respecta a la acústica?

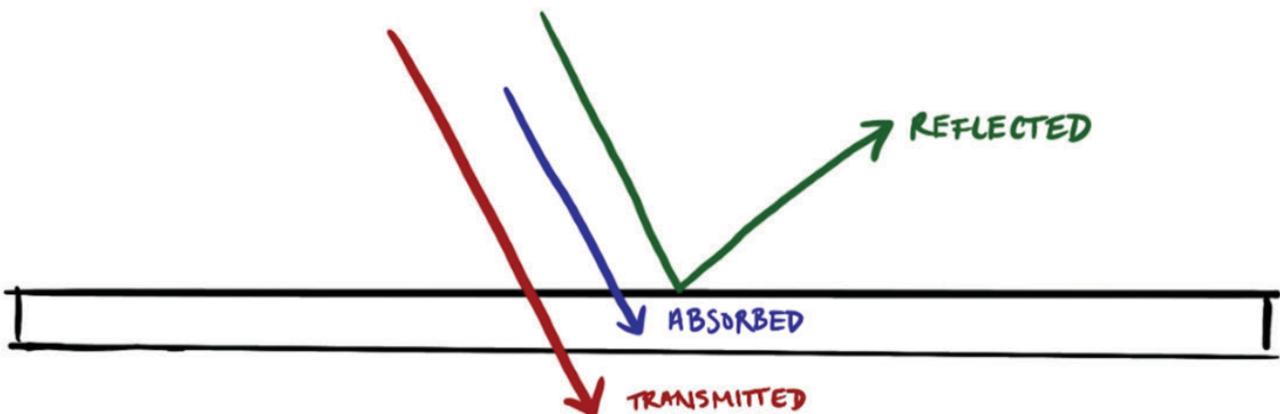

1. Defina los siguientes términos.

- a. Acousticos - **la ciencia del sonido, así como las cualidades de una habitación que hacen que sea fácil o difícil para las personas que están dentro escuchar los sonidos con claridad**
- b. Ondas sonoras - **Ondas que viajan hasta nuestros oídos y se convierten en señales que nuestro cerebro interpreta como sonido**
- c. Decibel (dB) - **La unidad se utiliza para medir la intensidad del sonido**
- d. Amplitud - **medida de la altura de una ola**

2. Llena los espacios en blanco.

- a. Cuanto más fuerte sea el sonido, **mayor** será la amplitud y el nivel de decibelios.
- b. Las ondas sonoras pueden **reflejarse, absorberse** o **transmitirse** a través de materiales
 - i. Dibuja una representación visual de estos términos.

- c. Los materiales que absorben ondas sonoras se llaman **aislantes**.

OBRA EN PALABRAS

UNA ACTIVIDAD DEL SALON (ANTES O DESPUÉS DE LA OBRA)

Creado Por Tyra Bullock, Directora Asociada de Educación

TIEMPO: 70-80 MINUTOS

VOCABULARIO:

- Aliteración
- Alusión
- Mapa de Burbujas
- Hipérbole
- Imágenes
- Dispositivo Literario
- Metaforas
- Onomatopeya
- Personificación
- Repetición
- Rima
- Ritmo
- Símil

MATERIAS:

- Poema (p.34-35, 1 pagina por estudiantes)
- Folleto de Recursos Literarios (p. 35, 1 página por estudiante)
- Lapices de multicolores
- Cinta

ANTES DE LA CLASE: PREPARACIÓN

1. Imprime el 'Folleto de Recursos Literarios' para cada estudiante encontrado en p. 33 del guía de estudio.
2. Imprime el poema que se encuentra en la p. 34-35 de la guía de estudio de cada estudiante.
3. Si los estudiantes no están familiarizados con el término "dispositivos literarios", tómese unos minutos para revisar el folleto con la clase antes de esta actividad.

Recurso Literario:

una técnica que los escritores utilizan para mejorar su escritura y transmitir significado, emoción o ideas en una historia

PASO 1: LEER (10 MINUTOS)

1. Como clase, lean el poema "Kinfolk" de Jyreika Guest en p. 34-35 de la guía de estudio. Siéntate libre de leer el poema o seleccionar un estudiante voluntario.
2. Vuelva a leer el poema en silencio. Si hay algo que resuena con los estudiantes, invítalos a escribir sus reacciones en los márgenes del poema.

El Teatro Goodman están emocionados de unirse con los colegas de La Fundación Poética a presentar OBRAS EN PALABRAS, un programa combinando el mundo de teatro con las artes literarias. Con esta colaboración, nuestras dos organizaciones encargan a poetas locales que respondan a cada obra de nuestra temporada, ofreciendo nuevos conocimientos y vías de acceso a las obras de arte en nuestros escenarios. En esta actividad, los estudiantes explorarán y analizarán "Parientes" de la poeta Jyreika Guest, el poema encargado para *Gordo Ham*.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE ILLINOIS

INGLES

- **R.L.11-12.2:** Determinar dos o más temas o ideas centrales de un texto y analizar su desarrollo a lo largo del texto, incluyendo cómo interactúan y se complementan entre sí para producir un relato complejo; Proporcionar un resumen objetivo del texto.
- **R.L.11-12.4:** Determinar el significado de palabras y frases tal como se usan en el texto, incluidos los significados figurativos y connotativos; Analizar el impacto de la elección de palabras específicas en el significado y el tono, incluidas palabras con múltiples significados.
- **R.I.11-12.4:** Determinar el significado de palabras y frases tal como se usan en un texto, incluidos los significados figurativos, connotativos y técnicos; Analizar cómo un autor usa y refina el significado de un término o términos clave a lo largo de un texto.
- **R.I.11-12.6:** Determinar el punto de vista o propósito de un autor en un texto en el que la retórica es particularmente efectiva, analizando cómo el estilo y el contenido contribuyen al poder, la persuasión o la belleza del texto.
- **L.11-12.5:** Demostrar comprensión del lenguaje figurado, las relaciones entre palabras y los matices en el significado de las palabras.
- **SL.11-12.1:** Iniciar y participar de manera efectiva en una variedad de discusiones colaborativas (individuales, en grupos y dirigidas por maestros) con diversos socios sobre temas, textos y problemas de los grados 11 y 12, basándose en las ideas de los demás y expresando las suyas propias con claridad y persuasivamente.

TEATRO

- **Re.7.1.IIa:** Reconocer la validez de múltiples interpretaciones de elecciones artísticas en una obra de teatro/drama.
- **Re.8.1.IIa:** Analizar la experiencia personal, la evidencia textual y los criterios apropiados para reforzar las elecciones artísticas al participar u observar una obra de teatro/drama.
- **Re.9.1.IIIc:** Comparar y debatir la conexión entre una obra de drama/teatro y temas contemporáneos que pueden impactar al público.
- **Cn.10.1.IIa:** Investigar cómo las ideas comunitarias y las creencias personales impactan una obra de teatro/drama.

PASO 2: PRIMERAS RESPUESTAS (10 MINUTOS)

Facilita una discusión con tu clase sobre las primeras impresiones de los estudiantes y las respuestas inmediatas al poema, tanto positivas como negativas. Recuerda a los estudiantes que no hay una respuesta incorrecta y que la mejor manera de analizar la poesía es sumergiéndote en ella.

Algunas sugerencias para generar discusión:

- **Describe.** ¿Qué observaste sobre la estructura del poema? ¿Cómo describirías las líneas del poema (cortas, largas, rápidas, lentas, etc.)? ¿Ves algún patrón notable? Anima a los estudiantes a utilizar vocabulario como "NOTO, VEO, OBSERVO".
- **Analizar.** ¿Qué preguntas tienes para el autor? ¿Hay algo que te resulte confuso? ¿Hay alguna palabra que no te resulte familiar? ¿Tienes alguna curiosidad sobre el título del poema? ¿Qué pasa con la persona que habla o con quién habla? Anima a los estudiantes a utilizar frases como "ME PREGUNTO, TENGO CURIOSA".
- **Interpretar.** Teniendo en cuenta las respuestas anteriores de los estudiantes, ¿qué creen que está sucediendo en el poema? ¿Qué creen que intenta decir el poeta? ¿Cuál suponen que es el propósito del poema? Anima a los estudiantes a utilizar declaraciones de "CONFÍO, CREO, ASUMO".

PASO 3: CONEXIONES TEMÁTICAS (5-10 MINUTOS)

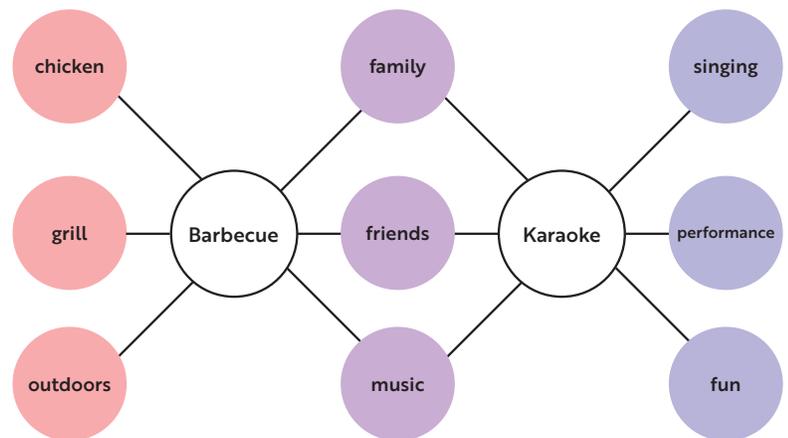
1. Ahora que hemos tenido algo de tiempo para digerir nuestras ideas iniciales sobre el poema, vayamos un paso más allá e investiguemos los temas, o ideas centrales evidentes en la pieza.
2. Como clase, cree una lista de temas/ideas descubiertas en la lectura.
3. Una vez que la lista esté completa, divide la clase en 4 o 5 grupos pequeños. Asegúrense de entregar a cada grupo una hoja de papel cuadriculado y un set de lápices multicolores. Luego, cada grupo debe elegir DOS de los temas/ideas de la lista para explorar el siguiente paso de esta actividad.

PASO 4: MAPA DE BURBUJAS (15 MINUTOS)

1. Hágalos saber a los estudiantes que analizarán los dos temas elegidos creando un mapa de burbujas. Un **mapa de burbujas** es una herramienta visual que se utiliza para representar un concepto o idea central rodeado de conceptos relacionados.
2. Indica a cada grupo que escriban y encierren en un círculo sus dos temas/ideas en el centro del papel cuadriculado. Demuestra un ejemplo rápido de un mapa de burbujas en una hoja de papel cuadriculado, en su pizarrón u otra superficie visible para toda la clase. Por ejemplo, si usarías los sustantivos "barbacoa" y "karaoke", invita a los estudiantes a compartir en qué les hacen pensar estas palabras (sustantivo, verbo, etc.). Escribe las respuestas de los estudiantes en torno a las palabras centrales como se muestra a continuación. Si los estudiantes se sienten estancados, no duden en utilizar los términos recomendados.

Mapa de Burbujas:

una herramienta visual utilizada para representar un concepto o idea central rodeado por conceptos relacionados (VER GRÁFICO ABAJO)

3. Anima a los estudiantes a hacer conexiones con el texto. Como en el ejemplo proporcionado, los estudiantes deben dibujar una burbuja alrededor de cada respuesta y luego trazar una línea para conectar cada pensamiento (sustantivo, verbo, etc.) con los temas/ideas en el centro. Si hay puntos en común entre los dos temas, invítelos a conectar sus respuestas con ambos.

Algunas sugerencias para generar discusión:

- ¿En qué te hacen pensar estos temas/ideas?
- ¿Eres capaz de establecer una conexión personal con tu vida?
- ¿Cómo están presentes estos temas/ideas en tu comunidad? ¿Están estos temas/ideas presentes en otra obra de arte que hayas visto (obra de teatro, canción, película, programa de televisión, libro, etc.)?

CONSEJO: Si necesita distribuir esta actividad en dos períodos de clase, considere utilizar el Paso Cuatro como punto divisorio.

PASO 5: INVESTIGACIÓN DE DISPOSITIVOS LITERARIOS

(10-15 MINUTOS)

1. Comparta con los estudiantes que la elección de palabras establece el sentimiento, el ambiente, la personalidad y mucho más en cualquier trabajo escrito. Entonces, ¿qué métodos utiliza el autor para transmitir sus ideas en el poema? Investiguemos identificando los recursos literarios presentes en el poema.
2. Pida a los estudiantes que saquen su "Folleto de recursos literarios". Recuerden a los estudiantes que un **recurso literario** es una técnica que los escritores utilizan para mejorar su escritura y transmitir significado, emoción o ideas en una historia.
3. Dígales a los estudiantes que deben **identificar tantos recursos literarios como puedan** para demostrar cómo el poeta transmite los dos temas/ideas escritos en su papel cuadrado. Cada recurso debe estar escrito en el exterior de las burbujas y codificado por colores con el recurso literario correspondiente (por ejemplo, aliteración = rojo, alusión = naranja, etc.)

PASO 6: PASEO POR LA GALERIA (8-10 MINUTOS)

1. Usa cinta para colgar el mapa de burbuja de cada grupo en la pared.
2. Dale a los estudiantes aproximadamente 5 minutos para revisar el trabajo de sus compañeros.
3. Si lo deseas, invita a los alumnos a tomar notas de sus observaciones en atrás de sus papeles.

PASO 7: REFLEXIONAR (10 MINUTOS)

Utilice las siguientes preguntas para iniciar la discusión:

- Después de revisar el trabajo de análisis creado por tus compañeros, ¿qué pensamientos nuevos tienes sobre el poema?
- ¿Hubo alguna combinaciones en los dos temas/ideas exploradas en tus grupos pequeños?
- Al compartir tus pensamientos iniciales, ¿conocías los recursos literarios utilizados en este poema? ¿Crees que el poeta utilizó eficazmente estos recursos literarios? ¿Por qué o por qué no?
- ¿Parece que el título del poema encaja con el poema? Usa ejemplos para justificar su respuesta.
- ¿Les sorprendieron las observaciones hechas por sus compañeros? ¿Crees que sus interpretaciones son válidas? ¿Cuál crees que es la importancia de compartir múltiples interpretaciones de una obra de arte?
- ¿Cómo se conecta este poema con las ideas presentes en la obra *Gordo Ham*? ¿Cómo podrían las experiencias personales o culturales del poeta impactar su escritura?

El Folleto de Recursos Literarios

esta en la siguiente pagina

EL FOLLETO DE RECURSOS LITERARIOS

Un **recurso literario** es una técnica que utilizan los escritores para mejorar su escritura y transmitir significado, emoción o ideas en una historia. A continuación, se incluye una lista de recursos comunes utilizados en poesía, algunos de los cuales se aplican en el poema de OBRAS EN PALABRAS. Cada término está codificado por colores para ayudar a los estudiantes a distinguir entre cada recurso.

Aliteración - la aparición de la misma letra o sonido al comienzo de palabras adyacentes o estrechamente conectadas (*ejemplo. Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal*).

Alusión - una referencia breve e indirecta a una persona, lugar, cosa o idea que es cultural, histórica, política o literariamente significativa (es decir, citar una persona o personaje famoso de un fragmento de texto).

Hipérbole - una afirmación exagerada que no debe tomarse literalmente (por ejemplo, tengo tanta hambre que podría comerme un caballo).

Imágenes - el uso que hace el autor de un lenguaje vívido y descriptivo para añadir profundidad a su obra; conectando a los sentidos (por ejemplo, *los ruidos del fuego se fusionaron en un redoble de tambor que parecía sacudir la montaña*)

Metaforas - una figura retórica en la que una palabra o frase se aplica a un objeto o acción al que no es literalmente aplicable (por ejemplo, *¡Ese jugador está en llamas!*).

Onomatopeya - la formación de una palabra a partir de un sonido asociado con lo que se nombra (por ejemplo, "achoo", "tap", "boo").

Personificación - una figura destinada a representar una cualidad abstracta; dando características humanas a un animal, idea u objeto (por ejemplo, *El sol les sonrió*).

Repetición - repite las mismas palabras o frases varias veces para hacer que una idea sea más clara y fácil de recordar. (por ejemplo, **Somos** realmente geniales. **Somos** estudiantes. **Somos** futbolistas. **Somos** serios.)

Rimas - La repetición de sonidos iguales o similares ocurre en dos o más palabras, generalmente al final de líneas en poemas o canciones. (por ejemplo, *este es un **gato**, con los **pies** de **trapo***).

Ritmo - la forma en que los poetas organizan las sílabas tónicas y átonas en los versos, creando así una calidad musical. (por ejemplo, *dos y dos son cuatro. cuatro y dos son seis. seis y dos son ocho, y ocho dieciséis.*)

Símil - Figura retórica que implica la comparación de una cosa con otra de un tipo diferente, utilizada para hacer que una descripción sea más enfática o vívida. Generalmente incluye las palabra "como" (por ejemplo, *tan grande como una montaña o como una bombilla*).

Lunes a Sabado
Dolor de cabeza detrás de sonrisas valientes
Te reto a que escuches atentamente, puedes escuchar el crujido de la porcelana.
¿Sus lágrimas?
Ni te molestes
Se esconden debajo de su sudor
¿Cómo puede hacer un ejercicio calmante?
¿Cuando respirar le produce estrés?
Cuando todo su mundo es un escenario
Pero ella siempre hace de villana
Nunca de ingenua
Quizás si fuera de otro color
La facilidad vendría gratis
Es muy poco probable sin el pedigrí adecuado
Eres rápido para hablar en nombre de nosotros
Pero sólo si cabemos, respetuosamente.
Te desafío
Veamos cómo fortalecen sus espaldas
Doblas tus oídos para la vernacula
Espectacular
Atrayendo te
Cerca y cerca
A la cultura
Resista la tentación de cazar
Nuestras trenzas y pelo
Fetichizar nuestros bienes
Sin embargo, reteniendo nuestros elogios

¿Qué?
¿Creías que este poema iba a ser bonito y no iba a generar pelea?
Esto es para mi gente
Y ya haz sido invitado a la parrillada
Entonces, te importa o eres Karen
porque te puedes SALIR

Juicy digo que ya está todo
Tu cuarta pared se ha roto
Puedes realizar actos performativos
Charlas de fondo
Dar gas hacia los hecho
Ahi con tu amigasos
De lo contrario
Cuida tu boca sobre mis parientes
Ven por mis parientes, correctamente
Con acres atrasados
Seguridad
Equidad
Humanidad
Y eso es sólo lo mínimo
Cuando los actores abandonan el escenario.
Por favor
No digas gracias
Paga tus adelantados hacia los fondos del edificio
Esta iglesia acaba de bendecirte

Jyreika Guest es actora, bailarín, poeta y director/ coordinador de intimidación con sede en Chicago, IL. Los créditos de Chicago incluyen: How Blood Go and What to Send Up When It Goes Down (Congo Square); Tragedy of King Christophe (formerly House Theatre of Chicago); Lindiwe U/S (Steppenwolf); Frankenstein (Remy Bumppo); columbinus (The Yard Theatre Company); In the Blood (Red Tape Theatre); Fly Honeys Show (The Inconvenience Project); The Wiz (Kokandy Productions).

PREGUNTAS DE CONVERSACIÓN EN CLASE

Creado Por Anna Rogelio Joaquin, Gerente de Programas Escolares

ANTES O DESPUÉS DE VER LA OBRA

- *Gordo Ham* es una reinención de *Hamlet* de William Shakespeare. ¿Por qué crees que Shakespeare sigue siendo tan adaptado?
- ¿De qué maneras sientes que sigues los pasos de tu familia? ¿De qué maneras creas tu propio camino?
- ¿La venganza está justificada alguna vez? Si es así, ¿cuándo? Si no, ¿por qué?
- Imagina tu parrillada ideal en el patio trasero. ¿A quién invitas: amigos, familiares, vecinos? ¿Quién está cocinando y qué comida se sirve? ¿Qué música está sonando? ¿Qué conversaciones se están llevando a cabo? ¿Cómo es el ambiente?
- Describe un lugar en el que te sientas aceptado por quien eres. ¿Qué hay en ese lugar que te hace sentir que perteneces?

DESPUÉS DE VER A OBRA

- ¿Qué te llamó la atención: los personajes, los momentos, el diseño, las líneas de diálogo, etc.? ¿Qué es lo que te queda grabado en tu mente?
- Describe el entorno de *Gordo Ham*. ¿Cómo comunicaban los elementos de diseño el escenario?
Más información sobre el diseño se puede encontrar en "Conoce a los diseñadores" en p. 18.
- ¿Cómo crean y mantienen los personajes de *Gordo Ham* su sentido de comunidad?
- El título completo de *Hamlet* es *La Tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca*. ¿Crees que *Gordo Ham* es una tragedia? ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿Cómo están presentes los ciclos de violencia y trauma generacional en *Gordo Ham*? ¿Qué dice la obra sobre estas ideas?
- ¿Qué papel jugaba la alegría en los viajes de los personajes? ¿Cómo impactaron los momentos de celebración o humor en el autodescubrimiento y la liberación de Juicy? ¿Y para Larry?
- En *Hamlet*, muchos personajes mueren al final de la obra. ¿En qué se diferencia *Gordo Ham*? ¿Cómo afecta el final de *Gordo Ham* al significado de la obra?

GLOSARIO

100% AMOR PURO (p. 65)

Una canción de 1994 grabada por la cantante y compositora estadounidense Crystal Waters para su segundo álbum de estudio, *Storyteller*. Los temas que se exploran en esta melodía incluyen el amor incondicional e inquebrantable y la devoción a una pareja romántica.

SANGRE DEL CORDERO (p. 109)

Esta frase se menciona varias veces en la Biblia, donde se refiere a Cristo con un cordero, de ahí que la sangre del cordero simboliza la sangre de Cristo. Durante el bautismo, las personas son "lavadas en la sangre del cordero", lo que representa su libertad del pecado y su compromiso con Cristo.

GRATIFICACIÓN (p. 61)

Generosidad, un regalo generoso o cosas buenas que se dan libremente y en grandes cantidades. Aparece en la Biblia varias veces, la más frecuente en el Libro de los Salmos.

COLEGIO COMUNITARIO DE CALDWELL (p. 11)

Caldwell Community College and Technical Institute (CCC&TI) es una institución pública de educación superior en Hudson, Carolina del Norte. Se trata de una institución de dos años de duración, **lo que significa que los estudiantes inscritos son elegibles** para obtener un título de asociado.

CRAVAT (p. 30)

Banda para el cuello, precursora de la corbata y la pajarita modernas, que tiene su origen en un estilo que usaban los miembros de la unidad militar del siglo XVII conocida como Cravats. La "cravat" británica moderna se llama "ascot" en inglés americano.

CHITILINOS (p. 13)

Los chitlinos, también **conocidos como vísceras**, son los intestinos de un cerdo que han sido cocinados. Históricamente, los dueños de esclavos ricos elegían primero las partes de un cerdo sacrificado. Las partes indeseables, como los intestinos, se las daban a sus esclavos. Hoy en día, los chitlins son un alimento básico en la cocina sudamericana, principalmente en los hogares morenos.

CONSTERNACIÓN (p. 105)

Asombro que hace sentir impotente o confundido.

"CREEP" (p. 66)

Una canción de 1993 de la banda de rock inglesa **Radiohead** de su álbum de estudio debut, *Pablo Honey*. Los temas que se exploran en esta melodía incluyen la baja autoestima, la evolución del sentido de masculinidad, la ineptitud social, la inseguridad y la impotencia.

Creado Por Tyra Bullock, Directora Asociada de Educación

Los números de página (p) se refieren a la página de la obra en la que aparece el término por primera vez.

DEBUTANTE (p. 58)

Una joven de clase alta o aristocrática que se presenta en sociedad en un evento formal, generalmente un baile. Las debutantes son más comunes en las regiones del sur de los Estados Unidos.

HAZ LO CORRECTO (p. 74)

Una película de 1989 de Spike Lee sobre las relaciones raciales en un barrio de Brooklyn.

GI JOE (p. 39)

Una figura de acción militar de caricaturas y películas.

MEDIO PUNK (p. 65)

Se utiliza como término despectivo para referirse a ser bisexual.

HAMLET

Un personaje ficticio de la obra *La Tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca*, del escritor William Shakespeare. En la obra, el príncipe Hamlet es hijo del recientemente fallecido rey Hamlet y sobrino del rey Claudius, hermano y sucesor de su padre. **Ver descripciones de personajes en la p. 5 para más información.**

HO-HUM (p. 106)

Expresión utilizada para transmitir aburrimiento.

HORATIO (p. 114)

Un personaje ficticio de la obra *La Tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca*, del escritor William Shakespeare. En la obra, Horacio es un amigo cercano del príncipe Hamlet y es el primer personaje que ve el fantasma del difunto rey Hamlet. Le advierte a Hamlet que no persiga al fantasma por miedo a que se vuelva loco. **Ver descripciones de personajes en la p. 5 para más información.**

HOWARD (p. 11)

La Universidad Howard es una universidad privada de investigación compuesta por 14 escuelas y facultades. Fundada en 1867, está ubicada en Washington D.C. y es una de las universidades históricamente negras (HBCU) más importantes de los Estados Unidos. Entre sus ex alumnos se incluyen Chadwick Boseman, Viola Davis, Kamala Harris, Taraji P. Henson, Nora Zeale Hurston, Thurgood Marshall, Toni Morrison y Marlon Wayans.

RECURSOS HUMANOS (p. 11)

Persona(s) o departamento de una empresa que se ocupa de las necesidades logísticas de otros empleados de la empresa, gestiona el ciclo de vida de un empleado (contratación, seguros, nómina, documentación, promociones, reprimendas, licencias, jubilaciones, etc.).

JACK BAUER (p. 39)

Personaje principal de la serie de televisión "24", una serie de acción y suspenso en la que Bauer es un agente antiterrorista casi imparabile.

JACOB Y ESAU (p. 19)

Personajes bíblicos y gemelos fraternos del libro del Génesis que son conocidos por sus conflictos y reconciliaciones. Esaú, el hijo mayor, es despojado de su herencia cuando el menor de los hermanos, Jacob, engaña a su padre ciego, Isaac, haciéndole creer que es su hermano.

PERDER MI RELIGION (p. 41)

Expresión del Sur para referirse a perder la paciencia

SRA. CLEO (p. 7)

Psíquica por teléfono y televisión en los años 80 y 90 en un servicio de pago por minuto de llamada llamado Psychic Readers Network. En 2022 se estrenó un documental titulado "Llama a Sra Cleo."

MOREHOUSE (p. 11)

Morehouse College es una universidad privada con sede en Atlanta, Georgia. Fundada en 1867, es la única universidad privada de artes liberales históricamente negra para hombres y una de las universidades históricamente negras (HBCU) más importantes de los Estados Unidos. Entre sus ex alumnos se incluyen Martin Luther King Jr., Metro Boomin, Samuel L. Jackson, John David Washington, Spike Lee y Killer Mike.

EMISIONES NOCTURNAS (p. 22)

También conocida como "sueño húmedo", esta frase se refiere a un orgasmo no planificado que ocurre mientras una persona está durmiendo.

NUPCIAS (p. 38)

Otro término para bodas.

ANTIGUO TESTAMENTO (p. 17)

Primera parte de la Biblia; contiene referencias a la venganza y los castigos por los errores.

ONLYFANS (p. 2)

Una plataforma de redes sociales y un servicio de video a pedido que permite a los creadores de contenido subir videos y cobrar a los suscriptores por el acceso. Es más común que los trabajadores sexuales lo utilicen a cambio de una compensación, el servicio también ofrece contenido exclusivo para suscriptores pagos, como tutoriales de cocina, rutinas de ejercicios e instrucción musical. La empresa tiene su sede en Londres, Reino Unido, y fue fundada en 2016.

OPULENTO (p. 83)

Rico y lujoso o lujoso.

MARICA (p. 13)

Un insulto ofensivo utilizado para referirse a un hombre homosexual

PBS (p. 87)

Estación de Radio Pública (PBS) es una emisora pública norteamericana y una cadena de televisión abierta no comercial. Es conocida por su contenido educativo.

PLAYBOY (p. 59)

Un hombre que busca una vida de placer sin responsabilidades ni ataduras, especialmente uno que goza de medios cómodos..

RAMBO (p. 39)

Serie de películas estadounidenses sobre un soldado que sobrevive y derrota a enemigos insuperables en la jungla.

RICK JAMES (p. 73)

Cantante y compositor estadounidense conocido por sus contribuciones musicales en los géneros del funk, disco, rock y new wave. La vida personal de James también fue muy variada, ya que sufrió adicción a las drogas y fue condenado por dos casos separados de secuestro y agresión a dos mujeres diferentes.

SCONCE (p. 105)

Algo que sostiene velas en la pared

SESSION ESPIRITUAL (p. 110)

Una reunión en la que las personas intentan contactar con los muertos, especialmente a través de un médium.

ESPINILLA (p. 9)

Un arma punzante, afilada y rudimentaria, creada a partir de objetos que no son imponentes, como un cepillo de dientes afilado.

MOVER LA MESA (p. 108)

Expresión para entrometerse en la norma.

MARIQUITA (p. 98)

Término despectivo y ofensivo utilizado para referirse a un niño o a un hombre afeminado.

SLAINTÉ (p. 4)

Expresión irlandesa utilizada para hacer un brindis de celebración; se traduce como "buena salud".

SUAVE (p. 16)

Tonto o estúpido; gentil, apacible, de buen corazón o compasivo.

"SQUARE BIZ" (p. 25)

Una canción de 1981 de la cantante estadounidense de R&B, Teena Marie. El tema principal de esta melodía se centra en un nuevo amor.

STAR SEARCH (p. 68)

Un programa de televisión de competencia de talentos estadounidense que se emitió entre 1983 y 1995 y luego entre 2003 y 2004. Muchas celebridades comenzaron en esta plataforma, incluidas Aaliyah, Beyoncé, Christina Aguilera, Britney Spears y Justin Timberlake.

ZUCA (p. 7)

Una referencia a la diabetes, una enfermedad que afecta el nivel de azúcar.

SUPLANTADOR (p. 19)

Una persona o cosa que toma el lugar de otra, generalmente a propósito y a menudo mediante la fuerza, intrigas o estrategia.

NOSOTROS LOS REALES (p. 32)

Se refiere a un individuo que habla en nombre de algo más que de sí mismo al reemplazar "yo" por "nosotros". Generalmente se asocia con la monarquía.

MASCULINIDAD TÓXICA (p. 112)

Adhesión a los roles masculinos tradicionales hasta el punto de causar daño potencial a otros; implica presiones culturales para que los hombres se comporten de cierta manera; se refiere a la noción de que la idea de "masculinidad" de algunas personas perpetúa la dominación, la homofobia y la agresión.

CHICO TRANSLÚCIDO (p. 48A)

Un joven blanco.

UNIVERSIDAD DE PHOENIX (p. 10)

Universidad privada con fines de lucro, con programas principalmente en línea, acreditada por la Comisión de Educación Superior, pero que en ocasiones ha sido considerada menos respetable que las universidades y colegios tradicionales sin fines de lucro.

WALMART (p. 20)

La empresa minorista con mayores ingresos del mundo y el mayor empleador privado con más de 2 millones de empleados. Con sede en Estados Unidos, Walmart tiene 10.586 tiendas y clubes en 24 países. En áreas poco pobladas, especialmente en el sur, Walmart es a veces la única tienda cercano.

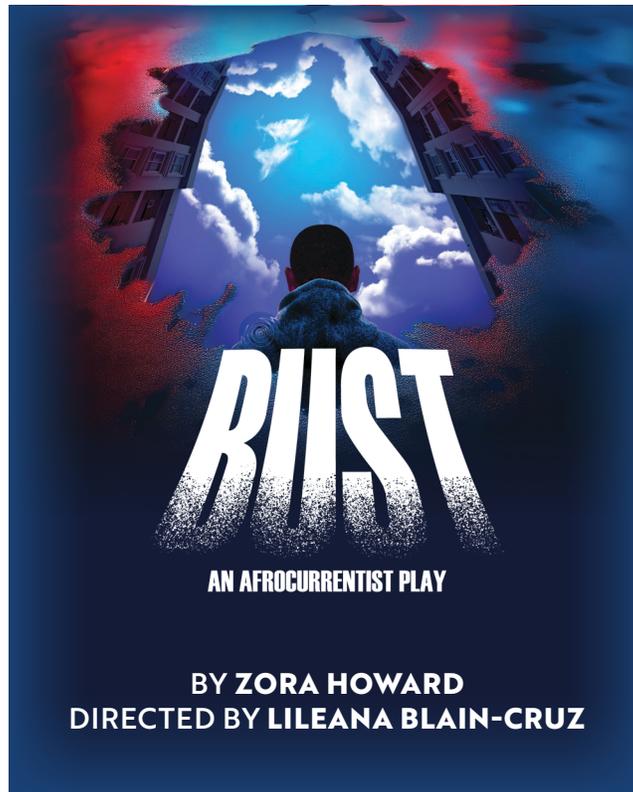
CHIQUITOS (p. 72)

Un término utilizado por una generación mayor para describir a un grupo de jóvenes.

ZUCKERBERG (p. 79)

Referencia a Mark Zuckerberg, uno de los fundadores de Facebook y CEO de Meta.

2024/2025 SERIE DE MATINÉS ESCOLARES

BUST: UNA OBRA AFROCURRENTISTA **MIÉRCOLES 30 DE ABRIL Y** **MARTES 6 DE MAYO A LAS 10:30AM**

Retta y Reggie están disfrutando de su si tarde en el porche cuando un vecino de toda la vida es detenido por la policía justo antes de estacionarse. Todo va como se esperaba, hasta que ocurre lo inesperado. Las tensiones aumentan y, finalmente, estallan, transportándonos a una conclusión sorprendente en el nuevo y poderoso trabajo de la Sra. Howard. Directado por Lileana Blain-Cruz, una "maestra de la curaduría del caos" (*The New York Times*).

Para ver las próximas oportunidades de educación y participación,
visite www.goodmantheatre.org/education.

TALLERES PARA ADOLESCENTES DE LA PRIMAVERA DE 2025

Esta primavera, la serie de Talleres para Adolescentes de Goodman invita a los estudiantes de secundaria a explorar el mundo de las artes escénicas junto con algunos de los artistas de teatro más geniales de Chicago, ¡de forma gratuita! Cada taller se centrará en un área diferente del teatro, lo que te dará la oportunidad de explorar nuevas habilidades y llevar tu pasión al siguiente nivel.

TODO EL MUNDO ES UN ESCENARIO: ENCONTRAR TU VOZ EN SHAKESPEARE **SABADO, 15 DE FEBRERO | 12:00PM-1:30PM**

¿Ese papel parece un poco... anticuado? Únete con Tyrone Phillips, director de *Gordo Ham* y director artístico fundador de Teatro Definition, para una exploración inmersiva de lo que significa representar obras de Shakespeare y textos clásicos hoy en día. ¡Aprenda a hacer suyas las palabras y descubre tu voz única dentro de la historia!

PRESENCIA EN EL ESCENARIO: CÓMO CREAR ACTUACIONES IMPACTANTES **SEMANA DE VACACIONES DE PRIMAVERA (DEL 24 AL 28 DE MARZO), FECHA Y HORA EXACTAS A CONFIRMAR**

¿Buscas sentirte con más confianza en el escenario? Ponte en el centro de atención y explora el poder de los ritmos, los objetivos, los verbos y cómo dan forma a tu actuación. ¡Aprende a leer y analizar un monólogo, a encontrar su núcleo emocional y a ganarte una ovación de pie!

Este taller será parte de una colaboración de una semana de vacaciones de primavera con otras organizaciones de teatro de Chicago.

EL ARTE DEL VESTUARIO: DISEÑAR PARA EL ESCENARIO **SABADO, 3 DE MAYO | 12:00-1:30PM**

¿Sientes curiosidad por saber qué sucede detrás del escenario de la obra? Sumérgete en el mundo del diseño de vestuario y descubre cómo transformar ideas creativas en diseños que cuentan una historia cautivadora.

Para ver las próximas oportunidades de educación y participación, visite www.goodmantheatre.org/education.

2025 PROGRAMAS INTENSIVOS DE VERANO

Las inscripciones para el Programa Intensivo Para Jóvenes PlayBuild 2025 y el Programa Intensivo de Teatro Musical se abren el **Viernes 10 de Enero!**. Consulta las descripciones de los programas a continuación y escanea el código QR para obtener información sobre cómo inscribirte.

PROGRAMA INTENSIVO PARA JÓVENES PLAYBUILD

Descubre el artista que llevas dentro de ti en este curso intensivo de cuatro semanas que amplía los límites de la creatividad, la narración y la interpretación. Los participantes generarán nuevos trabajos utilizando diversas habilidades artísticas, como la **actuación, la improvisación, la escritura, la dirección, el movimiento y más**. Enseñado por reconocidos profesionales de la industria con énfasis en la **práctica cívica**, los participantes utilizarán estas habilidades para desarrollar una actuación original y aprender a crear teatro al servicio del cambio.

La sesión de 2025 de PlayBuild se realizará **de Lunes a Viernes de 9:30am a 5:30pm** en el Teatro Goodman. El programa **comienza el Lunes 23 de Junio** y culminará con una **actuación final el Lunes 14 de Julio**.

PROGRAMA INTENSIVO DE TEATRO MUSICAL

¡Llamamos a las triple amenazas! Este curso intensivo, enseñado por un equipo de artistas profesionales de teatro musical, está diseñado para perfeccionar las habilidades de **actuación, canto y baile**, con énfasis en la **narración de historias** y la **práctica cívica**. Al final de este programa de cuatro semanas, los estudiantes actuarán en una muestra de trabajos que abarcan desde escenas originales hasta teatro musical contemporáneo.

La sesión 2025 del curso Intensivo de Teatro Musical se realizará de **Lunes a Viernes de 9:30 a 5:30pm** en el Teatro Goodman. El programa comienza el **Lunes 14 de Julio** y culminará con una **presentación final el Lunes 11 de Agosto**.

¡Escanee el código QR para obtener más información sobre las oportunidades de verano en Goodman! ¿Tiene preguntas o inquietudes? Envíe un correo electrónico a summerprograms@goodmantheatre.org.

2024/2025 EDUCATION AND ENGAGEMENT SPONSORS

SUPPORT FOR THE SCHOOL MATINEE SERIES

**POLK BROS
FOUNDATION**

Major Support

Corporate Sponsor Partners

CROWN FAMILY
PHILANTHROPIES

PEOPLES GAS
NATURAL GAS DELIVERY

ROBERT AND
CHERYL KOPECKY

ANTHONY AND
JULIANNE MAGGIORE

Supporters

SUPPORT FOR GENARRATIONS

THE MAYER-ROTHSCHILD
FOUNDATION

ComEd and League of Chicago Theatres Powering the Arts Grant

SUPPORT FOR SUMMER YOUTH PROGRAMS

Corporate Support of PlayBuild Youth Intensive

ANONYMOUS
RICHARD AND ANN CARR
KATHLEEN AND JAMES COWIE

WALTER E. HELLER/
ALYCE DE COSTA FUND
SCOTT AND LENORE ENLOE
CHRISTINE FINZER

ELAINE R.
LEAVENWORTH
LEE MICKUS
MICHAEL STEINBERG AND
SALME HARJU STEINBERG

Supporters

THE BEAUBIEN
FAMILY

RICHARA JENNINGS,
PSY.D.

NORENE
MOSTKOFF

Consortium Sponsors

OVERALL SUPPORT FOR EDUCATION AND ENGAGEMENT

GOODMAN
THEATRE
WOMEN'S BOARD

SACHS FAMILY
FOUNDATION

CAROL PRINS
AND JOHN HART

FRUMAN AND
MARIAN JACOBSON

KIMBRA AND
MARK WALTER

Major Supporters

DR. SCHOLL
FOUNDATION

THE HEARST
FOUNDATION, INC.

NATIONAL
ENDOWMENT
for the ARTS

SIRAGUSA FAMILY
FOUNDATION

Supporters

Commitments as of January 24, 2025