

Profesora: María Inés Nigro.

Cursos: 6º año A y B.

PRESENTACIÓN

El teatro en la educación secundaria se presenta como un espacio que contempla la formación integral del estudiante, estimulando y promoviendo su participación en procesos de interpretación, producción y recepción del hecho artístico, a través del lenguaje teatral. Esta mirada les permite la comprensión del hecho teatral como parte de una cultura global, contextual y como resultado de un fenómeno estético.

Se pretende por medio de este lenguaje que los estudiantes conozcan y se apropien de conocimientos generales referidos a teorías y prácticas teatrales, reconociéndolas como una forma de comprender el mundo y crear sentidos respecto de él.

Interactuar y participar en prácticas y experiencias teatrales le permitirán reconocer, valorar y utilizar el teatro como una construcción simbólica y metafórica de representaciones, desarrollándose personal, intelectual, social y sensiblemente. .

La complejidad de las manifestaciones artísticas surgidas en tiempos contemporáneos, reflejan su impronta en el lenguaje teatral y la escuela no puede permanecer ajena a ello. Esto conlleva a pensar una práctica docente que contemple la complejidad de los factores intervinientes como son las temáticas y ámbitos de interés de los estudiantes, el contexto de los mismos, las nuevas culturas juveniles, las prácticas estéticas innovadoras y la interculturalidad, entre otras. La perspectiva didáctica nos conduce a abordar el estudio de este lenguaje con la mirada puesta en producciones de participación colectiva, solidaria y cooperativa atendiendo a lo popular, en contexto argentino y latinoamericano, y, sin olvidar la fuerte presencia de las TIC.

Por otra parte el teatro es incluyente e integrador de otros lenguajes artísticos (música, danza, artes visuales) por lo que sus producciones se verán abordadas desde una intervención interdisciplinaria, enriqueciendo aún más este campo de conocimiento

En esta propuesta de planificación, la selección de aprendizajes/contenidos, dado el campo específico de conocimiento tan complejo que presenta este lenguaje en particular, está orientada a:

- El reconocimiento de los **elementos que componen el lenguaje**,
- la **improvisación y creación colectiva** como herramienta para construcción de ficciones teatrales,
- la **participación en proyectos creativos colectivos**, a fin de satisfacer intereses artísticos de los estudiantes.

La propuesta planteada intenta profundizar y complejizar en los contenidos propios del lenguaje teatral promoviendo su enseñanza y aprendizaje a partir **diversos formatos curriculares y prácticas pedagógicas reorganizadas**.

Cabe señalar que estas prácticas teatrales permitirán al alumno construir una **mirada crítica y reflexiva sobre las producciones teatrales propias y ajenas**, posibilitándoles también generar y **desarrollar proyectos de su pertenencia, acordes al contexto cultural en que actúan**.

En el primer período se tendrá en cuenta que:

La escuela, a partir de la incorporación de las técnicas teatrales recupera y reconoce la vivencia corporal del estudiante. El aprendizaje teatral tiene presente al individuo completo, trabaja con su cuerpo, su mente, sus emociones.

Ejercitar desde la **senso percepción** despertando los sentidos y afinando la percepción es una de las bases del aprendizaje dramático. Así se propende a la recepción de estímulos sensoriales del mundo circundante, para captar los mensajes del entorno haciendo a la persona más sensible y receptiva y con una mirada diferente.

Los ejercicios de **observación, concentración y atención** ayudaran a sensibilizar al estudiante en lo que refiere a estos aspectos del conocimiento de la realidad, persiguiéndose con la primera una mirada crítica, con segunda la profundización y con la última, la globalización.

Por otro lado, este estudiante-actor ha de ser fundamentalmente un **comunicador** y las técnicas de aprendizaje dramático tienden a desarrollar las destrezas para capacitar los estudiantes a que den forma a los mensajes, de manera que puedan llegar más fácilmente al receptor. Por otra parte estas estrategias también sirven para sensibilizar la escucha activa y la mirada consciente.

En el segundo período habrá de tenerse en cuenta que:

El contenido de esta asignatura gira siempre en torno a la comprensión de la conducta humana y las relaciones interpersonales caracterizadas por situaciones problemáticas y en la búsqueda permanente de soluciones.

El estudiante de teatro estará siempre expuesto a situaciones ficticias conflictivas que han de verse plasmadas en ejercicios de **improvisación**. El **contenido básico** de la acción dramática es sólo uno: la persona en **conflicto** consigo mismo, con el otro o con el entorno. Es por ello que la combinación de palabra, gesto y movimiento en el espacio, sumadas a la impronta espontánea individual y grupal definen a la improvisación como una de las formas dramáticas más efectivas para representar ideas, pensamientos y experiencias determinadas. Planificar y representar escenas con coherencia, desarrollando el comienzo, el medio y el final y proponiendo finales alternativos a una situación dada es una característica propia de la improvisación. **Sin conflicto no hay teatro.**

En la tercera etapa se propone:

La Creación colectiva como resultante de un proceso de aprendizaje surgido de la experimentación y ejercitación en la improvisación, herramienta expresiva fundamental del proceso.

La Creación Colectiva surge como un proceso de búsqueda hacia una dramaturgia propia del grupo para la puesta en escena, haciéndose presente en cualquier proceso de montaje de una obra de teatro. Los estudiantes transitarán por un proceso de expresión escrita en la búsqueda de un texto dramático donde todos los componentes constitutivos de la obra de teatro, sean inventados originalmente por el grupo de pertenencia y se obtengan del resultado de una investigación que genere una reflexión teórico-práctica del proceso.

La realización de ejercicios de representación sobre las escenas elegidas y el proceso de ensayo permitirá el manejo de los elementos constitutivos de la estructura dramática, arribando de esta manera a la posterior indagación, conocimiento y experimentación de las etapas y proceso de **montaje de una puesta en escena.**

El formato de **Taller** sugiere durante **la primera y segunda etapa** de actividades ofrecer un espacio donde los estudiantes puedan introducirse en las técnicas de dramatización, a través de la experimentación, el juego dramático e improvisaciones. Así, podrán transitar

por los componentes básicos que constituyen la expresión dramática, aprender a crear a partir del lenguaje específico del teatro y a desarrollar su expresión. Será también una oportunidad propicia para el desarrollo de la capacidad de observación, concentración, el reconocimiento de los elementos de la estructura dramática, la incorporación de técnicas de improvisación, el trabajo cooperativo y colaborativo.

Posibilita, por otra parte, aprender con otros, discutir, argumentar posiciones, llevar a cabo proceso de investigación, resolución de problemas y asumir una posición activa, con respecto a la construcción de conocimiento, su acceso y circulación/socialización. Es un formato valioso para la confrontación de las teorías con las prácticas.

El formato de **Proyecto** sugerido para **la tercer etapa** ofrece posibilidades ricas y diversas. Así, se propone el desarrollo de un Proyecto de **Puesta en Escena** pudiendo abordarse diversas temáticas referidas a cuestiones éticas: derechos humanos, salud, sexualidad, consumo, medio ambiente, educación vial, entre otros, con propuestas que impliquen un trabajo de Creación colectiva con presencia de rasgos culturales argentinos y latinoamericanos. Otra opción sería un Proyecto de Puesta en Escena con el abordaje del texto dramático adaptado, de teatro Argentino o latinoamericano.

La propuesta educativa puede incluir diversas formas de producción y comunicación, involucrando las tecnologías que forman parte del entorno social y cultural: TV, radio, video, computadora, Internet, celular, MP3, MP4, entre otras.

Como Proyectos de Intervención Socio comunitarios, los estudiantes podrán diseñar, organizar y gestionar propuestas teatrales o reproducciones que promuevan la difusión del hecho teatral, interviniendo comprometidamente en su comunidad. También se sugiere hacer propuestas que impliquen un trabajo colectivo con presencia de rasgos culturales latinoamericanos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se espera que los estudiantes puedan construir aprendizajes que les permitan:

- Reconocer e identificar los elementos constitutivos del lenguaje teatral.
- Construir saberes y conocimientos relativos a las prácticas teatrales y sus modos de manifestación en el ámbito escolar y contexto social.
- Desarrollar la capacidad de juego, imaginación y creatividad, improvisando a partir de diversos estímulos.
- Adquirir técnicas de expresión teatral (dramatización, improvisación, teatro con objetos, etc.).
- Desarrollar la improvisación y creación colectiva como herramientas para construcción de ficciones teatrales.
- Indagar e identificar etapas y aspectos que caracterizan un proyecto teatral e integrarlos en una producción final.
- Estimular y desarrollar la capacidad estética, el juicio crítico y reflexivo en el análisis relacional de Teatro – Cultura – Medios – Sociedad.

EN RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

UNIDAD N° 1

- El lenguaje del cuerpo y sus interpretaciones: expresión corporal y presencia escénica
- Esquema corporal, propio y en relación con los demás.
- La acción física: cualidades y calidades de movimiento (velocidad, nivel, ritmo, intensidad, dirección, dinámica de movimiento)(tiempo, espacio, energía), tensiones y ritmos corporales.
- El cuerpo, gesto y voz en el espacio y el uso de objetos: Principios de composición.
- La voz: tono e intensidad de la voz; dicción, velocidad, y características del habla en distintos personajes.
- Juegos teatrales (funcionales, de estrategias, espontáneos).
- El espacio teatral: relación escena-público.

UNIDAD N° 2

- Elementos de la estructura dramática externa: actos, escenas, cuadros, acotaciones. Interna: acción, situación, tema, argumento, personaje, espacio y tiempo.
- Procedimiento y técnicas dramáticas: improvisación (organizada y espontánea).
- El texto dramático: lectura y análisis.
- La construcción escénica.
- Texto escénico.

- La creación colectiva. Forma de producción.
- Dramaturgia: componentes. El guión.
- Elementos de la representación teatral.
- Soportes tecnológicos en el lenguaje teatral. Elementos plásticos, visuales, musicales y teatrales
- Trabajadores del teatro: actor, director, asistente, escenógrafo, utilero, iluminador, sonidista, vestuarista, maquillador.
- Producciones estético teatrales.
- La tecnología en el teatro contemporáneo: elementos y diseños.

EN RELACIÓN CON LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL LENGUAJE

UNIDAD Nº 3

- Teatro contemporáneo Argentino. Evolución. Géneros, corrientes, autores.
- El teatro como fenómeno cultural.
- El proceso artístico y su valor estético – cultural.
- Análisis comparativo de obras de diferentes contextos. Teatro latinoamericano.
- Diversidad cultural.
- Circuitos teatrales.
- La recepción teatral: espectador crítico y reflexivo.
- Mensaje ético y estético del hecho teatral.
- El teatro y su presencia en el patrimonio cultural.
- El discurso teatral: cuestiones éticas (ecología, discriminación, corrupción, salud, consumo y otras).

ANEXO (para trabajar en diferentes instancias del proceso de aprendizaje)

La ESI en la expresión teatral:

- **Eje 1:** Valorar la afectividad.
 - **Eje 2:** Reconocer la perspectiva de género
 - **Eje 3:** Cuidar el cuerpo y la salud
 - **Eje 4:** Respetar la diversidad
 - **Eje 5:** Ejercer nuestros derechos
- El contacto corporal en las improvisaciones
 - La “kino esfera”: espacio íntimo del movimiento corporal
 - El cuerpo, sus límites y signos culturales - diversidad
 - Las propuestas personales y ajenas: valoración y crítica constructiva.

PRIMERA ETAPA: CUERPO, MENTE Y EMOCIONES

FORMATO: TALLER

APRENDIZAJES/CONTENIDOS PRIORITARIOS

- Exploración, percepción y valoración del propio cuerpo y el de otros, desde el esquema y la imagen corporal.
- Selección, organización y utilización del cuerpo, el espacio y los objetos en el desarrollo de la percepción sensorial.
- Estimulación de la capacidad de interiorizar, percibir, expresar y comunicar.

ACTIVIDADES PREVISTAS.

Realización de ejercicios de senso-percepción.

Ejercicios de observación, concentración y atención.

Prácticas en la sensibilización de la escucha activa y la mirada consciente.

Selección, organización y utilización del cuerpo, el espacio y los objetos en el desarrollo de la percepción sensorial.

Prácticas que involucren todo tipo de situaciones, sentimientos, emociones mediante el control respiratorio, el uso adecuado de los sonidos y la voz articulada.

Actividades de dramatización poniendo en práctica la exploración consciente de sentimientos y estados de ánimo.

Ejercicios dramáticos con finalidad expresiva y también comunicativa.

Utilización del juego dramático como base de la actividad teatral y portador de valores democráticos, de respeto y de cooperación.

SEGUNDA ETAPA: IMPROVISACIÓN Y CONFLICTO

FORMATO: TALLER

APRENDIZAJES/CONTENIDOS PRIORITARIOS

- Conocimiento y experimentación de elementos y práctica de la improvisación: el juego dramático; valoración expresiva y comunicativa.
- Estructura dramática: estructura externa (actos, escenas, cuadros, acotaciones) e interna (acción, situación, tema, argumento, conflicto, personaje, espacio y tiempo).
- Definición, conocimiento y experimentación del conflicto: consigo mismo, con el entorno y con los otros.
- Resolución de situaciones problemáticas frente el planteo del conflicto teatral.

ACTIVIDADES PREVISTAS

Realización de ejercicios que estimulen la imaginación y la creatividad con el propósito de dotar a los estudiantes de recursos para enfrentarse a situaciones inesperadas y complejas.

Creación y transformación de historias realizadas en subgrupos de trabajo.

Análisis colectivos de las escenas, aportaciones y modificaciones sobre los ejercicios.

Planificación y representación de escenas con coherencia, desarrollando el comienzo, el conflicto y el desenlace, proponiendo finales alternativos a una situación dada.

Sintetización y comunicación clara del objetivo o tema de una situación o escena.

Experimentación de una misma situación desde diferentes miradas para una mayor comprensión, crítica y análisis de la situación conflictiva.

Análisis y resolución de conflictos mediante la improvisación para que los estudiantes construyan el problema y les permita considerar las diferentes situaciones del mismo.

TERCERA ETAPA: LA CREACIÓN COLECTIVA Y SU PUESTA EN ESCENA

FORMATO: PROYECTO

APRENDIZAJES/CONTENIDOS PRIORITARIOS

- Participación activa y reflexiva en la construcción de la creación colectiva
- Creación de textos dramáticos o temas teatrales, teniendo en cuenta la secuencia dramática,
- Realización de producciones teatrales grupales en creaciones colectivas.
- Diseño, gestión y organización de propuestas teatrales o reproducciones que promuevan la difusión del hecho teatral, interviniendo comprometidamente en su comunidad (en otras instituciones escolares, centros vecinales, residencias geriátricas, hospitales, etc.).
- Identificación y valoración de los aportes científicos, tecnológicos y de los componentes sociales, políticos, culturales, religiosos, económicos relacionados con las producciones teatrales contemporáneas
- Identificación y análisis reflexivo de cuestiones éticas en el discurso teatral: derechos humanos, salud, sexualidad, consumo, medio ambiente, educación vial, entre otros

ACTIVIDADES.

Selección, acuerdos y organización de las temáticas que se abordarán en la/s creación/es colectivas, proyectadas para la puesta en escena.

Elaboración de guiones de la/s creación/es colectivas que posteriormente se representarán al finalizar el proyecto, construyéndolos en pertinencia con las temáticas seleccionadas y respetando la estructura del mismo. Lectura y análisis de lo producido.

Realización del proceso de ensayo.

Conformación de equipos de producción para la puesta en escena, identificando y distribuyendo los diferentes roles en las etapas del proceso de producción.

Trabajo en grupos, desarrollándose en las relaciones interpersonales, organizando y planificando el trabajo colectivo e individual en el que todos participen y aporten sus ideas.

Coordinación del trabajo de escena y presentación del diseño, organización planificación y ejecución del proyecto.

Puesta en marcha del montaje con la elaboración de la escenografía, elección o composición de la música, realización del vestuario, etc. utilizando material ya existente o reciclado, con el propósito de fomentar la imaginación y creatividad.

Puesta en escena.

Construcción de una reflexión crítica-analítica del hecho teatral, desde un doble rol: como actor y espectador del hecho cultural.

ARTICULACIONES CON OTROS ESPACIOS.

No se señala en la propuesta una temática en particular para trabajarse, puesto que dicha selección se realizará conforme al diagnóstico áulico y los intereses que persigan docente-alumnos. Las articulaciones posibles con otras asignaturas surgirán de las temáticas involucradas en cada proyecto, taller, secuencia, etc., en donde, luego de un análisis de las ideas previas, se decidirá que disciplinas acompañarán el desarrollo de los contenidos, siendo posible el abordaje de sus componentes desde cualquier espacio curricular.

RECURSOS.

Humanos.

Carpeta de aula.

Textos de teoría del teatro.

Textos dramáticos,

Tecnológicos (Ej: recursos en páginas web y otros)

Elementos de escenografía, utilería, iluminación, sonido, vestuario, maquillaje, otros.

PROPUESTA DE EVALUACIÓN.

La evaluación en Teatro debe contemplar tanto el resultado -expresado en las propuestas teatrales-, como todos los aspectos que han intervenido en su realización.

De allí la necesidad e importancia de considerar el proceso en el cual los estudiantes despliegan el hacer, el pensar y el actuar. En este sentido, es fundamental valorar diversos componentes -perceptivo, afectivo, cognitivo, estético, creativo y socio cultural- y tener en cuenta todos los saberes que los estudiantes han puesto en juego.

Será necesario respetar las particularidades proponiendo a los estudiantes diversas formas de demostrar sus saberes y considerando los procesos individuales. En este sentido, resulta un desafío importante para el profesor considerar a todos los estudiantes en sus potencialidades y explicitar a cada uno de ellos las dificultades detectadas, ofrecerles alternativas para superarlas y comunicarles los logros alcanzados.

Se podrán utilizar como instrumentos de evaluación, entre otros:

- matrices o rúbricas con criterios de valoración contruidos junto al estudiante.
- producciones que articulen la realización con escritos que describan pasos, procedimientos, ideas que se explicitan y concretan en el trabajo de producción;
- portafolios que reúnan avances de una producción;
- ensayos que impliquen investigación bibliográfica y posicionamiento personal frente a una temática;
- confección de diarios de experiencias o bitácoras, que permitan registrar lo vivido, sistematizar y reflexionar sobre lo aprendido, plantear expectativas y nuevos intereses.

Se considerarán como criterios de valoración la utilización de las diferentes herramientas y elementos técnicos propios del teatro, la originalidad y creatividad que el estudiante pone en acto, la predisposición y compromiso hacia las distintas actividades que se le proponen, las variaciones personales que imprime a las distintas propuestas, la capacidad de experimentar, la atención y la observación. Tener en cuenta estos indicadores permitirá valorar de qué manera el estudiante va madurando procesos en la adquisición, manejo y producción, poniendo en juego los saberes de los cuales se ha apropiado. Finalmente la inclusión de la autoevaluación y la coevaluación extienden las posibilidades de considerar el compromiso, la autonomía y el protagonismo de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

BIBLIOGRAFÍA

- Akoschky, J. y otros. (2006). Artes y escuela. Buenos Aires: Paidós.
- Argan, G. (1997). El arte moderno II tomos. 4ª Edición. Valencia, España: Fernando Torres Editor.
- Camilloni, A y otras (2007). El saber didáctico. Buenos Aires: Paidós.
- Catalán, A. (2001). Producción de sentido actoral. En Teatro. Siglo XXI, VII, (12).
- Chapato, M. E. (2002). El Teatro como Conocimiento Escolar.
- De Michelli, M. (2004). Las vanguardias artísticas del siglo X X.1º reimpresión. Madrid: Alianza.
- Eisner, E. (1987). Procesos cognitivos y Curriculum. Barcelona, España: Martínez Roca.
- Eisner, E. (1995). Educar la visión artística. Barcelona, España: Paidós.
- Elola, H. (1991). Teatro para maestros. Buenos Aires: Marymar.
- Gardner, H (1997). Educación artística y desarrollo humano. Barcelona, España

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO

- Teatro I y II – José Luís Michelotti.
- El teatro y yo II – Rosa Cuenya Macedo.
- Antología de Teatro Breve Contemporáneo Argentino I, II y III.
- Diccionario del teatro – Patrice Pavis.
- Apuntes de clases.