

Propuesta Curricular de Educación Artística III : Teatro

Ciclo lectivo: 2024

Año académico: Tercer Año Programación, y tercer año Procesos Industriales

Carga horaria: 2 horas cátedra semanales por cada curso

Coordinación de la Unidad Curricular: Prof. Pablo Tendela

Docente a cargo de Tercer año: Prof: Pablo Tendela

Fundamentación de la Propuesta:

El Teatro como manifestación artística, es una de las más antiguas de la humanidad, teniendo siempre una influencia preponderante en los sujetos a lo largo de la historia, por su virtud inclusiva, participativa y transformadora. Dada su relevancia en el patrimonio cultural y simbólico de la humanidad y conforme al artículo 40 de la LEN 26.206, el Ministerio de Educación Nacional busca garantizar la Educación Artística de calidad para todos/as los/las alumnos/as del Sistema Educativo, la cual fomente y desarrolle la sensibilidad creativa de cada persona, por lo cual dentro del marco de dicha ley, el artículo 41 reconoce al Teatro como una de las disciplinas artísticas a garantizar su acceso además de la Música, la Danza y las Artes Visuales.

En el marco de la escuela Sara Bartfeld Rietti, como escuela secundaria pre universitaria y técnica, el Teatro se incluye como disciplina artística obligatoria en el tercer año de la formación de los/las estudiantes, sucediendo a otras áreas de la Educación Artística como lo son las Artes Visuales y la Música respectivamente. El Teatro hace su aparición en esta continuidad didáctica en el tercer año haciendo valer sus cualidades de Arte Integral, capaz de poner en diálogo y tensión las diferentes expresiones artísticas al servicio de la puesta en escena, siempre articuladas por el cuerpo de los y las intérpretes. En ese sentido, el Teatro tiene para aportar una experiencia práctica de comunicación y de producción simbólica en la que se les permite a los y las adolescentes jugar y participar con sentido inclusivo. Su práctica es esencialmente un ejercicio de cooperación que se constituye con la participación de un "otro" (un "otro" espectador, un "otro" actor" un "otro" técnico); valorando las posibilidades del alumno/a y las de sus pares, estableciendo vínculos de confianza, respeto y solidaridad. El teatro permite transitar las posibilidades expresivas del cuerpo, a partir de la transformación del espacio, de los objetos y de la exploración del gesto para la construcción de ficcionalidades; permitiendo elaborar paulatinamente el esquema corporal propio en relación con los demás. El espacio Teatro, como juego simbólico organizado, se vale de utilizar posibilidades simbólicas

del teatro de títeres, de objetos, de máscaras, de sombras, pantomima u otros para la organización de situaciones teatrales.

Por ser un juego colectivo en el aquí y el ahora, que solo puede aprenderse desde el hacer concreto, posibilita interaccionar, ensayar y errar procesos de relación complejos, explorar códigos comunicacionales alternativos y comprometer el cuerpo. El teatro resulta una valiosa herramienta para que afloren imaginarios personales así como también permite vivenciar en los cuerpos distintas sensaciones, para poder luego ponerlas en juego con la palabra, permitiendo producir y ampliar el conocimiento a través de la vivencia.

Propósitos de Enseñanza y/u Objetivos de Aprendizajes:

OBJETIVOS:

- rescatar los saberes previos de los alumnos y darles un lugar relevante en la clase de teatro.
- reconocer las distintas posibilidades del cuerpo para la representación.
- descubrir el gusto por la actividad teatral estimulando la participación en todos sus roles (interpretación, escenografía y vestuario, dramaturgia, iluminación y sonido, entre otras), y dando especial lugar al alumno/a en aquella que sea de su mayor interés

Contenidos (organización y secuencia)

Eje I: EN RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE TEATRAL

El reconocimiento de los elementos (acción, personaje, conflicto, entorno, argumento / historia) que componen el lenguaje teatral en distintas situaciones lúdicas que requieran:

- Identificar esos elementos en el juego dramático a partir de propuestas dadas por el / la docente.
- Diferenciar progresivamente el espacio y tiempo de ficción del real, a partir de la exploración del “como si”.
- Indagar y reconocer distintas formas teatrales: teatro de títeres, de objetos u otros.

Eje II: : EN RELACIÓN CON LA PRÁCTICA DEL LENGUAJE TEATRAL

El reconocimiento de las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo y la voz, como instrumentos del lenguaje teatral, en situaciones que requieran:

- Explorar y valorar sus propias posibilidades expresivas, y las de los demás.

- Explorar las posibilidades del movimiento, el ritmo, el gesto, las actitudes corporales, los sonidos, la voz, para la paulatina producción de sentido y significación dentro del juego dramático.
- Practicar juegos de comunicación no verbal, que promuevan la superación de estereotipos.

La participación en proyectos teatrales colectivos, en situaciones que requieran:

- Explorar los distintos elementos del lenguaje en el juego dramático, a partir de propuestas dadas por el/la docente, que contribuyan a ampliar progresivamente su mundo simbólico y su capacidad de representación teatral.
- Desarrollar la atención, la observación, la imaginación y la percepción, en propuestas con y sin objetos.
- Disfrutar de las producciones teatrales que, en base a sus posibilidades, realiza con su grupo.
- Reconstruir y valorar, con la orientación del docente, el trayecto recorrido durante el aprendizaje, utilizando distintos medios expresivos.
- Construir vínculos de solidaridad y respeto, compartiendo actividades lúdico- dramáticas que favorezcan el entramado grupal.

Eje III: EN RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD Y CULTURA

La participación y la valoración de manifestaciones teatrales, en situaciones que requieran:

- Disfrutar de espectáculos teatrales de distintos tipos, del ámbito local y/o lejano, en forma directa y/o a través de soportes tecnológicos.
- Reflexionar y manifestar a través de diversos medios expresivos, su opinión personal valorando su percepción.

Estrategias de enseñanza:

METODOLOGÍA: Taller. Gamificación

Los tres ejes planteados en los contenidos están interrelacionados, y si bien puede predominar más alguno sobre otro, es importante que la propuesta didáctica los integre y articule permanentemente. En tal sentido, y dado que las clases constan de dos horas interrumpidas por un recreo, una estrategia posible es generar espacios diferentes para el abordaje de dichos contenidos, pudiendo ser un primer bloque de relevamiento de saberes propios del curso y relacionarlos con los contenidos enunciados de la actividad teatral, y un segundo bloque en el que el abordaje de los mismos sea experiencial. Considerando las posibles elecciones metodológicas (sobre todo en la experiencial) , el aspecto lúdico

del teatro nos ofrece el abordaje de la experiencia a través del Juego Dramático. El mismo constituye el punto de iniciación de las actividades teatrales específicas y goza de cualidades que favorecen el desarrollo del adolescente, ya que resulta como práctica lúdica y artística la puesta en acción ficciones de manera guiada. En este mismo sentido se propone poner énfasis en el trabajo a partir de técnicas de improvisación/ dramaturgia del actor que desarrollada en forma grupal, será el procedimiento para arribar a la comprensión de los elementos de la estructura dramática y la producción escénica.

Se propone además complementar la experiencia vívida del acontecimiento teatral, estimulando también el rol de espectador, como ser indivisible del acontecimiento al que el espectador completa con su presencia y su mirada. Para ello se buscará generar las condiciones de espectación en los ejercicios, pero también en la visita de una obra de teatro programada, así como obras de teatro/circo/títeres o performance grabadas que posibilite el disfrute y la reflexión sobre los asuntos propios del arte en general y del teatral en particular.

Se hace imprescindible la apropiación progresiva de la estructura conceptual y de los procedimientos particulares del lenguaje para el aprendizaje del teatro como disciplina artística, atendiendo a las posibilidades tanto grupales como individuales.

Evaluación para la acreditación de la unidad curricular:

Es "procesal". Se pone en valor el recorrido del alumno/a. Si se logró despertar el interés por el teatro y si el mismo logra habilitar nuevas formas de vínculos en el grupo. El recurso evaluativo para analizar, consiste en la observación directa sobre el trabajo en clase, y sobre la elaboración de escenas. Se fomentará la auto evaluación y evaluación cruzada. Se tendrá en cuenta valores como el respeto, la solidaridad, responsabilidad e inclusión.

Recursos pedagógicos:

- visitas a edificios teatrales
- experimentar el acontecimiento teatral en sus varias formas (sala, calle, de sombra, títeres, danza-circo, etc)
- Proyección de obras en formato audio visual
- Utilización de los dispositivos tecnológicos al servicio del montaje teatral

Bibliografía para el estudiantado:

- "LA VERDAD EN LA COMEDIA"- Charna Halpern, Den Close y Kim "Howard johnson- Ediciones Obleisco-2004
- "Interactive Acting"- Jeff Wirth
- "EL CUERPO POETICO"- Lecoq Jaques- Artes Escenicas- 1997
- "Escenotecnias de teatro, cine y TV"- Dan Bonnt. Edicones L.E.D.A.-1981
- Cuentos de A. Dolina sobre Enrique Argenti
- Videos:

Mummenchanz: <https://www.youtube.com/watch?v=4A5c4jjwanY>

Tadeus Kantor: <https://www.youtube.com/watch?v=U0wdk3N53XY&t=32s>

Umbilical Brothers: <https://www.youtube.com/watch?v=5Jumbh4o3bU&t=11s>

James Thierry: <https://www.youtube.com/watch?v=QjyKYSfW-Bw>

<https://www.youtube.com/watch?v=zeUEQWhLgtg&t=11s>

Hugo&Ines-Gaia

Teatro

https://www.youtube.com/watch?v=uul0EA5N0Sg&list=PLaYsNpSf_lovvHuz_q20RtqOvAcUbVqJl&index=16

Bibliografía para el equipo docente:

- "MANUAL DE JUEGOS Y EJERCICIOS TEATRALES"- Jorge Holovatuck/ Debora Astrosky. Editorial Atuel- 2009
- "LA VERDAD EN LA COMEDIA"- Charna Halpern, Den Close y Kim "Howard johnson- Ediciones Obleisco-2004
- "Interactive Acting"- Jeff Wirth
- "EL CUERPO POETICO"- Lecoq Jaques- Artes Escenicas- 1997
- "IMPRO"- Johnstone Keith- Cuatro Vientos Editorial2008
- "Free Play"- Nachmanovitch- Paidos 1990
- "Lo INCAPTURABLE"- Szuchmacher Ruben- Reservoir Books-2015
- "Escenotecnias de teatro, cine y TV"- Dan Bonnt. Edicones L.E.D.A.-1981
- "EL ESPACIO VACIO"- Brook Peter- Peninsula-1968
- CONVIVIO Y TECNOVIVIO-dubatti Jorge

http://artescenicas.ucaldas.edu.co/downloads/artescenicas9_5.pdf

