

ORIENTACIÓN ARTE – ESPECIALIDAD TEATRO

ACTUACIÓN

4to Año

Actuación y su enseñanza en el Ciclo Superior de la Escuela Secundaria

Esta materia es la primera en la que se aborda la especialidad y encuentra su continuidad en el 5º año de la Secundaria con Actuación y Procedimientos constructivos en Teatro, para luego culminar con el Proyecto de producción en Teatro que articulará los conocimientos brindados en toda la especialidad.

Tanto en la Educación Primaria como en la Secundaria Básica los recorridos de los jóvenes en el campo de formación en arte se enseñan en forma alternada en distintas materias, con predominio de Plástica-Visual y Música. Es por ello que esta materia se presenta, en muchas ocasiones, como el primer acercamiento a la disciplina en toda la formación de los estudiantes. En consecuencia, los contenidos a abordar son introductorios para algunos casos y de profundización, para otros. Será tarea del docente evaluar la situación particular del grupo para establecer el punto de partida del trabajo.

El teatro como disciplina pone en juego la multiplicidad de lenguajes que se involucran en ella. A través del quehacer teatral, los estudiantes profundizarán el registro de su cuerpo en articulación con su voz para la construcción de ficciones que permitan conocer, construir e interpretar la realidad y el mundo circundante con una impronta subjetiva construida con los otros. Desde este enfoque, se relacionarán con la disciplina y con la producción a partir de una mirada totalizadora del objeto y de las vinculaciones que se establecen entre sus componentes, realizando conceptualizaciones acerca de éstos y de los procesos que están implícitos en la producción.

En esta materia se propone un trabajo orientado hacia la creación de universos ficcionales que construyan miradas e interpretaciones distintas de la realidad. Para ello se partirá de la improvisación como un modo de apropiación de las formas de producción de la conducta en escena. En este sentido, se reflexionará acerca de la utilización de clichés y estereotipos tanto en la elaboración de los roles, como en el planteo y resolución de conflictos.

Se pondrá el acento en el desarrollo de una mirada crítica que les permita establecer un punto de vista y una opinión personal susceptible de ser argumentada y sostenida. A lo largo de este año se hará hincapié en la apropiación de los componentes del lenguaje y en la articulación del cuerpo y la voz como parte constitutiva del trabajo escénico.

Mapa curricular

Actuación se encuentra en el 4º año de la Escuela Secundaria con 4 módulos anuales. Esta materia se propone como introductoria y relacional. Encuentra su continuidad en la asignatura Actuación y Procedimientos constructivos en Teatro en el 5º Año y en el Proyecto de Producción en Teatro en el 6º.

Es importante aclarar que la disposición de los contenidos que se enuncian en el siguiente cuadro está estructurada en núcleos. Esto significa que, por un lado, pautan un cierto proceso cronológico y, por el otro, se encuentran agrupados sobre la base de la premisa de

que el accionar del sujeto actuante sobre el espacio y sobre sus objetos condiciona y construye la conducta en acto.

Actuación	Núcleos Temáticos			
	El cuerpo y la voz	El cuerpo en el espacio	El cuerpo y los objetos	Los sujetos de la acción

Carga horaria

Su carga es de 144 horas totales, siendo su frecuencia de cuatro horas semanales si su duración se implementa como anual.

Objetivos de Enseñanza y de Aprendizaje

Objetivos de enseñanza	Objetivos de aprendizaje
<ul style="list-style-type: none"> • Establecer el nivel de aproximación a la disciplina con las que cuenta el grupo de estudiantes. • Establecer rutinas de preparación corporal y vocal para el abordaje del trabajo escénico. • Abordar técnicas de improvisación libre, pautada y a partir de estímulos como un modo de construcción de ficciones en escena. • Brindar conceptualizaciones para la comprensión de la estructura dramática y sus componentes, tanto como herramienta para la apropiación y estructuración del trabajo escénico, como instrumento de análisis de la producción realizada. • Favorecer la problematización de estereotipos y clichés tanto en la construcción de relatos como en la elaboración de roles. • Proponer el análisis crítico de textos teóricos que aborden problemáticas disciplinares propias. • Favorecer el debate fundamentado 	<ul style="list-style-type: none"> • Aprender prácticas de preparación corporal y vocal para el abordaje del trabajo escénico. • Desarrollar improvisaciones libres, pautadas y a partir de estímulos como modo de producción de ficciones en teatro. • Producir composiciones teatrales con organicidad en la conducta en acto. • Problematizar la utilización de estereotipos y clichés, tanto en la construcción de relatos como en la elaboración de roles. • Abordar cada uno de los componentes de la estructura dramática tanto para la producción de escenas como para el análisis y la crítica de las producciones propias y de los compañeros/as. • Producir conceptualizaciones, tanto escritas como orales de los componentes y las estrategias que se ponen en juego en las producciones elaboradas en el

<p>en conceptos específicos de la disciplina tendientes a buscar las estrategias para evaluar y corregir las producciones propias y del grupo de pares.</p>	<p>espacio de la materia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interpretar textos teóricos que aborden las problemáticas específicas de la disciplina.
---	---

Contenidos

Núcleos Temáticos:

El cuerpo y la voz

Registro corporal conciente. Ampliación de los recursos de movimiento y vocales. Niveles de desplazamiento. Desarrollo de la atención, la disponibilidad corporal y la reacción rápida. Entrenamiento corporal y vocal previo. Su importancia y adquisición como rutina de trabajo.

El cuerpo en el espacio

El espacio. Espacio físico y ficcional. Espacios abiertos y cerrados.

El conflicto. Definición. Su finalidad e importancia Conflicto con el entorno. Alcances y posibilidades.

La acción. Definición. Su relación con el conflicto y el entorno. Distinción entre acción dramática y movimiento. La acción como transformadora del entorno y los objetos

El cuerpo y los objetos

Los objetos. Objeto real. Objeto imaginario. Objeto transformado.

El conflicto. Definición. Su relación con los otros componentes de la estructura dramática. Objetivos. Su finalidad e importancia.

Conflicto. Tipología del conflicto. Conflicto con el otro. Gradaciones y exposición. Conflicto consigo mismo. Rivalidad entre “animalidad” y “deber ser”.

La acción. Tipología de la acción. Acción ejecutada. Su gradación. Acción reprimida. Su relación con los distintos tipos de conflictos. Acción sublimada. Aplicaciones.

Los sujetos de la acción

Sujeto de la acción: roles cercanos y lejanos. Opuestos y complementarios El trabajo con los objetos. Objeto real, imaginario y transformado.

Presencia escénica. El cuerpo en situación escénica. La organicidad del relato y del rol en escena.

La improvisación. La improvisación libre, pautada y a partir de estímulos, imágenes, sonidos.

Orientaciones didácticas

Para esta materia se propone abordar el tiempo de las producciones de la siguiente manera: para la primera parte, los trabajos –improvisaciones– deberían comenzar y terminar en el

espacio de la clase. Luego se requerirá que se tome la improvisación como una escena, la cual deberá ser presentada y corregida en varias oportunidades. Se sugiere que como último trabajo de 1er año se profundice en este sentido, construyendo con los estudiantes la introducción a nociones de puesta en escena. Esto implicará que realicen ensayos fuera del espacio de la clase. Cuando se habla de estas prácticas de ningún modo se está apuntando a un ejercicio mecánico para el aprendizaje de una destreza, sino que se propone tomar la noción de ensayo como una herramienta para la profundización, construcción y reconstrucción de la propuesta.

Esta profundización creciente en el abordaje del material permitirá al joven ahondar en la exploración de los componentes del lenguaje, así como también adquirir una rutina de trabajo, insistiendo en la búsqueda estética que resulte en la cristalización de la coherencia interna de la obra y poner el acento en la exploración y materialización de otros elementos que hasta el momento no habían cobrado importancia pero que hacen a la esencia del teatro como disciplina, por ejemplo: vestuario, iluminación, música, construcción del espacio escénico, el lugar del espectador, etcétera.

Como se sostuvo en apartados anteriores, para este espacio curricular se propone un trabajo orientado hacia la creación de universos ficcionales que construyan miradas e interpretaciones distintas de la realidad. Es por ello que se desalienta la utilización de textos dramáticos que modelicen la práctica escénica, conduzcan al cliché y la estereotipia y refuercen el desdoblamiento del sujeto. Un ejemplo de esas prácticas son aquellas clases en donde el docente selecciona una obra de literatura dramática, por ejemplo *Rosaura a las Diez*, reparte los personajes según el *physique du rôle* o el interés de los estudiantes y pide que memoricen el parlamento y, finalmente, arma una puesta en escena. En esta práctica no se ponen en juego los contenidos que la materia aborda, sino que se reproduce aquello que fue creado por otros, se refuerzan los estereotipos y se requiere que sepa de antemano aquello que no se le ha enseñado, o sea que actúe imitando a los profesionales. En este sentido, es importante que el docente seleccione ejercicios de trabajo corporal a fin de que se logre organicidad y confianza con el otro, así como la exploración de sus recursos para el enriquecimiento de la escena. Asimismo, deberá organizar las acciones de producción vocal y corporal, reorientando las formas de ejecución y señalando los ajustes necesarios para evitar estereotipos.

Para el inicio de clases, se sugiere que proponga rutinas de entrenamiento y preparación que estén en función de mejorar el desarrollo de la escena y que abarquen ejercicios de movimiento y voz para lograr la concentración, y situarse en la propuesta de la clase. Puede continuarse con improvisaciones por subgrupos en donde puedan esbozar la idea de escena. Estas improvisaciones pueden partir de imágenes, de textos emergidos de sus propias creaciones, sonidos, temáticas propuestas y acordadas por el grupo. En estas, como en cualquier otro proceso de producción, el docente debe orientar en la selección de los recursos y el señalamiento de la importancia que estos recursos tienen en la conformación del lenguaje teatral.

Entre otras cuestiones, el docente debe evaluar el momento en el cual el grupo está preparado para dividir el rol del sujeto de la acción y del espectador. Asimismo, se propone organizar dramatizaciones como primera aproximación a la disciplina en donde se jerarquice el trabajo de cada componente de la estructura dramática. En esta organización, se facilita la adquisición y reconocimiento de los conceptos específicos de la disciplina.

La reflexión de los procesos de trabajo debe estar siempre presente. Por esto, el docente dará lugar a la conformación de espacios de discusión, análisis y producción espontánea donde puedan intervenir aportes e intereses de los estudiantes para las clases, estableciendo relaciones con los temas abordados.

A continuación se propone una planificación de progresión de contenidos que no pretende ser modélica, sino una muestra de cuáles son los aspectos que se ponen en juego en este enfoque de la enseñanza.

Se abordará el contenido *Conflicto* trabajando improvisaciones colectivas.

En primera instancia se ahondará en el conflicto con el entorno. Se propondrá que comiencen a caminar por el espacio libremente y se les dirá que las paredes del lugar comienzan a achicarse, luego el techo, hace frío, el piso es pegajoso, etcétera. Se centrará la consigna en cuál es el objetivo de cada uno, qué se les opone y cómo resuelven luego la situación.

En segunda instancia se ahondará en el conflicto con el otro.

Se trabajará grupalmente a partir de un entorno y una situación conflictiva dada, por ejemplo una asamblea barrial en donde se discute el problema de la basura; una familia eligiendo qué programa de televisión ver; un grupo de amigos decidiendo cuál va a ser la salida, etcétera. El docente pedirá a los jóvenes que la improvisen y busquen llegar a una solución. En esta instancia deberá evaluar si estas situaciones deben repetirse con la finalidad de que el conflicto se produzca efectivamente. Si esto no ocurre tendrá que intervenir para reflexionar acerca de cuáles son los objetivos que cada uno debería tener para que el mismo aparezca.

Posteriormente, se desarrollará el conflicto consigo mismo a partir de la misma situación y objetivo abordados, agregando un estímulo que le genere contradicción con el objetivo planteado. Por ejemplo: quiero dejar la basura en la esquina pero mi hermano juega allí todas las tardes; quiero ver cierto programa pero debería acostarme temprano porque tengo que hacer algo a la mañana siguiente, entre otras.

Lectura, escritura y oralidad en el ámbito de Actuación

En la asignatura Actuación las prácticas del lenguaje serán abordadas con el mismo enfoque que tiene la materia Prácticas del Lenguaje en toda la Escuela Secundaria. Esto quiere decir que la escritura, la lectura y la oralidad serán planteadas en el contexto de la Actuación desde el ámbito de la literatura, del estudio y de la formación ciudadana. Cada contenido de la materia propicia el énfasis en uno de ámbitos.

El ámbito de la literatura se trabaja, por ejemplo, en la realización de dramatizaciones, improvisaciones y juegos teatrales, en los que se observan reglas, formas y contenidos de este ámbito en la escritura de guiones, el planeamiento de los conflictos, acciones e incremento y disminución de la tensión dramática, aspectos imprescindibles en la construcción de todo relato. Se propone aquí que el docente pueda, por un lado, reflexionar acerca de las prácticas de construcción en ficción; y por el otro, proponer trabajos de improvisación basados en cuentos, relatos de transmisión oral, poesías, etcétera.

Con relación al ámbito de estudio se requiere que el docente incorpore textos teóricos a la práctica cotidiana de los estudiantes en donde se conceptualicen las problemáticas

abordadas. Este es un eje fundamental para cumplir con uno de los propósitos centrales de la orientación que es el de poder conceptualizar y reflexionar sobre las prácticas juveniles, sus modos de producción, circulación y cómo estas, entre otros factores, construyen la identidad de cada uno de los estudiantes. Desde aquí se propone que el docente los guíe en la lectura de textos académicos a partir de preguntas, interpelaciones, búsqueda de posicionamientos ideológicos, contraposición con otros autores que se puedan encontrar en uno o más textos. En esta línea, se debe trabajar también la aproximación a la producción de textos académicos mediante el requerimiento de trabajos monográficos, informes, pequeñas investigaciones, etcétera.

Para el ámbito de la formación ciudadana esta materia propone -desde la concepción misma de la práctica de la enseñanza- una vinculación dialéctica con el objeto de estudio, entre los sujetos estudiantes, con el docente y con las producciones. En este modo de aproximación al conocimiento, tomado éste en sentido amplio, se requiere el trabajo en equipo, la fundamentación de ideas, la tolerancia a la crítica y la transformación a partir de ella. Todos los puntos antes mencionados son factores fundamentales para la construcción de una participación ciudadana activa y de un sujeto que se entiende a sí mismo como parte, tanto del estado como de la sociedad en la que vive, y capaz de cambiarla a partir de una mirada crítica y de la acción transformadora. Para ello, el docente deberá propiciar espacios de debate, trabajos colectivos y evaluación permanente en los que se escuche, respete y valore el punto de vista de cada sujeto, para lo cual propiciará la fundamentación de las ideas y el replanteo de aquellas en las que se acuerde que estaban equivocadas.

Orientaciones para la evaluación

Se considera la evaluación como una instancia, un punto de partida dentro del marco social e institucional más amplio, tanto de la enseñanza como del aprendizaje que permite a los docentes, responsables de dicho proceso, corroborar el aprendizaje; revisar las propuestas; visitar críticamente las prácticas áulicas para rediseñar sus estrategias de enseñanza.

Nos permite pensarla dentro del marco social e institucional más amplio y planificar la práctica pedagógica tomando decisiones sobre ésta antes y durante el proceso de enseñanza. La evaluación no debe pensarse como un mero acto al final de cada trimestre. Es fundamental que se trabaje también en la culminación de cada núcleo temático como un corte en el proceso de aprendizaje que le permite a los estudiantes realizar una síntesis de lo aprendido y al docente corroborar con el aprendizaje, rediseñar sus estrategias de enseñanza, reelaborar el proyecto, etcétera.

Es parte importante de la formación la realización de evaluaciones de los trabajos realizados, participando junto con el docente en las devoluciones a sus compañeros, ya que son parte de la construcción de una mirada crítica y de la adquisición de conceptos específicos.

Es importante que el docente pueda establecer con claridad la modalidad de evaluación y las pautas para la acreditación, calificación y promoción (que deberán acordar con las normas jurisdiccionales vigentes y las de cada institución) y comunicarlo al grupo al inicio de las clases. Para evaluar los aprendizajes en esta materia el docente deberá contemplar la forma de trabajo de las clases regulares. Es importante utilizar dispositivos o instrumentos

que permitan no sólo la verificación de la incorporación de conceptos, sino también el desarrollo de la reflexión, la investigación y el análisis frente a un hecho artístico. Para ello se sugiere la observación directa de la participación en clase, la realización de trabajos que requieran una elaboración por fuera del tiempo de la clase, la incorporación en estos de los conceptos y criterios contractivos de la disciplina trabajados en clase y la realización de trabajos grupales que permitan la discusión y el consenso.

Criterios de Evaluación

La incorporación de nuevos materiales y componentes a las producciones, su identificación y organización.

El desarrollo de las propuestas, su gradación y flexibilidad en la inclusión de variantes.

El cambio producido desde los conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones, mediando el lenguaje verbal para la puesta en acto de los aprendizajes.

El cumplimiento de las pautas de trabajo y del rol ejercido en el grupo.

El desempeño activo y autónomo en la producción y análisis de los trabajos requeridos.

Instrumentos de Evaluación

La construcción de cuadros o tablas como guías para la elaboración de las producciones o el análisis de las mismas.

La realización de trabajos escritos en donde se pueda dar cuenta de la comprensión y utilización de los conceptos trabajados.

Si resultara oportuno o necesario, también se puede considerar, la producción de una prueba escrita u oral para comprobar la adquisición de ciertos conocimientos.

La presentación de trabajos realizados distinguiendo si hubo una profundización en ensayos fuera del espacio de la materia.

La anotación de las devoluciones a sus compañeros y de las sugerencias de modificación del docente y de los compañeros hacia el estudiante.

Bibliografía:

Brook, Peter: *El espacio vacío*, Ediciones Península, Barcelona, 2003.

Brook, Peter: *Hacia un teatro Primero*, Ediciones Artesur, Buenos Aires, 2006.

González de Díaz Araujo y otros: *Teatro Adolescencia y Escuela, Fundamentos y Práctica Docente*. Buenos Aires, Aique, 1998.

González Héctor: *Juego, aprendizaje y creación: Dramatización con niños*, Libros del Quirquincho, Buenos Aires, 1998.

González, Héctor: *Enseñamos teatro: qué, cómo y para qué: experiencias con niños y adolescentes en el Instituto Vocacional de Arte Manuel J. de Labardén*, Buenos Aires, GCBA, 2003.

Holovatuck, Jorge y Astrosky, Débora: *Manual de juegos y ejercicios teatrales*, Inteatro, Buenos Aires, 2005.

Serrano, Raúl: *Nuevas Tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una Teoría pedagógica*, editorial Atuel, Buenos Aires, 2004.

Serrano, Raúl: *Tesis sobre Stanislavski*, editorial Escenología, Mexico DF, 1998.

Trozzo, Ester (Coord.) y Otros, *Didáctica del Teatro 1 y 2*, Inteatro, Buenos Aires, 2005.

Vega, Roberto: *El Teatro en la Educación*, Plus Ultra, Buenos Aires, 1981.

Artículos en Internet

Lascano, Lucila Pérez: *Conciliación entre el teatro lúdico y el teatro "jugado": un momento argentino*. Revista Celcit, Nº 27. http://www.celcit.org.ar/publicaciones/rtc_sum.php?cod=21

Revista Picadero, varias ediciones, Inteatro, Buenos Aires
<http://www.inteatro.gov.ar/editorial/picadero22.php>

Sitios de interés

www.abc.gov.ar

www.alternivateatral.com

www.celcit.org.ar

www.dramatiza.com.ar/

www.inteatro.gov.ar/

Provincia de Buenos Aires

Gobernador
Sr. Daniel Scioli

Viceregobrnador
Dr. Alberto Balestrini

Director General de Cultura y Educación
Prof. Mario Oporto

Vicepresidente 1° del Consejo General
de Cultura y Educación
Prof. Daniel Lauría

Subsecretario de Educación
Lic. Daniel Belinche

Director Provincial de Gestión Educativa
Prof. Jorge Ameal

Director Provincial de Educación de Gestión Privada
Lic. Néstor Ribet

Directora Provincial de Educación Secundaria
Mg. Claudia Bracchi