

TEATRO

6º AÑO (ES)

ORIENTACIÓN: ESCUELA SECUNDARIA ORIENTADA EN ARTE

TÍTULO A OTORGAR: BACHILLER EN ARTE - TEATRO

ÍNDICE

Teatro	153
Plan de estudios	156
Contenidos mínimos de las materias orientadas	157
Bibliografía	159
■ Proyectos de producción en teatro	161
Proyectos de producción y su enseñanza en el Ciclo Superior de la Escuela Secundaria	161
Mapa curricular	162
Carga horaria	163
Objetivos de enseñanza	163
Objetivos de aprendizaje	164
Contenidos	165
Orientaciones didácticas	166
Orientaciones para la evaluación	168
Bibliografía	170

TEATRO

En la propuesta que a continuación se detalla, Teatro constituye un Lenguaje que se desarrolla en este tramo del Ciclo Superior de la Escuela Secundaria. En este sentido, no conforma una materia alternada con otros lenguajes artísticos (Música, Danza y Plástica), como lo venía siendo en el Ciclo Básico. En este espacio curricular se atiende a una formación general en teatro que presenta el nombre del campo disciplinar y constituye un recorte particular del mismo.

El 4º año incluye la materia Actuación, que encuentra su continuidad en 5º, por un lado, con la materia Actuación y procedimientos constructivos en teatro y, por otro, con Análisis del lenguaje teatral en la cual se propone un acercamiento a los conceptos referidos a la producción escénica abordada como totalidad poética. Para el 6º año, el espacio curricular Proyecto de producción en teatro relaciona todos los saberes trabajados en estos trayectos en función de una producción teatral.

Para implementar la materia Lenguaje Complementario se deberá optar entre las siguientes materias: Artes Visuales, Danza, Música y Literatura.

La enseñanza del Teatro en el Ciclo Superior de la Escuela Secundaria aborda la disciplina desde dos perspectivas relevantes: la producción y el análisis. Se propone que los estudiantes transiten una experiencia teatral concreta y desarrollen las capacidades productivas y analíticas en este campo. A partir de los saberes proporcionados en este lenguaje, se pretende que los estudiantes estén en condiciones de construir ficciones que posibiliten la metaforización de su mirada, la interpretación crítica del mundo circundante y la apropiación y profundización de conceptos inherentes al arte en general y a la disciplina en particular.

Toda ficción construye un mundo semánticamente distinto al mundo real, creado específicamente por cada relato y al que sólo se puede acceder, precisamente, por medio del mismo. Así, una obra de ficción puede alterar o eliminar las leyes imperantes en el mundo real o bien conservarlas y construir un mundo cercano al mismo. La enseñanza en este Nivel apunta a brindar herramientas de construcción de esos mundos ficcionales entendiéndolas como categorías de análisis.

Es fundamental que en este proceso de aprendizaje no se pierda de vista uno de los objetivos primordiales de la Educación Secundaria: la formación de un ciudadano activo. En este sentido, en el trabajo disciplinar, los jóvenes realizan una investigación de la conducta en escena a partir de la cual conceptos tales como cambio, crisis y transformación a partir de la acción; son parte fundamental de la lógica de aprendizaje de este lenguaje. Se propone que los estudiantes exploren el trabajo escénico y la edificación de universos ficcionales a partir de la construcción de la conducta en acto, que es el objeto de estudio propio del lenguaje teatral y que debe ser pensada como un objeto distinto del sujeto que la construye.

En el marco del proceso de evaluación, los estudiantes realizan un análisis y crítica del trabajo de sus compañeros; de este modo, comprenden que se puede operar en la realidad y producir modificaciones, fomentar la actitud crítica y la autocrítica y aceptar posturas divergentes a la hora de resolver una situación dada. Mediante el juego de roles pueden vislumbrar la existencia de otras realidades posibles, lo que contribuye a ampliar sus capacidades empáticas.

El Lenguaje Teatro enmarca a la disciplina como una forma de intervenir sobre la cultura. Se pretende que los jóvenes aprendan las características de este hecho cultural, por medio de una experiencia escénica. Esta concepción se encuentra en consonancia con la formación de un sujeto joven generador de cambios, y no un mero espectador. Es en esta línea que se les propondrá que identifiquen y seleccionen temáticas de su interés para ser tratadas artísticamente y transformadas en producciones estéticas y escénicas. Para lograrlo, es fundamental que, previamente, se puntualicen diversos aspectos: el uso de un vocabulario específico, la realización de análisis dramáticos, formales, filosóficos e ideológicos, entre otros, para luego poner en diálogo aquellas categorías, criterios compositivos y procedimientos constructivos que se ajusten al trabajo escénico de las propias producciones y modificarlas según requieran las elecciones y estéticas tratadas.

Este abordaje permitirá la utilización de conceptos comunes y la valorización de cada uno de los componentes como entidades de conocimiento, que requieren para su apropiación no sólo de las destrezas provenientes del sentido común, sino de un saber particular.

Se propone el término *componentes* en remplazo de *elementos*, comúnmente utilizado para designar tanto a las unidades del lenguaje como a las de la estructura dramática. Este cambio de designación obedece a la idea de comprender estas unidades como formas de construcción y no como compartimentos estancos diseccionados para su estudio. En este sentido, para cumplir los objetivos del Lenguaje, es imprescindible que las materias no estén abordadas de modo escindido, sino como una compleja dialéctica entre el análisis conceptual y la praxis escénica.

Para que un joven pueda transformar sus ideas en una producción que encuentre en el teatro su mejor modo de significación, debe conocer y apropiarse de sus herramientas, procedimientos y modos de materialización. Esto no implica una profesionalización en ese campo, sino una exploración de nuevos paradigmas que puedan producir una transformación en su mirada del mundo, cualquiera sea su elección profesional futura.

Es esencial que este trabajo, por lo menos en los inicios, no sea una mera reproducción de textos ajenos en donde el docente elija una obra, asigne un personaje y luego hagan juntos una puesta en escena. Este método de trabajo no hace más que, en el mejor de los casos, reproducir lo investigado por otros y contradice dos de los principios que se trata de soslayar en el trabajo escénico: el desdoblamiento y la estereotipia.

Desde esta perspectiva, se tomará la práctica del teatro como forma de producción de conocimiento en donde los estudiantes, a partir de la investigación en acto, construyan situaciones teatrales que los representen. Es esperable que, mientras se da una apropiación de este lenguaje, se medien los recursos para ir distanciándose de lo conocido, revalorizando lo cotidiano, para ir incorporando otros modos de producción, formas estéticas y registros del lenguaje.

Es oportuno precisar que la *improvisación* se entiende como una forma de explorar el trabajo escénico y construir relatos con otros; se incluye como contenido en tanto componente ineludible de la práctica escénica; no se pretende aquí aludir a la improvisación como manifestación artística, es decir, un espectáculo teatral como por ejemplo un *match* de improvisación.

Por otra parte, se propone el abordaje de la estructura dramática y sus componentes desde una doble función; por un lado, como herramienta que permite la comprensión y apropiación de los

componentes de la escena –pensados desde la conducta en acto– y, por el otro, como instrumento de análisis del trabajo realizado. De ningún modo se quiere precisar que esta estructura y sus componentes son el objeto de estudio de la disciplina ni lo que la distingue de las otras artes, exclusivamente.

Al terminar su formación, el egresado de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Teatro estará en condiciones de:

- producir espectáculos teatrales que involucren los distintos componentes del lenguaje, las diversas formas de producción, estilos y géneros;
- concebir la producción de espectáculos teatrales en el marco del contexto cultural en que se inscriben;
- comprender integralmente las prácticas artísticas, atendiendo a las problemáticas específicas de los modos de (re)presentación;
- obtener herramientas de análisis para la comprensión de obras propias y ajenas;
- producir y reflexionar críticamente acerca del producto realizado;
- producir y reflexionar críticamente acerca de la propia obra;
- contribuir a la formación de sujetos críticos, capaces de comprender y reflexionar sobre la relación indisoluble entre las artes y el contexto cultural.

PLAN DE ESTUDIOS

Año	Materias	Carga horaria semanal	Carga horaria total
4º año	Matemática-Ciclo Superior	3	108
	Literatura	3	108
	Educación Física	2	72
	Inglés	2	72
	Salud y Adolescencia	2	72
	Introducción a la Física	2	72
	Historia	2	72
	Geografía	2	72
	Biología	2	72
	NTICX	2	72
	Actuación	4	144
		26	936
5º año	Matemática-Ciclo Superior	3	108
	Literatura	3	108
	Educación Física	2	72
	Inglés	2	72
	Política y Ciudadanía	2	72
	Introducción a la Química	2	72
	Historia	2	72
	Geografía	2	72
	Actuación y procedimientos constructivos en teatro	4	144
	Análisis del lenguaje teatral	2	72
	Lenguaje Complementario	2	72
		26	936
6º año	Matemática-Ciclo Superior	4	144
	Literatura	3	108
	Educación Física	2	72
	Inglés	2	72
	Trabajo y Ciudadanía	2	72
	Historia	2	72
	Filosofía	2	72
	Proyecto de producción en teatro	6	216
	Arte (Lenguaje Complementario)	2	72
		25	900
Total carga horaria del Ciclo Superior de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Teatro		77	2.772

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS MATERIAS ORIENTADAS

Se ofrece un recorrido a partir de materias que introducen en este campo de conocimiento, siempre partiendo de aquellas manifestaciones que son más cercanas y relevantes para los jóvenes. La real comprensión y apropiación del Teatro en un trayecto de formación implica, necesariamente, un trabajo que se apoye en la praxis artística y articule lo conceptual, lo procedimental y lo reflexivo, brindando oportunidades interpretativas desde y en la producción en referencia directa al contexto en el cual se produce, circula y consume. A continuación, se sintetizan algunos de los rasgos que definen y articulan la especificidad abordada en cada materia a lo largo de los tres años.

CUARTO AÑO

Actuación

Esta materia está diseñada como el primer espacio de contacto de los estudiantes con el Lenguaje. Por lo tanto, debe ser planteada como un espacio de introducción a la disciplina para los estudiantes que no hayan tenido en su formación la materia Teatro y de profundización para aquellos que sí la hayan cursado. Este espacio curricular encuentra su continuidad en 5° año, con las asignaturas Actuación y procedimientos constructivos en teatro y Análisis del lenguaje teatral, y en Proyecto de producción en teatro para 6° año.

QUINTO AÑO

En este trayecto las materias hacen anclaje en los procedimientos que definen una configuración de la actuación, entendiendo los aspectos técnicos y el manejo de la materialidad como medios que posibilitan la construcción de sentido.

Actuación y procedimientos constructivos en teatro

Esta materia abordará los procedimientos que se ponen en juego en la actuación. En este sentido, se trabajará sobre el cuerpo y su relación escénica. Las posibilidades estilísticas de la voz, la presencia escénica, el gesto en sus distintas concepciones. Géneros y estilos. El objetivo general de la materia es que los estudiantes sean capaces de organizarse en la producción de una escena y abordar en ella un estilo determinado.

Análisis del lenguaje teatral

El propósito fundamental de la materia se vincula con la generación de herramientas analíticas, perceptuales e interpretativas orientadas a la comprensión del lenguaje teatral, visto desde una mirada integral y no solo como la suma de partes de los elementos que lo componen.

Brindará a los estudiantes los recursos para reflexionar analíticamente acerca de sus propias prácticas e intervenir en sus producciones escénicas, las de sus pares y su contexto.

Es importante pensar esta materia como la interrelación entre lo conceptual y teórico con la praxis artística.

Lenguaje Complementario¹

En esta materia se realizan prácticas de producción a partir de la comprensión de los componentes de un lenguaje artístico diferente al del Lenguaje elegido por el estudiante. Las materias que pueden ofrecerse como complemento son Música (Lenguaje Musical), Teatro (Actuación), Artes Visuales (Producción y análisis de la imagen) y Danza (Lenguaje de la danza).

Al presentarse dos años consecutivos de Lenguaje Complementario, se recomienda que la institución proponga un lenguaje distinto para el 5° y el 6° año. En el 6° año la materia se denomina Arte (Lenguaje Complementario).

SEXTO AÑO

Se trabajarán los recursos necesarios para abordar la realización de un espectáculo teatral, vinculado a las problemáticas que deseen desarrollar los estudiantes y emplazado en la comunidad.

Proyecto de producción en teatro

Esta materia está dirigida a aunar los saberes que se han trabajado hasta el momento y desarrollarlos en el trabajo de producción de una obra teatral. Es fundamental que se acuerde con los estudiantes cuál va a ser el tema a trabajar, el rol de cada uno en este equipo de producción, en qué lugar van a darse las funciones, cuál va a ser el impacto de las mismas en la comunidad, etcétera.

Historia²

Historia es una materia de la Orientación en Ciencias Sociales y de la Orientación en Arte que da cuenta de las transformaciones acaecidas desde los años 70 en el campo de producción de conocimientos históricos. Sus contenidos mínimos giran en torno a:

- problemas historiográficos, enfoques y metodologías de investigación en Historia Reciente e Historia Oral;
- los años 70, auge social y represión. Terrorismo de Estado;
- los años 80, problemas de la transición democrática;
- los años 90, la Argentina neoliberal.

¹ Esta materia se dicta, con los mismos contenidos y diferente denominación, en el sexto año de este Lenguaje. En sexto año se denomina Arte (Lenguaje Complementario).

² Esta materia se dicta en el sexto año de los cuatro restantes Lenguajes de la Orientación en Arte.

BIBLIOGRAFÍA

- Akoschky, Judith y otros, *Artes y Escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires, Paidós, 1998.
- Barba, Eugenio, *La canoa de papel. Tratado de Antropología Teatral*. Buenos Aires, Catálogos, 1994.
- De Marinis, Marco, *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*, Buenos Aires, Galerna, 1997.
- Serrano, Raúl, *Nuevas Tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una Teoría pedagógica*. Buenos Aires, Atuel, 2004.
- Winnicott, Donald, *Realidad y Juego*. Barcelona, Gedisa, 2005.
- Zátonyi, Marta, *Arte y creación. Los caminos de la estética*. Buenos Aires, Capital Intelectual, 2007.
- — —, *La mirada del arte desde la filosofía*. La Plata, UNLP, 2008.

PROYECTO DE PRODUCCIÓN EN TEATRO

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SU ENSEÑANZA EN EL CICLO SUPERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Los proyectos de producción profundizan la enseñanza de los procesos de producción artística en diferentes lenguajes: artes visuales, danza, literatura, música y teatro.¹ Se materializan en una propuesta curricular prevista para el 6º año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte, cuyos contenidos sostienen una continuidad con los aprendizajes de los años anteriores y enfatizan en las estrategias de análisis y los procedimientos constructivos disciplinares.² Promueven que los estudiantes desarrollen una mirada global acerca de la producción en cada disciplina artística, y entiendan la obra a partir de su proceso de realización y posterior socialización en la institución y fuera de la misma.

En este contexto, los proyectos de producción no refieren a la gestión cultural de proyectos o a la enseñanza de la metodología de proyectos, sino que deben ser entendidos como la herramienta que permite estructurar en el tiempo las diferentes propuestas de producción artística. De esta forma, los saberes se organizan de acuerdo a una secuencia de trabajo que comienza con la definición de ideas y el recorte del tema, continúa con la selección del material constructivo, su elaboración y transformación, y culmina con la organización de la obra, la asignación de ciertos roles durante su realización y la muestra del trabajo. El proceso descrito tiene en cuenta, además, la importancia de los espacios y los escenarios para la puesta en escena, como así también los posibles destinatarios en el rol de público o audiencia.

PROYECTO DE PRODUCCIÓN EN TEATRO

Esta asignatura forma parte del 6º año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Teatro. Se propone como un espacio síntesis del trayecto de formación específica, en tanto recupera los contenidos de las materias que conforman el 4º y el 5º año del Ciclo Superior.³ De este modo, el proyecto abarca aspectos de la producción teatral, la puesta en escena y su impacto en la comunidad, a la vez que estructura y profundiza los saberes aprendidos en el transcurso de la Orientación.

La materia plantea como objetivo el desarrollo de un proyecto de producción teatral por parte de los estudiantes, en el cual se consideren los diversos aspectos involucrados en una obra:

¹ Para comprender en qué consisten las materias vinculadas a los proyectos de producción, es posible considerar como referencia general las etapas de producción propias de la realización audiovisual: preproducción, producción y postproducción. Sin embargo, éstas requieren de la mirada comprensiva y la adecuación pertinente, al interior de cada lenguaje artístico, para que no deriven en una mera transposición.

² Las materias son: *Proyecto de producción en artes visuales*, *Proyecto de producción en danza*, *Proyecto de producción en literatura*, *Proyecto de producción en música* y *Proyecto de producción en teatro*.

³ Las materias son: *Actuación*, *Actuación y procedimientos constructivos en teatro*, *Análisis del lenguaje teatral*, y los diferentes lenguajes complementarios.

la música o el soporte sonoro, el tratamiento del espacio escénico, el vestuario, la ambientación lumínica, etc. Este proyecto contempla cada una de las etapas de producción, desde la idea de origen hasta su concreción escénica, y se ocupa de la selección de materiales, la composición y la puesta en escena de acuerdo al contexto de producción artística y las relaciones entre creador y público.⁴

De hecho, para que los estudiantes seleccionen un determinado espacio, el docente debe propiciar la construcción de categorías teóricas que permitan analizar: quiénes serían los posibles espectadores, qué institución estaría dispuesta a brindar sus instalaciones para el espectáculo, cómo serían las adaptaciones de la obra a los distintos espacios, cuáles serían los posibles medios de difusión, etcétera.

Es importante que la modalidad de trabajo propuesta se sostenga en el tiempo,⁵ de modo que los estudiantes ensayen, revisen sus prácticas y alcancen una visión completa de la puesta en escena y la gestión de proyectos en la comunidad. Estos aspectos potencian la apropiación del lenguaje teatral por parte de los jóvenes y su vinculación con prácticas propias del trabajo del actor.

En el marco de la materia, cuando se hace referencia a la producción, no se alude a la realización comercial sino a una instancia que contempla tres aspectos fundamentales: alcanzar, en forma grupal, un determinado fin (en este caso, la muestra del trabajo que se desarrolla); lograr un hecho artístico tangible y completo (en condiciones de presentarse ante un público); y la producción material de las necesidades que surjan para la puesta en escena (esto implica la búsqueda de recursos, la elaboración de vestuario, la construcción de escenografía, la difusión del espectáculo, entre otras acciones).

Resulta fundamental poner el acento en la repetición de una obra, para lo cual se consideran dos momentos de la producción escénica. Por un lado, la sucesión de los ensayos hasta que se presenta el espectáculo y, por el otro, el proceso de repetición de la obra –una vez que se estrena–, la adaptación a distintos espacios y la reformulación a partir de la presencia del público.⁶

MAPA CURRICULAR

Proyecto de producción en teatro se plantea como un espacio de composición, producción y proyección de un espectáculo teatral. Sus contenidos se organizan en cinco núcleos temáticos que pautan una cierta continuidad cronológica y agrupan dimensiones que comparten una misma premisa: el accionar del sujeto actuante –en vinculación con el espacio y los objetos– condiciona y construye la conducta en acto.

⁴ Las particularidades e intereses de cada grupo, y las posibilidades concretas de realización, signarán las características de los proyectos.

⁵ El sostenimiento de un proyecto de producción en Teatro durante el año, se genera sobre la base de la carga horaria prevista para este espacio curricular: seis horas semanales, organizadas en dos encuentros.

⁶ En el apartado *Orientaciones para la evaluación* se establece la cantidad de funciones que los estudiantes deben realizar para acreditar la materia.

Materia	Proyecto de producción en teatro
Año	6°
Núcleos temáticos	El proyecto. Punto de partida.
	El material.
	La producción ejecutiva.
	La puesta en escena.
	La obra y el público.

CARGA HORARIA

Proyecto de producción en teatro corresponde al 6° año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Teatro. Su carga horaria es de 216 horas totales; si se implementa como materia anual su frecuencia será de seis horas semanales.

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

- Sustener una propuesta de trabajo que propicie la producción por medio de la experimentación, la investigación y la profundización del lenguaje teatral.
- Proponer líneas de trabajo que permitan evaluar la viabilidad y sustentabilidad de un proyecto.
- Favorecer el análisis acerca del contexto barrial, vinculando la escuela con la comunidad.
- Seleccionar material teórico a partir del cual los estudiantes puedan conceptualizar saberes y fundamentar de manera oral y/o escrita la producción de proyectos teatrales.
- Abordar la producción escénica, junto con los estudiantes, teniendo en cuenta distintas formas de distribución del espacio y el lugar que ocupa el espectador.
- Construir situaciones didácticas que propicien la incorporación de los distintos lenguajes involucrados en el hecho teatral.
- Utilizar recursos didácticos que vinculen procedimientos constructivos de acuerdo a las intencionalidades de cada propuesta.
- Compartir estrategias para la construcción de un espectáculo teatral.
- Promover la continuidad de trabajo y el desarrollo sostenido en el tiempo que requiere la producción de una obra teatral.
- Propiciar espacios de discusión en donde los estudiantes desarrollen una mirada crítica ante la producción propia y de otros.
- Incorporar, con distintos grados de complejidad, el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad (NTICX) en la enseñanza del teatro.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Introducir en la producción escénica la mirada del espectador y el espacio escénico.
- Incorporar los componentes visuales y sonoros en la construcción del espacio, el tiempo escénico y la elección estética.
- Profundizar el trabajo escénico mediante los ensayos.⁷
- Comprender la puesta en escena como una síntesis que interrelaciona los diversos lenguajes: visual, verbal, sonoro y cinético.
- Elaborar una producción teatral de manera colectiva, a partir de la conformación de un equipo de producción.
- Comprender la importancia de la continuidad de trabajo y el desarrollo sostenido en el tiempo que requiere la producción de una obra teatral.
- Analizar los espacios, tiempos, modos de organización para la adaptación y transformación de la obra según el contexto de emplazamiento de la misma.
- Proyectar, individual o grupalmente, los momentos de un proceso de realización.
- Desarrollar la capacidad de discusión y consenso en la producción grupal.
- Fortalecer una mirada crítica ante la producción propia y de otros.

⁷ Se considera que los ensayos permiten apropiarse de los diversos modos de producción en arte.

CONTENIDOS

EL PROYECTO. PUNTO DE PARTIDA

- Estructura de una obra: conceptos clásicos y contemporáneos. La obra como unidad o fragmento.
- Formas de creación de la obra: a partir de la literatura dramática, la creación colectiva o las adaptaciones.
- Punto de partida: elección y análisis de los materiales, criterios compositivos, procedimientos constructivos. Definición del tema.

EL MATERIAL

- Lenguaje: selección y síntesis en función del género y estilo de la obra.
- Modos y métodos para generar el material. La experimentación y la investigación en acto.
- Modos de organización del material en función de cómo se planifique la producción teatral.

LA PRODUCCIÓN EJECUTIVA

- Planificación de la producción. Definición de roles. Planteamiento de objetivos. Previsión de plazos y recursos necesarios. Elaboración del cronograma de acciones. Proyección de la obra en el contexto sociocultural.

LA PUESTA EN ESCENA

- Espacio escénico: punto de vista (ubicación del observador). Espacios escénicos no convencionales: circulares, urbanos, otros. Espectador como partícipe de la escena.
- Idea de puesta en escena como concepto estético y artístico donde se integran los diferentes componentes de la obra.
- Rol del director; la mirada de afuera.
- Diferentes modos de abordaje de la música: incidental; utilización del silencio y la palabra. Trabajo interdisciplinario.
- Códigos del lenguaje visual bi y tridimensional. Elementos. Características del lenguaje en escena. Uso de la escenografía. Materiales. Texturas. Objetos. La iluminación como recurso de la puesta en escena.
- Traspaso de la obra al espacio escénico: las adaptaciones en relación con el espacio.

LA OBRA Y EL PÚBLICO

- Organización general de la muestra. Diseño de la estrategia de comunicación que permita difundir los proyectos de producción en teatro y las obras que resulten de ellos. Elaboración de productos comunicacionales en diferentes soportes y medios.
- Adaptación de la puesta en escena de acuerdo al espacio escénico real. Presencia del espectador. Espacio escénico y lugar del espectador. Presentación de la obra.
- Evaluación de la obra en tanto producto no cerrado; las modificaciones que pueden surgir a partir de la respuesta del público.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Durante el año en que se desarrolla este espacio curricular, se concretará un proyecto de producción en teatro que contemple diversas acciones. En una primera instancia, se reconocerán las posibilidades que existen para formular un proyecto y se definirán los roles de producción y la sustentabilidad en el tiempo de un mismo trabajo. El docente debe generar instancias de ensayo e investigación– tanto escénica como de contexto– por fuera del espacio y tiempo de la clase; debe asignar los roles que asumirá cada integrante del equipo y definir los procedimientos constructivos que requieren las producciones artísticas seleccionadas por los estudiantes.⁸

En un segundo momento, se emprenderán labores específicas en consonancia con los requerimientos que surjan de la obra de teatro. La idea es que los proyectos consideren lo trabajado previamente en la materia *Lenguaje Complementario*, sobre todo al momento de elaborar los objetos escenográficos, definir el vestuario, seleccionar la iluminación y la música, etcétera.

Resulta valioso que el docente presente alternativas que permitan a los estudiantes seleccionar un proyecto específico, para lo cual debe tener en cuenta los intereses del grupo, la viabilidad del proyecto, el lugar en donde se emplazará la obra, etc. No es necesario que el trabajo tome como punto de partida un texto escrito previamente; de hecho, la elección dependerá de las inquietudes estéticas de los jóvenes, las orientaciones que brinde el docente y las formas de producción elegidas, entre otros aspectos.

En el transcurso de esta instancia el docente encarna un doble rol: asume la dirección del proyecto y construye con los estudiantes criterios de selección de los materiales a abordar, las decisiones estilísticas y los modos particulares de producción que esta elección requiera. El docente–director explicita cuáles son las funciones que atañen a este rol y cómo se desarrolla el trabajo de la puesta en escena.

Al inicio del año, se sugiere investigar las posibilidades de construcción de una obra. Se considera valioso que sea el grupo de estudiantes quien decida y acuerde cuál será el modo de trabajo para luego seleccionar la temática y los procedimientos constructivos de la obra. Por ejemplo, si el espacio que se obtiene para realizar la obra es una plaza, la propuesta deberá adaptarse al teatro callejero; si es una cancha de básquet, los estudiantes y el docente decidirán si concretan una propuesta de teatro a la italiana o una obra que rompa con la cuarta pared.

De acuerdo a estas decisiones, también se deberá evaluar si resulta pertinente partir de un texto dramático o una creación colectiva y definir el público al que estará dirigida la obra (infantil o adulto, por ejemplo). En cada una de estas instancias, es fundamental que los estudiantes se sientan parte de las decisiones que se toman para que se apropien del proyecto.

Se sugiere que el docente piense el trayecto formativo en varias direcciones. No es necesario que todos los estudiantes se aboquen a la actuación, siendo recomendable incluso que ocupen distintos roles en el equipo. Esta elección y organización debe decidirse sobre la base de los

⁸ Los miembros del grupo deberían estar de acuerdo con los roles de producción que asumirán en el transcurso del proceso.

intereses de los jóvenes y no ser el resultado de la decisión del docente a partir de las capacidades que observa en ellos.

A modo de cierre, es importante que el proyecto de producción en teatro cuente con una instancia de repetición de las funciones. De este modo, los jóvenes comprenderán que la obra de teatro no es un proceso cerrado sino que crece, cambia y se modifica –al igual que reconfigura el trabajo del equipo– a partir del estreno y las sucesivas funciones que se realizan de ella.

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD

El Proyecto de producción en teatro aborda la escritura, la lectura y la oralidad, considerándolas aspectos fundamentales en la formación de estudiantes con capacidad para continuar con sus estudios superiores, ejercer ciudadanía y formar parte del mundo del trabajo.

En vinculación con la lectura, se propone indagar textos específicos de la disciplina y otros que, por sus temáticas, colaboren en la búsqueda de materiales para construir la producción en teatro que se defina. En este proceso, los estudiantes –junto con el docente– pueden seleccionar obras de literatura dramática, cuentos, novelas y poesías que oficiarán de disparadores para la tarea. Se sugiere también conceptualizar el trabajo que se realiza mediante el abordaje de textos teóricos vinculados a los géneros y los estilos, los procedimientos constructivos y las operaciones compositivas. Es importante profundizar la investigación acerca de la temática elegida para debatir y tomar posición en relación con ella.

Respecto de la escritura, se prevé la producción de documentos en los cuales los jóvenes fundamenten decisiones estéticas y registren sus trabajos de campo, como así también la elaboración de estrategias comunicacionales para la difusión de la obra.

Por último, en referencia a la oralidad, se propone que los estudiantes reflexionen acerca de las prácticas de construcción en ficción que vivencian, los modos de producción, circulación y la manera en que dichas prácticas construyen la identidad de los estudiantes. Desde esta perspectiva se sugiere que el docente fomente la formulación de preguntas e interpelaciones, la búsqueda de posicionamientos ideológicos por parte de los estudiantes y la contraposición de opiniones entre los autores de los textos.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

La evaluación, desde este enfoque de enseñanza, se considera como una instancia, un punto de partida dentro del marco social e institucional más amplio, que permite a los docentes –responsables de dicho proceso–corroborar el aprendizaje y revisar críticamente las propuestas, contrastándolas con las prácticas áulicas. No debe pensarse como una acción que se realiza al finalizar cada trimestre, sino que se ha de desarrollar durante el proceso de enseñanza. Es fundamental que se trabaje también en la culminación de cada núcleo temático, como corte en el proceso de aprendizaje, de modo que los estudiantes puedan realizar una síntesis de lo aprendido y el docente rediseñar sus estrategias de enseñanza y reelaborar el proyecto, entre otras cuestiones.

En este tipo de formación es importante realizar evaluaciones de los trabajos, en las cuales participen tanto el docente como los estudiantes; este aspecto contribuye al fortalecimiento de una mirada crítica por parte de los jóvenes y a la comprensión de conceptos.

Al inicio de las clases, el docente debe ser claro al momento de establecer y comunicar al grupo la modalidad de evaluación y las pautas para la acreditación, la calificación y la promoción. Para evaluar los aprendizajes deberá contemplar también la forma de trabajo de las clases regulares.

En esta instancia, es importante utilizar dispositivos o instrumentos que permitan verificar la incorporación de conceptos, como así también el desarrollo de la reflexión, la investigación y el análisis frente a un hecho artístico. Para ello, se sugiere que el docente observe la participación en el aula, la realización de trabajos que requieran una elaboración por fuera del tiempo de la clase, la incorporación de conceptos y criterios constructivos de la disciplina en las producciones y la realización de actividades grupales que permitan la discusión y el consenso.

Durante la evaluación de esta materia, en particular, se tiene en cuenta la autonomía que logre el estudiante en el desarrollo del trabajo de producción requerido. Cabe aclarar que para acreditar la materia los jóvenes deben realizar al menos dos funciones fuera del ámbito de la escuela.

Los criterios de evaluación se relacionan con aspectos puntuales y prácticas tales como:

- la construcción de entornos de ficción en espacios convencionales y no convencionales;
- la producción de presencia escénica y disposición corporal para el trabajo;
- el manejo de operaciones compositivas, géneros y estilos;
- el desarrollo de un trabajo sostenido en el tiempo, comprendiendo que ciertas profundizaciones en la construcción de una obra requieren de procesos complejos que dejan de lado la inmediatez;
- la incorporación a las producciones de nuevos materiales y componentes, su identificación y organización;
- el cumplimiento de las pautas de trabajo y el rol ejercido en el grupo;
- el desempeño activo y autónomo en la producción y análisis de los trabajos.

En el proceso de evaluación se pueden utilizar, entre otros, los siguientes instrumentos:

- la construcción de cuadros, tablas y guías para la elaboración y análisis de las producciones;
- la realización de trabajos escritos que den cuenta de la comprensión y utilización de los conceptos trabajados;
- la anotación de las devoluciones y sugerencias de modificación que el docente y los compañeros realizan al alumno.

BIBLIOGRAFÍA

- Barba, Eugenio y Savarese, Incola, *Anatomía del Actor*. México, Edar Ceballos, 1988.
- — —, *Hacia un teatro primero*. Buenos Aires, Artesur, 2006.
- Brook, Peter, *El espacio vacío*. Barcelona, Ediciones Península, 2003.
- Ceballos, Edgar (comp.), *Principios de dirección escénica*. México, Escenología, 1992.
- Gómez Redondo, Fernando, *El lenguaje literario. Teoría y práctica*. Madrid, Autoaprendizajes, 1996.
- Grotowski, Jerzy, *Hacia un teatro pobre*. México, Siglo XXI, 1994.
- Hetmon, Robert, *El método del Actors Studio*. Madrid, Fundamentos, 1998.
- Javier, Francisco, *El espacio escénico como sistema significante*. Buenos Aires, Leviatán, 1998.
- Pavis, Patrice, *El análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona, Paidós, 2000.
- — —, *Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires, Paidós Comunicación, 1997.
- Rowek, Federico (comp.), *Introducción técnica a los elementos de iluminación escénica*. Buenos Aires, Teatro Nacional Cervantes, 1994.

