

BACHILLERATO DE ARTE Y EXPRESIÓN

REFORMULACIÓN 2006

2º AÑO

EXPRESIÓN CORPORAL Y TEATRO

Carga horaria: un módulo de 2 hs.

Conformación de grupos: entre 15 y 18 alumnos.

FUNDAMENTACIÓN.-

Este nuevo espacio curricular, en el marco de la diversificación Arte y Expresión, presenta la particularidad de abordar el arte escénico atendiendo los aspectos corporales y la representación dramática.

La idea supone un concepto de apertura al mundo artístico y a la experiencia corporal y teatral propiamente dicha. No se trata aquí de transmitir un saber en forma expositiva sino lograr que el alumno - luego de integrar nociones básicas sobre la expresión corporal y el teatro - desarrolle sus habilidades en el campo de la expresión dramática a la vez que vaya procesando un autodescubrimiento de sus posibilidades artísticas.

La propuesta educativa, contemplará la persona en su totalidad, abordando a través de actividades corporales expresivas, conceptos como creatividad, representación, interpretación, lo imaginario, la sensación, aspectos que conforman la unidad indivisible del ser.

En las actividades corporales, la cuestión reside en asegurarse que la propuesta sea significativa, no conceder prioridad a los contenidos per se sino a los procesos cognitivos desencadenados a partir de la situación de aprendizaje. Para ello no se puede perder la significatividad de los aprendizajes que en muchos casos está en relación con los intereses lúdicos, expresivos recreativos, que habitualmente operan como “puerta de acceso” habilitantes de procesos más complejos.

En la adolescencia, el teatro adquiere especial relieve, al permitir al alumno una exploración e interpretación más profunda de sí mismo y de la realidad circundante, ayudándole a tomar decisiones personales que sirvan para su autoafirmación y el establecimiento de un diálogo más razonado y efectivo con la sociedad.

Este tipo de actividades involucra al alumno de forma integral posibilitando la inclusión de un amplio abanico de técnicas artísticas y de trabajo corporal de otras áreas del currículo.

La actividad dramática en el centro educativo coincide con el teatro en la necesidad de proyección de la personalidad en roles y personajes que desarrollan un conflicto en situaciones hipotéticas, pero mientras que el teatro se define como una actividad profesional a realizar frente a un público, la actividad en el centro educativo se caracteriza por ser un proceso de comprensión y expresión que resulta formativo en su desarrollo para un público, fundamentalmente conformado por pares.

Este proceso debe estar planificado y estructurado de acuerdo con unos objetivos que pongan en relación el desarrollo de las capacidades comunicativas y creativas de los alumnos con actitudes solidarias y de respeto a las ideas de los demás, y que no olviden el carácter estético, ideológico y de trabajo seriamente planificado que el término teatro encierra.

La concreción de esta propuesta podría tener en cuenta todas las opciones anteriores, viviéndose en un proceso de representación de roles, de exploración del mundo de las ideas y de las emociones, y de relacionamiento con otros. También sería conveniente llegar a codificar los resultados de esa experimentación, en la medida de lo posible mediante técnicas específicas, de forma tal de compartir los resultados con los demás.

El trabajo cooperativo en esta asignatura resulta fundamental, pues el logro de las premisas iniciales depende sustancialmente de las relaciones que en el grupo se establezcan. Las actitudes flexibles, solidarias y tolerantes se fomentan a lo largo de un proceso de trabajo tendente a un resultado colectivo, por ello resultan determinantes. Este esfuerzo, por otra parte, ayuda al alumno a la construcción de su propia imagen, valorando el trabajo que realiza y su implicación en las decisiones del grupo.

De todo lo anteriormente expuesto, podríamos inferir una concepción de actuación escénica, basada en su especificidad pedagógica. Esta consiste en un proceso interpersonal de análisis y simbolización de la realidad propia y circundante. Las personas que lo realizan se implican en su totalidad, a través del empleo físico de su cuerpo y de su voz y de todo el acervo de pensamientos y emociones que la imaginación y la memoria procuran.

OBJETIVOS.-

Que el alumno logre

- integrar nociones básicas sobre teatro y expresión corporal
- desarrollar sus habilidades en el campo de la expresión dramática a la vez que vaya procesando un autodescubrimiento de sus posibilidades artísticas.
- promover la formación sensible e imaginativa del adolescente, la responsabilidad y el respeto por la labor colectiva, la perseverancia y los logros compartidos.
- expresar su potencial creativo y desinhibición mediante juegos y ejercicios de interrelación con sus pares.
- potenciar el uso de los diferentes sentidos, en base a su conocimiento y con criterio estético, a través de la exploración de la diversidad de manifestaciones corporales.
- tener un acercamiento a los hechos culturales, como espectador y como actor.
- participar protagónicamente e integrarse de forma activa y placentera en un grupo superando las dificultades que supone la expresión espontánea de ideas y sentimientos de uno mismo y la aceptación de las manifestaciones de los demás.

CONTENIDOS.-

Nociones básicas sobre expresión corporal y representación escénica

- El alcance y la proyección de la expresión espontánea de ideas y sentimientos.
- La relación dramática con el objeto y el uso del espacio.
- El valor educativo de estas actividades.

1.-El cuerpo

- Concientización del esquema corporal
- El cuerpo en movimiento : desplazamientos, coreografías, etc.
- Relajación: respiración y tensión muscular.
- El lenguaje corporal y la gestualidad.
- La emisión de sonido: impostación y ortofonía).
- El uso y el manejo expresivo de la voz

2.-La representación.-

- La observación: percepción y memoria.
- La observación y la imitación (tempo/ritmo, actividad, máscara natural, recursos plásticos y objetos).
- Lectura dramatizada
- Los componentes elementales:
 - Argumento y Tema,
 - Conflicto,
 - Personajes.
 - El análisis de los rasgos de carácter (deseos e intenciones).
- Prácticas y técnicas de representación
- Ejercicios de actuación.
- Otros lenguajes artísticos asociados al teatro.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS.-

Se recomienda al docente tener especial atención en contextualizar esta propuesta al medio que rodea al alumno, ya sea en el propio liceo como en la comunidad. La integración en y con la comunidad permite desarrollar y consolidar la identidad y el sentido de pertenencia. En este sentido el conocimiento del contexto y la inserción en él, así como las oportunidades de comunicación y expresión de los alumnos tendrán como marco el momento histórico y la cultura juvenil a la que pertenecen.

A continuación presentamos una serie de acciones pedagógicas y didácticas que enmarcan la actividad de esta asignatura. No se trata de una presentación en orden secuencial, sino que por el contrario el docente elaborará su planificación incluyendo estas u otras acciones que considere pertinente.

- Improvisación corporal: roles, personajes, imágenes, sonidos entre otros, representación dramática.
- Práctica de juegos de percepción y memoria sensorial.
- Apropiación de gestos, acciones o actividades de personas de dentro y fuera del grupo.
- Realización de juegos de distensión muscular que contribuyan a la tonificación muscular y al desarrollo psicomotor.
- Control de la respiración y de la distensión muscular para favorecer un estado físico y anímico que estimule la capacidad perceptiva y expresiva del alumno.
- Realización de procesos de carácter desinhibidor y expresivo tendentes a relacionar lo emocional y lo corporal a través del gesto y del movimiento en el espacio.
 - Experimentación con los propios recursos corporales o con ayuda de elementos plásticos para crear externamente un personaje.
- Utilización de técnicas de lenguaje gestual, normalmente sin palabras, y que requieran un entrenamiento corporal.
- Exploración sobre las posibilidades expresivas de la intensidad, el volumen y el timbre de la voz realizando ejercicios de emisión de sonidos, palabras y frases, atendiendo a los cambios en inflexiones,

- pausas o ritmos y a las diferentes emociones que esto produce en el oyente.
- Realización de juegos de concentración (en pareja o en grupo) basados en juegos de repetición simultánea o conclusión de acciones.
 - Sonorización de ambientes efectuada con los propios recursos de fonación y producción de sonidos con los medios e instrumentos a su alcance.
 - Expresión de hechos, acciones, situaciones ficticias o reales.

RECOMENDACIÓN.-

Dada la población destinataria de esta propuesta, el docente tendrá especial cuidado en el manejo de las situaciones en las que el alumno siente y se expresa, para que estas no se cierren en sí mismas, sino que se proyecten en el acto comunicativo.

Lo axiológico es un componente fundamental en el hecho educativo, por lo cual también se atenderá especialmente.

La finalidad de las actividades es la repercusión en el público.

EVALUACIÓN.-

En el marco de coherencia, viabilidad y consistencia de la propuesta programática, la evaluación procesual debería integrarse con los siguientes aspectos:

Asiduidad

Actitud : compromiso, responsabilidad del trabajo individual y en equipo.

Competencias dentro del área.

Conocimientos y desarrollo del potencial expresivo y otras capacidades marcadas en los objetivos.

En las diferentes instancias de trabajo se promoverá la autoevaluación y la coevaluación.

Las Pruebas Semestrales, dada la esencia de esta asignatura, deberán comprender la evaluación conceptual de manera escrita, y la evaluación práctica en forma de resolución de consignas.

La primera prueba semestral será el medio por el cual el docente revisará el proceso de enseñanza que se ha venido desarrollando y en consecuencia tomará las decisiones pertinentes para continuarlo.

La segunda prueba semestral, podrá incluir la globalidad de los contenidos trabajados de tal manera que se pueda evaluar al finalizar el curso los avances que ha tenido el alumno y el grupo con respecto a la construcción e incorporación de un campo de conocimiento nuevo.

En caso del alumno libre deberá rendir una Prueba Especial que comprenda una resolución escrita y una práctica.

La resolución escrita comprenderá las nociones básicas del marco teórico específico trabajado en el curso.

En la parte práctica se le pedirá la resolución básica de algunos ejercicios elementales trabajados en el año.

Para ello el alumno solicitará orientación y pautas previo a la instancia de examen.

BIBLIOGRAFIA.-

- Alvarez- Novoa, c. Dramatización: el texto en el aula. Barcelona. Octaedro 1995.
- Antúnes, C. Manual de técnicas de dinámicas de grupo, de sensibilización y lúdico-pedagógicas. Bs. As. Lumen. 1989.
- Bally, G. El juego como expresión de libertad. México. Fondo de Cultura Económica. 1992.
- Cañas, J. Actuando, guía práctica para jugar contigo al teatro. Barcelona. Octaedro. 1993.
- Cañas, J. Didáctica de la expresión dramática: una aproximación a la dinámica teatral en el aula.. Barcelona. Octaedro. 1992.
- De Toro, Fernando. Semiótica....teatro.
- Dota, G. Teatro y público. Bs. As. Cía. General Fabril Editora. 1961.
- Eisner, E. El ojo ilustrado. Bs. As. Paidós 1990.
- Eisner, E. Procesos cognitivos y currículo.
- Garner, H. Educación artística y desarrollo humano. Barcelona. Paidós. 1994.
- Hernández Sagrados, I. Jugando a ser. Salamanca. Amaru 1991.
- Laferriere, G. La improvisación pedagógica y teatral. Bilbao. Ega. 1993.
- Perez Oliva, P. Iniciación al teatro popular. Madrid. Doncel. 1973
- Poveda, D. Creatividad y teatro. Madrid. Marsea. 1973
- Rincón, F y Sánchez Enciso, J. La fábrica de teatro. Barcelona. Teide. 1996.
- Rodari. G. Gramática de la fantasía. Barcelona. Aliorma 1991.
- Siegfried Helchinger. El teatro desde Bernard Shaw hasta Bertold Brecht. Cía Gral. Fabril Editora, BS As 1959.
- Stanislavski,C. El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias. Bs.As. Edit. Quetzal. 1979
- Stanislavski, C. El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación. Bs.As. Edit. Quetzal. 1979.
- Stockoe, P. Expresión corporal. Bs. As. Ricordi.
- Vega, R. El teatro en la comunidad. Argentina. Espacio Editorial. 1993.
- Vygotski, K. Psicología del arte. Editorial Barral.