

PROGRAMA DE TEATRO

3º BACHILLERATO - OPCIÓN ARTE Y EXPRESIÓN - REFORMULACIÓN 2006

El Teatro es la modalidad reflexivo-expresiva que promueve la acción.

FUNDAMENTACIÓN.-

Esta asignatura, que tiene como antecedente en el 2º año del Bachillerato de Arte y Expresión, Expresión Corporal-Teatro, pretende dar en el último año de ciclo un avance en la especificidad de la actividad teatral.

Las actividades inherentes a esta disciplina habilitan que los estudiantes exploren, descubran y potencien sus propias posibilidades expresivas en una interacción enriquecedora. Esta mirada en los aprendizajes teatrales y artísticos - lejos de promover “estrellas”, actitud que deforma el sentido valorativo de los jóvenes - fomenta la funcionalidad creativa y artística porque desarrolla el pensamiento divergente e inventivo, la capacidad de tomar decisiones fundamentadas y actitudes de tolerancia y respeto por la posibilidades y dificultades propias y ajenas.

Cuando se enseña y se aprende teatro, profesor y alumnos proyectan algo para producirlo. El profesor de teatro es el animador, promotor, y ordenador de las experiencias de aprendizaje. El texto escrito es tratado como un elemento que sólo se convertirá en teatral en la medida que los jóvenes lo exploren, lo accionen y lo re-elaboren desde sus propias vivencias.

El teatro y el lenguaje teatral es un espacio ideal para desarrollar contenidos actitudinales como la tolerancia, la aceptación de la diversidad, la no-discriminación y el respeto por las opiniones ajenas.

Es en el juego teatral que los alumnos pueden ensayar diversas posibilidades y representar situaciones que les permitan comprender el punto de vista de los otros y tener que comprometerse con el rol que desempeñan.

En el proyecto grupal, el grupo trabaja en común, Se facilitan los procesos mutuamente. Es conveniente que se acepten las propuestas de todos para explorarlas, analizarlas, re-elaborarlas. La interacción deberá basarse en la comunicación, la reflexión, la creatividad para resolver situaciones (aspecto clave para el desarrollo de las personas) el respeto por el otro, el ejercicio del espíritu crítico.

En este curso, **de acuerdo a los niveles de logrados esperados en los estudiantes de Educación Secundaria**, es ineludible profundizar en la apropiación de la técnica y el dominio del código teatral. Teatralidad, qué es lo que hace a la especificidad teatral, según Patrice Pavis en el Diccionario del Teatro, por la resolución estética y por la investigación textual y contextual para llegar al montaje de espectáculos teatrales de pequeño formato (micro dramaturgia) o a montajes interdisciplinarios performáticos.

Las competencias básicas que los aprendizajes del teatro desarrollan son:

* para integrar los códigos comunicacionales de la palabra y la acción

* para ficcionalizar, para producir pensamiento estético.

*para pensar creativamente, en el entendido de la capacidad de adaptación a situaciones nuevas a partir de la unicidad de cada uno en relación con el contexto y con una disposición afectiva específica que provoca procesos de pensamiento para llegar a una solución

* para dramatizar, como juego de conflictos y resoluciones

- para actuar éticamente, el aprendizaje teatral genera en los jóvenes un impacto modelador en la conducta.

En este sentido, se reiteran los conceptos vertidos como objetivos centrales en el anterior Curso de Expresión Corporal y Teatro, a saber:

OBJETIVOS.-

1) Desarrollar el potencial expresivo y la participación protagónica del alumno. Lograr la desinhibición mediante juegos y ejercicios de interrelación entre los participantes. Integrarse de forma activa y placentera en un grupo de trabajo superando las dificultades que supone la expresión espontánea de ideas y sentimientos de uno mismo y la aceptación de las manifestaciones de los demás.

2) Fomentar la educación sensible e imaginativa del adolescente así como el desarrollo de la responsabilidad y el respeto por la labor colectiva. Valorar la importancia del trabajo colectivo en producciones de animación o montaje de un espectáculo donde la perseverancia en el trabajo a largo plazo tiene como resultado el éxito de todo el grupo.

3) Interpretar, conociendo y practicando de forma sistemática, técnicas de representación que suponen, fundamentalmente, el control del gesto y de la voz, la relación dramática con el objeto y el estudio del uso del espacio. Integrar al alumno, en forma activa, a la experiencia teatral. Que el alumno logre reconocer sus capacidades físicas y vocales mediante ejercicios de actuación.

4) Promover la capacidad crítico reflexiva, la formación estética y una educación básica integral sobre el fenómeno teatral. Analizar conceptos, temas o sucesos del entorno personal, social y cultural y expresar la percepción de estos hechos a través de la proyección de la personalidad en roles y personajes, dentro de una estructura simbólica real o ficticia partiendo de un esquema de improvisación dramática.

5) Generar, desarrollar y estructurar ideas de forma coherente con respecto a un conflicto entre personajes en un lugar y tiempo determinados, procurando que éstas sean comprendidas por los demás al presentarlas.

6) Conocer y utilizar textos de la literatura para analizar y comprender su estructura formal, sus contenidos temáticos y sus valores estéticos en relación a la tensión dramática, posibilitando su lectura dramatizada o posterior puesta en escena.

7) Integrar de forma armónica otros lenguajes artísticos asociados al teatro, en especial los medios de expresión visuales, plásticos, acústicos y musicales.

8) Participar en los espectáculos teatrales disfrutando y valorando los diversos elementos que constituyen la representación, siendo capaces de manifestar un juicio razonado sobre ellos y relacionándolos con otras manifestaciones artísticas.

9) Asimismo, en esta etapa se considera importante: a) profundizar en la apropiación de la técnica y el dominio del código teatral.; b) dar prioridad y fortalecer el eje pedagógico de la apropiación del código teatral ; c) favorecer la libre expresión; d) fortalecer actitudes de solidaridad y cooperación.

e) Estimular a la realización de montaje de espectáculos teatrales de pequeño formato o montajes interdisciplinarios performáticos.

SUGERENCIAS METODOLOGICAS.-

Es muy importante que las actividades permitan, mediante el juego dramático, revisar críticamente la realidad y ensayar con espíritu reflexivo acciones reparadoras a partir de improvisaciones grupales.

Calidad del proceso y calidad del producto son igualmente importantes y deberían estar profundamente relacionadas. Para que la inclusión pedagógica del teatro se vuelva significativa, se debe articular el cumplimiento de actividades con la riqueza de los procesos y análisis del mismo.

Es importante que los contenidos no se transmitan por memorización y definición de los mismos, si no por la apropiación de los mismos, en la práctica, dotando de significación con la guía del docente, como columnas vertebrales del aprendizaje, que sostienen la reflexión anterior y o posterior a los procesos vivenciales.

Es el docente el que maneja con claridad y solvencia los marcos teóricos, los fundamentos y las denominaciones específicas, y busca en los estudiantes experiencias que posibiliten comprender los conceptos.

A continuación se presenta una serie de propuestas de transferencia posible al aula.

Juegos:

- *Realización de juegos de distensión muscular (saltos, carreras, volteretas, etc.) que contribuyan a la tonificación muscular y al desarrollo psicomotor.
- *Realización de juegos de concentración (en pareja o en grupo) basados en juegos de repetición simultánea o conclusión de acciones.
- *Práctica de juegos de percepción y memoria sensorial.
- *Imitación de gestos, acciones o actividades de personas de dentro y fuera del grupo.
- *Sonorización de ambientes efectuada con los propios recursos de fonación y producción de sonidos con los medios e instrumentos a su alcance.
- *Ejecuciones rápidas de movimientos que conlleven la disposición de los participantes en círculo delimitando una zona para hacer demostraciones por turnos, de acciones improvisadas sobre un tema sugerido.
- *Realización de desplazamientos (andar, correr, etc.) siguiendo itinerarios o deteniéndose en lugares específicos.
- *Representación de personajes y acciones siguiendo esquemas de desplazamientos marcados por líneas rectas, curvas, onduladas, etc.
- *Contactos de forma variada con el cuerpo y desarrollo improvisado de acciones a partir de módulos escénicos.
- *Elaboración en grupo de acciones secuenciadas, en las que puedan alternarse diversos tiempos musicales, a partir de un esquema rítmico.
- *Realización de juegos sobre acciones secuenciadas gestuales o posturales.
- *Utilización de recursos espaciales, corporales y sonoros para representar el paso del tiempo.
- *Elaboración por parejas de propuestas basadas en el esquema acción-reacción.
- *Realización de acciones con claves simples relacionadas con deseos primarios.
- *Realización de cuadros escénicos a partir de una propuesta gestual individual y la inclusión rítmica de los otros participantes.

*Desarrollo y fijación del argumento de una historia dramatizable a partir de un estímulo (juego, ocurrencia de los participantes, acontecimientos del entorno, noticia informativa, elemento plástico o musical, texto, filmación, etc.).

EL docente podrá, también, abordar trabajos de búsqueda, por ejemplo:

*Recopilación y ordenación sistemática de datos sobre profesionales de la interpretación aumentando el conocimiento y la afición por el hecho teatral.

*Recopilación y ordenación sistemática de datos sobre la evolución del espacio escénico, en relación con el tipo de espectáculo que se representa y las posibilidades de visibilidad y audición de los espectadores.

*Recopilación sistemática de material gráfico y audiovisual sobre músicos y escenógrafos, así como de los estilos artísticos que representan.

CONTENIDOS

1 EL PERSONAJE

El cuerpo: instrumento expresivo del intérprete.

*La relajación (respiración y tensión muscular).

*La observación (percepción y memoria).

*El cuerpo en movimiento (psicomotricidad, desplazamientos y coreografías).

*La postura y el gesto significativo (secuencia y codificación).

*La emisión de sonido (la impostación y la ortofonía).

La caracterización: Construcción interna y externa del personaje.

*La observación e imitación (tempo/ritmo, actividad, máscara natural, recursos plásticos y objetos).

*La codificación de los comportamientos humanos (prototipos simbólicos y alegóricos).

*El análisis de los rasgos de carácter (deseos e intenciones).

Improvisación

*Exploración grupal de una idea, tema o situación asumiendo o encarnando roles y analizando las relaciones que se establecen entre ellos dentro de un esquema espacio-temporal establecido previamente.

Técnicas

*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.

*Utilización de técnicas de lenguaje gestual, normalmente sin palabras, y que requieran un entrenamiento corporal.

*Experimentación con los propios recursos corporales o con ayuda de elementos plásticos para crear externamente un personaje.

*Investigación 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.

Actitudes

Desinhibición y espontaneidad de gestos, voz y movimiento.

Valoración del mundo interior como lugar de reconocimiento de uno mismo y como fuente de posibilidades expresivas.

Valoración del propio cuerpo y conocimiento de sus posibilidades comunicativas.

Respeto hacia los demás, analizando situaciones, superando prejuicios y contrastando puntos de vista.

Sensibilización ante el hecho de que la calidad en la respiración y en la fonación contribuyen a mejorar la comunicación oral.

Valoración de la interpretación como un trabajo sistemático, creativo y placentero.

2. EL ESPACIO

Desplazamientos: El movimiento como resultado de la intención y del carácter del personaje.

*El recorrido (ritmos y calidades).

*El encuentro (adaptación y conflicto).

*La planificación del desplazamiento (esquemas y guionización).

El objeto: La acción y la actividad en la relación con el medio.

*La relación con el objeto (sensorial y emocional).

*La determinación del medio (relación con el lugar).

*La planificación del medio (diseño y ejecución).

El espacio: El espacio escénico como resultado de la relación de la acción dramática y el espectador.

*El círculo (la participación).

*El escenario (la observación).

*El espacio abierto e insólito (la sorpresa).

Improvisaciones.

*Realización de esquemas de desplazamiento.

*Creación de personajes a partir de la relación con un objeto de uso cotidiano o de desecho.

*Manipulación de objetos ligados a la historia del manipulador.

*Evocación de recuerdos y emociones.

*Localización de espacios escénicos no convencionales para la representación de acciones o escenas previamente estudiadas.

Técnica.

*Elaboración de esquemas de desplazamientos (entradas, salidas, recorridos, encuentros y paradas de personajes en una acción o escena concreta).

*Elaboración de esquemas de escenografías.

*Improvisaciones adecuadas a la lógica de la acción y al lugar donde ésta se desarrolla.

Actitudes

Interés por organizar el espacio de acuerdo a unas necesidades específicas y mostrando un criterio armónico en la realización.

Participación activa y espontánea en actividades que implican demostraciones voluntarias de ejecución de ideas.

Interés por organizar grupalmente actividades teatrales y acciones, con distintos objetivos y razones, en los espacios que ofrece el entorno

Valoración de la dimensión funcional y estética del espacio escénico y de los elementos escenográficos.

3. LA ACCION

Conceptos

Tiempo: La alternancia rítmica entre la acción y la no-acción.

*Ritmo (aceleraciones, desaceleraciones y pausas).

*Tiempo simbólico (definición y transformación del espacio).

Conflicto: La aceleración, crisis y resultado de una acción.

*Acción/reacción (adaptación a una propuesta).

*Deseo y su negación (protagonismo y antagonismo).

*Acción interna y externa (pensamiento y acción).

Improvisación.

*Desarrollo y exploración de un conflicto (protagonista, antagonista, relación, espacio, tiempo).

*Búsqueda de acciones que den sentido a un texto sin acotaciones y susceptible de múltiples interpretaciones.

*Creación de una escena por analogía con el texto.

Actitudes

Sensibilización y vivencia temporal.

Valoración del sentido del ritmo como experiencia interna o como estímulo externo.

Disposición abierta y receptiva ante cualquier propuesta de acción.

Actitud explorativa y no dogmática o inmovilizadora ante la vida.

Valoración de una obra teatral a partir del ritmo de desarrollo del conflicto representado.

4. TEXTO

Conceptos

Argumento: Desarrollo lineal de la estructura dramática.

*Génesis y estructuración de ideas (la creación).

*Sistemas gráficos de registro (la guionización).

Tema: Ideas y significados implícitos en la trama.

*Análisis de la acción (comprensión y expresión del texto).

*Análisis de la estructura (texto y subtexto).

*Análisis de las motivaciones de los personajes (objetivos y motivaciones).

*Análisis del lenguaje (lo literario y lo dramático).

Técnica.

*Realización de guiones a partir de las improvisaciones del grupo.

*Lecturas expresivas de textos (intencionalidades, simbolismos, emblemas, metonimias, analogías).

*Análisis de un texto dramático diferenciando la estructura externa de una obra (actos, escenas, cuadros, diálogos y acotaciones) de la estructura interna (ritmo de desarrollo de un conflicto entre personajes).

*Creación de escenas o de una obra teatral siguiendo los preceptos básicos de la estructura de un texto tipo.

Improvisación.

*Recreación de textos dramáticos mediante la transformación de escenas tipo.

Actitudes.

Valoración de la expresión como vehículo de interacción con el medio.

Análisis crítico ante los procesos sociales.

Predisposición a tomar en consideración la representación teatral como proceso de una planificación sistemática.

5. MEDIOS EXPRESIVOS NO ESPECIFICOS

Lo visual.

*Plástica del espectáculo (elementos formales y sistemas de representación).

*La luz (efectos dramáticos y tecnología).

*La imagen (recurso formativo, dramático y tecnología).

El sonido.

*Música del espectáculo (composiciones musicales y coreografías).

*Sonorización (ambientaciones y tecnología).

Otros procesos técnicos aplicados.

*Procesos de elaboración (diseño y ejecución de modelos).

*Instalaciones (proyectos y ejecución de modelos).

Procedimientos.

Técnica

- *Dibujo de esquemas de desplazamiento utilizando puntos, líneas y color como valores significativos.
- *Utilización de diversos materiales para realizar elementos de caracterización planos o tridimensionales.
- *Improvisación o montaje de escenas con proyección sobre una pantalla de luz, diapositivas o diaporamas sirviendo dicha proyección como fondo escenográfico.
- *Elaboración de modelos escenográficos y maquetas, teniendo en cuenta el efecto de la perspectiva sobre el observador.
- *Elaboración colectiva de escenografías y vestuario.
- *Manipulación de objetos animados con fines dramáticos.
- *Realización de trabajos de iluminación expresiva de escenas.
- *Grabaciones en cintas magnéticas de audio y vídeo de procesos de trabajo o de ensayo.
- *Creación de esquemas rítmicos, canciones y composiciones musicales como juego dramático o elemento de montaje.

Actitudes

Valoración del hecho teatral como un proceso interdisciplinar donde todas las artes convergen en su aplicación.

Valoración de las posibilidades estéticas que los recursos tecnológicos ofrecen.

- e investigación de las posibilidades expresivas y dramáticas de los medios audiovisuales.

6. MONTAJE

El grupo

- *La cohesión del grupo (cooperación y liderazgo).
- *La rotación de funciones (observación desde fuera e interpretación).

La idea.

*El análisis (necesidades, grupos y plazos).

*La reelaboración (ensayos y producción).

*La muestra (realización y evaluación).

*El público (comunicación y espacio).

*Procedimientos

Juegos.

*Realización de juegos de dinámica grupal.

Improvisación.

*Realización de ensayos de aproximación a las situaciones y personajes del guión.

Técnica.

*Discusión y análisis en grupo de las necesidades del montaje de una obra (tipo de montaje, espacio escénico, materiales, reparto de responsabilidades, calendario, financiación, etc.).

*Diseño y elaboración en grupo de: espacio escénico (escenografía), espacio técnico (iluminación, sonido, efectos especiales), elementos de caracterización de los personajes (vestuario y maquillaje) y utillería necesaria para la representación

*Realización de ensayos de mesa.

*Coordinación y ajuste de las tareas de los diferentes equipos involucrados en la representación.

*Realización de carteles, anuncios, etc. y estudio de su posterior emplazamiento para informar sobre el montaje de la obra.

*Realización de muestras del trabajo del grupo (exposición de procesos o ejercicios del taller de teatro, actividades de apoyo a otras áreas, etc.

*Comentario y discusión en grupo de los trabajos realizados.

Actitudes.

Constancia en la participación en las tareas cooperativas.

Valoración de los diferentes roles que intervienen en la realización de cualquier actividad teatral.

Análisis crítico y objetivo frente al propio trabajo y al de los demás.

Valoración de las representaciones como producto del esfuerzo de todo un equipo.

Respeto y compromiso por los plazos de ejecución de un trabajo

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 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.-

- Bartis, Ricardo. Cancha con niebla. Atuel Teatro. 2006
Bauman, Zygmunt. Modernidad Líquida. F.de Cult. Económica. 2003
Bauman, Zygmunt. Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. F.C.E. 2007.
Chejov, Anton, Sin trama y sin final. 99 consejos para escritores. Alba. Clásica. 2002
Didáctica del Teatro 1 y 2. Autores varios. Serie estudios teatrales. Instituto Nacional del Teatro. Argentina. 2003 (Ester Trozzo, Luis Sampedro, Sara ,Torres, Gloria Tapia, Graciela Gonzáles, Laura Bagnato, Sandra Viggian)
Donnellan, Declan. El Actor y la Diana. Resad. 2004
Fo, Darío. Manual mínimo del actor. Ed. Senac. San Pablo. 1999
Hagen, Uta. Un reto para el actor. Alba. Artes Escénicas. 2002
Johnstone, Keith. Improvisación y el teatro. Ed. Cuatro vientos. 1990
Pavice, Patrice. Diccionario del Teatro. Ed. Paidós. 1996
Pavice, Patrice. El análisis de los espectáculos. Ed. Paidós. 2000
Pavlovsky, Eduardo. La etica del cuerpo. Atuel Teatro. 2004.
Stanislavski, Konstantin. Obras Completas. (Cinco Tomos) Quetzal. 1993
Steiner, George. La muerte de la tragedia. Azul. 2001
Tantanian, Alejandro. Dramaturgia. Libros del Rojas. 2005
Valenzuela, José Luis. Antropología Teatral y acciones físicas. Notas para el entrenamiento de un actor. Instituto Nacional del Teatro. 2000.
- Artículos sobre actuación y dramaturgia contemporánea de:
Jorge Dubatti, Sanchís Sinisterra, Daniel Veronese, Alejandro Catalán. Revista El Picadero. Instituto Nacional del Teatro. Argentina. 2006-2007.