

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
ESCUELA SECUNDARIA
Programa de estudio

ESPACIO ARTÍSTICO

DISCIPLINA: TEATRO

NIVEL ACADÉMICO: 1er Año A y B.

DOCENTE: Raquel Romero Acuña

CICLO LECTIVO: 2025

Fundamentación

El arte desarrolla en el ser humano su potencial creativo, ayuda al adolescente a conformar su personalidad, a diferenciarse del resto destacando sus cualidades personales, y al mismo tiempo, valorarse a sí mismo y respetar al otro, sin comprometer su esencia.

El teatro es un facilitador de herramientas sociales fundamentales para la convivencia (comunicación, expresión, empatía, etc.), pone de manifiesto problemáticas propias de la edad, y específicas de la comunidad a la que pertenecen.

El teatro posee saberes que brindan al hombre una herramienta de construcción y exploración de su existencia y del mundo.

Las formas de la materia prima del teatro **-cuerpo, espacio, tiempo-**, sólo pueden ser advertidas en esa poética particular construida en la presencia simultánea que ocurre en la escena, estando en contacto con ella, en «convivio».

Estudiar *haciendo* no sólo es una forma de concebir el aprendizaje y la enseñanza sino un modo de entender el saber teatral como un territorio de conocimientos específicos que solamente pueden ser adquiridos en la frecuentación de la escena.

El juego dramático recupera el vínculo, la pulsión, el deseo, la dimensión del otro.

La acción *-que todo juego dramático promueve-* puede prescindir de objetos, y como actividad pone en relación directamente a los seres humanos entre sí, y los muestra en su diferencia y complementariedad.

Formar el pensamiento crítico y construir una mirada reflexiva sobre la producción teatral contemporánea, sobre los sistemas de representación de los jóvenes, sobre sus formas de vida y la de otros, permite entender los problemas de una comunidad y buscar soluciones.

El juego dramático conduce al que aprende a tomar posesión de sus recursos expresivos. Teatro es comunicación, acción, ficción. Es una convención mediante la cual queda establecido que los espectadores están dispuestos a creer lo que hacen y dicen los actores. Este juego de ficción simbólica activa capacidades de observación, fabulación, socialización. Representar es jugar a convertirse en otro, es explorar lo diferente de uno mismo.

Esto requiere un esfuerzo de autoconocimiento, de conocimiento de los otros y de capacidad de adaptación a situaciones nuevas.

El alumno que vivencia juegos dramáticos y construye aprendizajes estéticos-expresivos, tiene desde la escuela una invaluable oportunidad de desarrollar su mundo interno, sus capacidades relacionales y el pensamiento divergente.

Es una oportunidad de conocer y de entrar en relación. Es un espacio para expresarse libremente, sentir el placer de crear, probar caminos alternativos para el pensamiento y

desahogar dificultades emocionales y sentimientos confusos tan propios en el adolescente.

Es parte de la salud mental de las personas no dejar nunca de jugar.

El juego dramático se presenta para el adolescente como un espacio socialmente permitido para expresar temores, fantasías, conflictos y agresividades, sin temer la reprobación adulta.

Por todo esto podemos afirmar que el teatro como contenido curricular no es una materia más ni otra forma de dar las materias de siempre. Es un objeto de conocimiento posibilitador de que los sujetos se involucren con un proceso comprometido de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta las profundas necesidades propias del desenvolvimiento humano.

Un facilitador de la alfabetización multiestética

La representación teatral se caracteriza por integrar todas las otras artes: música, literatura, plástica, arquitectura, danza, etc. Y promueve entre ellas procesos interactivos de síntesis. En una obra de teatro, los diferentes códigos artísticos interactúan reforzando semióticamente, desde su propio lenguaje, es un discurso único con múltiples puertas de entrada sensoriales, afectivas e intelectuales.

Desde el teatro, a partir de un texto prefijado o improvisado como soporte de significación, se puede explorar la música para decir, la luz y el color para sugerir, el lenguaje para construir climas, la danza y la expresión corporal para resignificar el espacio. El teatro permite la exploración contextualizada y significativa de los diferentes códigos artísticos facilitando la alfabetización estética, ancestral deuda de nuestro sistema educativo tradicional.

En conclusión, estas dos cualidades fundamentales: su compromiso con la realidad y con el desenvolvimiento del mundo interior del ser humano por una parte, y su capacidad de integrar y condensar expresiones de otras artes en un producto estético con gran significación artística y social, por otra; justifican y sustentan la enseñanza del teatro en la escuela secundaria.

Aprendizaje «estético expresivo» y no aprendizajes artísticos.

El objetivo es entonces promover el desarrollo sistemático de la sensibilidad estética mediante la apropiación de los códigos del lenguaje artístico. Esto implica un progresivo acercamiento a los mensajes metafóricos. El conocimiento de estos códigos y de su funcionamiento posibilita la apropiación y la comprensión de productos artísticos, pero no asegura la capacidad de producir arte. Por ese motivo hablamos de aprendizajes «estético-expresivos», cuya intencionalidad pedagógica es desarrollar en los alumnos las competencias expresivas y comunicativas capaces de producir mensajes con lenguajes artísticos, que puedan no ser obras de arte, y apreciadores sensibles e inteligentes de producciones artísticas.

El objetivo es entonces promover el desarrollo sistemático de la sensibilidad estética mediante la apropiación de los códigos del lenguaje artístico. Esto implica un progresivo acercamiento a los mensajes metafóricos. El conocimiento de estos códigos y de su funcionamiento posibilita la apropiación y la comprensión de productos artísticos, pero no asegura la capacidad de producir arte. Por ese motivo hablamos de aprendizajes “estético-expresivos”, cuya intencionalidad pedagógica es desarrollar en los alumnos las competencias expresivas y comunicativas capaces de producir mensajes con lenguajes artísticos, que puedan no ser obras de arte, y apreciadores sensibles e inteligentes de producciones artísticas

Dificultades con las que se encuentran los alumnos:

Inhibiciones personales y miedo al ridículo, dificultades para escuchar y respetar al compañero, de compartir protagonismo, inseguridades en relación al cuerpo y a expresar las propias ideas, dificultades para organizarse grupalmente, para auto-regular su libertad en función a los demás, para crear sin prejuicios ni forma esquemáticas, para valorar el juego como procedimiento fundamental de creación sin asociarlo a la niñez, para moverse corporalmente de forma

desinhibida, dificultades en relación al control de su cuerpo, de su energía, del cuerpo en relación al cuerpo de los demás y al manejo del espacio. Aceptación de sus modificaciones corporales, aceptación a las diferencias de los compañeros.

Contenidos

META	CONTENIDO DISCIPLINAR
<p>Unidad 1 El Teatro y la Producción:</p> <p>- Utilizar saberes expresivos, corporales, vocales, con intención estética y comunicativa.</p> <p>-Improvisar para la construcción escénica.</p> <p>-Producir grupalmente.</p>	<p>1.Cuerpo-espacio</p> <p>2.Desinhibición y Comunicación</p> <p>3.Creatividad</p> <p>4-Improvisación y creación grupal</p>
<p>Unidad 2.</p> <p>La creación colectiva</p> <p>. Experimentar</p> <p>. Producir</p>	<p>1- Creación de personajes</p> <p>2- Juegos</p> <p>2- Escenas</p>

Bibliografía:

- Documentos del Ministerio de Educación de Santa Fe para las escuelas secundarias. Área Artística: programa de Teatro, 1ro a 5to. 2011.
- NAP de Educación artística de la nación. Ed. 2013
- González de Díaz Araujo, G. Y otros: Teatro, Adolescencia y Escuela. Buenos Aires, Aique.
- Stanislavski, C. Manual del actor. México: Editorial Diana, 2001.
- Brook, P. El espacio vacío, arte y técnica del teatro. Barcelona: Península, 2000.

Bibliografía para el alumno

- **Stanislavski**, K. S. (2002): *La construcción del personaje*. Madrid, Alianza Editorial.
- **Stanislavski**, K. S. (2009): *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*. Barcelona, Alba, Colección Artes Escénicas.
- **Gambaro**, Griselda "Teatro 3". "Viaje de invierno", "Nosferatu", "Cuatro ejercicios para actrices", "Acuerdo para cambiar de casa", "Sólo un aspecto", "La gracia", "El miedo", "El nombre", "El viaje a Bahía Blanca", "El despojamiento", *Decir sí* y "Antígona furiosa". Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1997.
- **Gambaro**, Griselda "Teatro 4". "Las paredes", "El desatino", "Los siameses", "El campo" y "Nada que ver". Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1990
- **Cortázar**, J. (1962). *Historia de Cronopios y Famas*. Buenos Aires, Argentina: Minotauro
- **Borges**, Jorge Luis. *El libro de arena*. 1990 Emecé editorial, Buenos Aires, Argentina.