Introducción al Lenguaje Teatral

Prof. Paula Sigismondo

Fundamentación

El teatro como disciplina pone en juego la multiplicidad de lenguajes que se involucran en ella. A través del quehacer teatral se construyen universos ficcionales metafóricos y poéticos que comportan sentido propio.

El arte contemporáneo ha ampliado sus límites disciplinares abordando técnicas y poéticas de otros campos en sus propias producciones. Las transformaciones de la escena en la música popular, los problemas de escala y emplazamiento, las instalaciones y performance ponen en cuestión los saberes que tradicionalmente se enseñan en los profesorados de arte y requieren del docente de arte nuevas estrategias tanto para la enseñanza de la producción artística como para su evaluación.

Para que prácticas renovadas en el campo del arte traspasen los muros de la escuela obligatoria, se requiere de un docente que, por un lado, posea prácticas de producción artística actualizadas y, por el otro, pueda renovar y complejizar sus marcos teóricos incorporando mayores recursos.

Es por ello que este espacio curricular está destinado a introducir algunas nociones del teatro contemporáneo latinoamericano que aporten a la enseñanza de la producción escénica de otras disciplinas artísticas.

Objetivos

* Revisar prácticas de la enseñanza de la producción artística teniendo en cuenta la incorporación de nociones teatrales.
* Construir situaciones didácticas que aborden componentes del lenguaje teatral
* Organizar criterios de evaluación y calificación a partir de la introducción de recursos teatrales en las producciones.
* Construir categorías de análisis de obra que incluyan las nociones aprendidas.

Contenidos

El teatro y su objeto en la enseñanza. Tiempo y espacio en la ficción escénica

El formato de la escena, disposición espacial y su relación con el público. La teatralidad. El cuerpo en escena. vinculación voz-movimiento. Las acciones dramáticas. Performance. Música en vivo.

Criterios compositivos y procedimientos constructivos. Continuidad y ruptura: del tiempo, el espacio y el relato. Discontinuidad: en el relato, la línea de acción y la curva dramática. Simetría y asimetría: en la composición de la puesta en escena, las funciones del protagonista y antagonista, entre las relaciones de los distintos lenguajes. La organización del espacio: la escenografía, los objetos, la puesta en escena. Figura-fondo: los personajes, el relato, la puesta en escena.

Estéticas y modos de producción del Teatro latinoamericano popular y contemporáneo. Dispositivos y emplazamiento. La creación colectiva y los modos cooperativos de trabajo. Relación entre la producción artística y su enseñanza.

Metodología

Las clases serán teórico-prácticas. En cada clase se desarrollará teóricamente un bloque de contenidos desde marcos conceptuales renovados, se propondrá una consigna para la producción y se tratará material bibliográfico específico. Además, se construirán estrategias didácticas para el abordaje de estos contenidos en el aula.

Evaluación

La evaluación será planteada a partir de la elaboración de trabajos grupales para ser entregados clase a clase cuya consigna estará vinculada al tema planteado y en estrecha relación con la metodología del dictado de la misma. En todos los casos, los participantes deberán dar cuenta de las estrategias que han utilizado en la elaboración del trabajo así como del tratamiento conceptual proporcionado por la bibliografía específica y en el desarrollo de las clases

La evaluación final será individual y consistirá en la escritura de un texto, a partir de la siguiente consigna:

Seleccionar uno de los temas abordados en el curso.
Diseñar una propuesta secuencia didáctica, planteando objetivos, marcos teóricos y/o bibliografía (en la que se base el docente o de lectura para los alumnos, según el nivel educativo), actividad de los alumnos en el aula, actividad del docente, metodología de trabajo y otras consideraciones que se estimen pertinentes.
Llevar a la práctica el diseño de clase/s en el nivel educativo y en la institución en la que dictan clases (especificar estos datos en la entrega del trabajo).
Registrar el proceso (por escrito, fotos, video: a elección).
Extraer conclusiones.

En aquellos casos en los cuales los participantes no se encuentren dictando clases , se elaborará una propuesta de trabajo final que atienda cada caso en particular.

BIBLIOGRAFÍA

Barba, Eugenio, *Teatro. Soledad, oficio y revuelta*. Buenos Aires, Catálogos, 1997.

– – – y Savarese, Incola, *Anatomía del Actor*. México, Edar Ceballos, 1988.

Bartís, Ricardo, “Agonía y pudor en la representación” en *El ojo mocho* Nº12/13, Buenos Aires,1989.

------------------. (2003). *Cancha con niebla*. Buenos Aires, Ariel. Capítulos “Sobre la dirección I”, “Sobre la dirección II”.

Belinche, Daniel*: Arte, poética y educación*, La Plata, Secretaría de Publicaciones y Posgrado de la Facultad de Bellas Artes UNLP, 2011.

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

– – –, *Hacia un teatro primero*. Buenos Aires, Artesur, 2006.

Camillioni, Alicia R. W. y otros.(2006). *Corrientes didácticas contemporáneas*. Paidós. Buenos Aires.

--------------*La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo*. Paidós. Buenos Aires, 1998

Ciafardo, Mariel; Belinche, Daniel: "Los estereotipos: un problema de la educación artística. Los artistas son de Piscis", en Revista Internacional de Arte y Diseño *La Puerta*,

De Marinis, Marco, *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*. Buenos Aires,

Galerna, 1997.

Dubatti, Jorge, *Filosofía del teatro I. Convivio, Experiencia, Subjetividad*, Buenos Aires, Atuel, 2007.

----------------------- *Filosofía del teatro II. Cuerpo poético y función ontológica*, Buenos Aires, Atuel, 2010.

Grotowski, Jerzy, *Hacia un teatro pobre*. México, Siglo xxi, 1994.

Jiménez, José: “Pensar el espacio”, en el Catálogo de la exposición colectiva: *Conceptos de l'espai Fundación Joan Miró*, Barcelona, 14 de marzo - 12 de mayo 2002, pp. 82-86. Disponible en <http://www.ffil.uam.es/jjimenez/pensarE.htm>

-------------------- *Imágenes del Hombre. Fundamentos de Estética*, Madrid, Tecnos, 1986.

Pavis, Patrice, *Diccionario del Teatro. Dramaturgia estética y semiología*. Barcelona, Paidós, 2004.

– – –, *El análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona, Paidós, 2000.

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

– – –, *Tesis sobre Stanislavski*. México, Escenología, 1998.

Strasberg, Lee, *Un sueño de pasión*. Buenos Aires, Emecé, 1997.

Winnicott, D.W, *Realidad y Juego*, Gedisa, Barcelona, (10º Edición).2005

Zátonyi, Marta: (1990) *Una Estética del arte y de diseño de imagen y sonido*, Buenos Aires, CP67, 2002.

Documentos:

» Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) para el 1er. Ciclo de Eduación Primaria. Área Teatro. Ministerio de Educación de la Nación, 2007.

» Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) para el 2do. Ciclo de Ecuación Primaria. Área Teatro. Ministerio de Educación de la Nación, 2008.

» Diseño Curricular para Educación Inicial. Área Teatro. Aprobado por Resolución 3161/07. Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 2008.

» Diseño Curricular para la Educación Primaria. Primer Ciclo. Área Teatro. Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 2007

» Diseño Curricular para la Educación Primaria. Segundo Ciclo. Área Teatro. Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 2008.

» Diseños Curriculares para 3º Año de la Educación Secundaria Básica en el Área Educación Artística. Área Teatro, Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 2008.

» Diseños Curriculares para el ciclo superior de la Educación Secundaria orientada: Arte- Teatro, Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 2010.