

PROYECTO DE CÁTEDRA

Carrera: Profesorado para la Educación Inicial

Docente: Vergara Luisina E. P.

Unidad de definición institucional: Teatro y títeres

Campo de la formación: Específica

Formato: Seminario-Taller

Curso: , 2° Año

Carga horaria semanal: 3 hs

Régimen de cursado: Anual – Presencial

Ciclo Académico: 2016

Plan de Estudio: Resolución N° 4165/14 CGE

FUNDAMENTACIÓN:

El teatro nos brinda la libertad de expresarnos; nos enseña a perder las inhibiciones que nuestra cultura nos inculca desde pequeños¹. El aprendizaje teatral no es un camino fácil de transitar ya que se plantea una lucha contra nuestros propios miedos; miedo de lo que pensarán; miedo de lo que dirán; miedo de mostrarnos a nosotros como actores y a nuestros personajes como creaciones.

Este espacio pedagógico –Seminario Taller- no solo está pensado como un conjunto de contenidos a enseñar, sino como una instancia de contención; donde cada uno de nuestros alumno/as pueda animarse a desinhibirse sin miedo y permitirse a la vez equivocarse, divertirse y crear en el juego teatral.

Para ello se pensará al cuerpo en continuo ...”movimiento y desde ese movimiento es entendido como productor activo de significados y por lo tanto también de aprendizajes. Reconoce el Pensar y crear como movimiento. Dichos aprendizajes no se limitan a la incorporación de nociones-conceptos sino que son comprendidos, además, a partir de las huellas que el contacto con el otro (o con otros) registran en nuestro cuerpo.

Las sensaciones, emociones y aprendizajes que se generan en ese convivio y las implicancias directas o indirectas que presuponen en nuestra tarea cotidiana”².

Por ello se propone un enfoque del movimiento y por ende del cuerpo como centro de la experiencia formativa, entendiendo al movimiento como energía /acción / transformación que entiende al cuerpo como materia donde albergan los sentidos y los símbolos que construyen lenguajes (expresión de lo humano). Se trata de trabajar desde una mirada antropológica donde lo biológico y lo cultural dialogan con el fin de enriquecer la disponibilidad pedagógica.

Desde el punto de vista técnico, la exploración práctica de la estructura dramática es el eje de las actividades que permiten, a corto plazo, mostrar el resultado teatral en sus elementos fundamentales. La articulación con el canto y la danza será permanente en este espacio académico.

Sumado a lo anterior se trabajara con “ ... Los títeres - , figuras u objetos animados por el hombre- posibilitan a los niños movilizar una rica gama de experiencias de aprendizaje, tanto cuando se los convoca como espectadores como cuando ellos mismos manipulan los títeres”³

Ante este concepto es importante señalar que los docentes que trabajan con niños pequeños, deben poder apropiarse del objeto títere, conocer sus secretos y múltiples posibilidades; por ello Mané Bernardo y Sara

¹ <http://www.eaartes.com.ar/disciplinasdramaticas.php>

² Carlos Cuello (2015), *Taller de Lenguaje Corporal. Licenciatura en Educación en Primeras Infancias*. UNL Facultad de Humanidades y Ciencias Ciudad Universitaria- Bo El Pozo. Cohorte 2012.

³ Aportes para el desarrollo curricular - Juglar con títeres – Secretaría de educación – GCBA -

Bianchi, consideran que la maestra debe aprender tanto a usarlos ella, como hacer que los niños los utilicen como medio de expresión. Para cualquiera de estas tareas, deberá capacitarse; por ello, la materia teatro, y no sólo títeres debe figurar en el currículo del profesorado ya que lo más importante es vivenciar el personaje teatral encarnado en el muñeco.

Elena Santa Cruz⁴ sostiene que el títere se transforma para el docente y los trabajadores sociales en general, en un mediador importantísimo para trabajar situaciones con gran carga emocional. Muchas veces a través del muñeco y el personaje, el titiritero puede llegar a movilizar y establecer contactos impensados. Desde este punto de vista, el trabajo con títeres, se transforma también en una importante estrategia en las complicadas situaciones que nos toca afrontar cada vez más en la vida cotidiana de las escuelas.

Por otra parte, trabajar con niños pequeños implica poner constantemente el cuerpo en acción, ya porque esté, el cuerpo del adulto, es para los más pequeños un punto de partida para establecer vínculos y ser explorado, o porque el trabajo con los grupos mayores, implica la generación y participación en situaciones de juego.

El docente en el Nivel Inicial, debe poner su cuerpo y su voz “en juego” en diferentes situaciones, por lo tanto conocer sus posibilidades expresivas, manejarse con fluidez, animarse e incluirse en los juegos dramáticos de los niños, constituye un desafío constante. Además, consideramos que la necesidad de inclusión de este Taller va más allá de la tarea específica del docente de Educación Inicial, ya que la tarea del docente implica de por sí “una puesta en escena”.

Seymour Saranson⁵ afirma que los docentes tenemos mucho de actores, somos el vehículo por el cual el guión (el curriculum) se convierte en un motivo de interés, una meta personal e intelectual para un auditorio inevitablemente heterogéneo en cuanto a las muchas variables que afectan a la enseñanza. Dentro de este contexto la espontaneidad, la inventiva, la expresión personal, forman parte de la capacidad de enseñar, más allá del conocimiento de la materia. Esto implica un cambio profundo, tanto en la manera de concebir el rol docente y su capacitación. Las dificultades que afrontan nuestras alumnas y alumnos al momento de enfrentar el trayecto de sus prácticas, nos llevan a coincidir con la postura antes planteada.

2

PROPÓSITOS DE ENSEÑANZA:

- Favorecer el aspecto cultural ofreciendo a los estudiantes herramientas para acceder, comprender y disfrutar manifestaciones del arte escénico.
- Favorecer el aspecto expresivo de los estudiantes, al brindar la oportunidad de enriquecer sus posibilidades de expresión, verbal, gestual y corporal, trabajar sobre sus inhibiciones, el conocimiento y el dominio del espacio y el manejo de la voz.
- Construir una perspectiva de aprendizaje desde el movimiento/cuerpo a partir de sensaciones, percepciones, emociones, imágenes y conceptos.
- Posibilitar el despliegue de la sensibilidad que habilite modos diferentes de comunicación consigo y con los otros; con elementos y sin elementos.

CONTENIDOS DE ENSEÑANZA:

MODULO 1.

Introducción al teatro

- Conceptos y características de la actuación.
- Diferentes niveles de personajes dentro de una obra de teatro.
- Características de distintos géneros teatrales.
- Lectura de textos.

Expresión corporal

- El cuerpo como herramienta de comunicación: con sí mismo, con el otro, con los otros. Comunicación intergrupala.

⁴ Santa Cruz Elena (2009): Títeres y resiliencia en el Nivel Inicial – Homo Sapiens – Buenos Aires

⁵ Saranson Seymour (2002). La enseñanza como arte de representación- Amorrortu - Buenos Aires.

- Calidades y dinámicas de movimiento.
- Ritmo. Propio. De los otros. Ritmo colectivo.
- Masajes, caricias, dialogo tónico (contención afectiva, emocional)
- Nociones de activo-pasivo. Temperatura corporal
- La mirada.
- Estimulación táctil, visual, auditiva, motriz.
- Tensión, relajación.

MODULO 2

Análisis y comprensión de textos escénicos.

- Características del personaje.
- Desarrollo de personajes e interacción entre ellos.

Improvisación sobre el texto sujeto a modificaciones en el final del mismo.

- Desarrollo de la psicología de los personajes.
- Improvisación libres.

La voz

- Modulación de la voz. Tonalidades de la voz y sus matices. Focalización de sentimientos
- Dialogo corporal. Saber "hablar y escuchar" con el cuerpo y con los objetos.

Relajación actoral.

- Interpretación de temas musicales
Comunicación.
- El movimiento como lenguaje individual y social.
- Particularidades de carácter y estilo en los movimientos propios y en los de otros.
- Estados anímicos: gesto, actitud corporal, rostro, movimiento del cuerpo. Su lectura corporal.
- Vínculo corporal en quietud-movimiento consigo mismo, con los otros.
- Diálogo tónico. Rol activo-pasivo. Emisor, receptor, mensaje

MODULO 3

Desarrollo intensivo de la imaginación

- Trabajo en equipo.
- Debate de cine y obras teatrales.
- Postura escénica.
- Ejercicios de memorización de textos.

Títeres y técnicas.

- Distintos tipos de títeres: de guante, de varilla, de boca, de mesa.
- Teatro de sombras, de objetos. Formas experimentales.
- Teatro visual.

Construcción de títeres, escenografías y retablos.

- Construcción de cabeza, cuerpos y vestuario.

MODULO 4

Montaje y puesta en escena de una obra de títeres.

- Juegos teatrales para improvisar títeres.
- Creación del personaje.
- Nociones de estructura dramática.
- Movimientos de translación.
- Ritmos.
- Piso del títere.
- Entrada en escena y salida. Como decir un texto. Como encontrar características de un personaje.

Representaciones de obras de teatrales y de títeres.

CRONOGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS Y EVALUACION

Trabajos prácticos obligatorios.

Módulo 1: Trabajo práctico N° 1 –Domiciliario-. “El video como recurso didáctico” (

Análisis de diversos film con la bibliografía planteada en el seminario taller.

1. **“La historia sin fin” (1979) adaptación de la novela del alemán Michael Ende)**
2. **“La Niñera Mágica” (2005) El filme está dirigido por Kirk Jones (Waking Ned), y fue adaptado de la serie de libros Nurse Matilda.**
3. **“Descubriendo el país de Nunca jamás”. (2004) Historia basada en la vida de James Barrie, el autor de "Peter Pan". Ambientada en Londres, en 1904.**
4. **La vida es bella (La vita è bella en italiano) es una película de 1997, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni**

Bibliografía Obligatoria

- ABAD, J (2009) “Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano”, en JIMENEZ, L. et al (coord.)(2009). Educación artística, cultura y ciudadanía. Fundación Santillana, España.
- AUGOSTOWSKY, G. (2012) “Arte, poética educación” Ed. Paidós, Bs. As
- BRUNER J.(2000) “La educación puerta de la cultura” – Madrid – Visor
- CARBALLEDA, Alfredo J.M. “Los cuerpos fragmentados” - Editorial Paidós, Bs.As. (2008)
- DUBATTI, Jorge “Eduardo Pavlosky La ética del cuerpo” - Atuel, Bs. As. (2001)
- EISNER , Elliot: (2002) , El arte y la creación de la mente . El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona.
- EISNER, Elliot . (2002), La escuela que necesitamos: ensayos personales. Buenos Aires. Amorrortu.
- ORIGLIO F. et Alt. (2003) “Arte desde la cuna: educación temprana de los niños desde recién nacidos hasta los tres años”. Nazhira palabras animadas. Bs. As.
- ORIGLIO F. et Alt. (2003) “Arte desde la cuna: educación temprana de los niños de 4 a 6 años”. Nazhira palabras animadas. Bs. As.
- TROZZO E. SAMPEDRO L. Colaboración: TORRES SARA. (2003). Colección Pedagogía Teatral–INT FAD 2003 Coedición Instituto Nacional del Teatro – Facultad de Artes y Diseño. UNCUIYO ISBN 987-43-8587-1 Impreso en Mendoza, 2004
- VYGOTSKY Lev (1988) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Crítica, Grijalbo, México, Cap. 4.
- VYGOTSKY Lev (1993) Pensamiento y Lenguaje. Capítulo VI. Madrid. Visor-MEC

Módulo 2: Trabajo práctico N° 2 “El juego didáctico” (Áulico)

5. **Improvisación en el juego teatral utilizando diversidad de técnicas teatrales abordadas en clase con elementos y sin elementos.**

Bibliografía Obligatoria

- CARBALLEDA, Alfredo J.M. “Los cuerpos fragmentados” - Editorial Paidós, Bs.As. (2008)
- DUBATTI, Jorge “Eduardo Pavlosky La ética del cuerpo” - Atuel, Bs. As. (2001)
- DUSCHATZKY, S. – AGUIRRE, E. “Des-armando escuelas” - Editorial Paidós, Bs. As. (2013)
- ESPARZA, A. y PETROLI A. (2004), La Psicomotricidad en el Jardín de Infantes. Ed. Paidós.
- FAGGIANI, Roberto: (2001) “Nuevos desafíos: películas en el jardín. ¿Vamos al cine?”, en Revista 3, 4 y 5. Ed. Visor. Buenos Aires.
- FELDENKRAIS, Moshe “La dificultad de ver lo obvio” - Editorial Paidós, Bs. As. (1991)
- FRIGERIO, G. (2007) “Grulp, en Frigerio y Diker (2007) (sobre) “Impresiones estéticas”. Edit. El estante. Bs. As.
- GARCIA CANCLINI, Néstor “La producción simbólica” - Editorial Siglo veintiuno, México (1998)
- LINEAMIENTOS CURRICULARES para la ED.INICIAL (2008) Edit. CG.E
- MERLEAU-PONTY, Maurice “El mundo de la percepción” - Fondo de Cultura Económica, Bs. As. (2008)
- MONTAGU, Ashley “El sentido del tacto” - Editorial Aguilar

- MORIN, Edgar *“Introducción al pensamiento complejo”* – Gedisa (2007)
- MURAÑA, Bettina *“De cuerpo entero”* - Editorial Biblos, Bs. As. (1994)
- NACHMANOVICH, S. (2008) *“Free Play: la improvisación en la vida y en el arte”* Ed. Paidós. Bs. As.

Módulo 3: Trabajo práctico N° 3 “Puesta en escena” (Aulico –Domiciliario)

6. Lectura y análisis de textos teatrales. Adaptación de los mismos a diferentes edades para el Nivel Inicial
7. Construcción de títeres, retablo, iluminación, vestuario y utilería, escenografía.
8. Elección musical de la obra.

Módulo 4: Trabajo práctico N° 4 “Proyección” (Áulico)

9. Elaboración de proyecto didáctico para llevar adelante una obra teatral en el Nivel Inicial.
10. Fundamentación, selección de contenidos, elaboración de actividades con los niños y adultos, recursos, tiempo, bibliografía abordada.
11. Formato escrito. Escritura académica.

Bibliografía Obligatoria

- GARCIA CANCLINI, Néstor *“La producción simbólica”* - Editorial Siglo veintiuno, México (1998)
- GARDNER, Howard. (1987) *Arte, mente y cerebro*. Barcelona. Paidós.
- GCBA - Aportes para el desarrollo curricular - Jugar con títeres – Secretaría de educación –
- GUZZO M. (2003) *“El hecho artístico como generador de aprendizajes escolares”* en *Sensibilización estética y Arte*. Revista Novedades Educativas. Año 15 N° 156. Bs. As.
- HERNADEZ, Fernando. Cuadernos de Pedagogía / N° 285 / noviembre
- LARROSA, J. (2003) *“La experiencia y sus lenguajes”*, Ficha CEP. [Enhttp://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_2003128/ponencia_larrosa.pdf](http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_2003128/ponencia_larrosa.pdf)
- SANTA CRUZ Elena (2009): *Títeres y resiliencia en el Nivel Inicial- Homo Sapiens* – Buenos Aires
- SARANSON Seymour (2002). *La enseñanza como arte de representación- Amorrortu* - Buenos Aires.
- TROZZO E. SAMPEDRO L. Colaboración: TORRES SARA. (2003). *Colección Pedagogía Teatral–INT FAD 2003* Coedición Instituto Nacional del Teatro – Facultad de Artes y Diseño. UNCUYO ISBN 987-43-8587-1 Impreso en Mendoza, 2004

Trabajo final/ coloquio

Conducir una dinámica de trabajo teatral, hacia el interior del seminario en el que se pongan en juego los contenidos trabajados durante los encuentros. Cada intervención debe tener su fundamento teórico y no debe exceder los 15-20 minutos.

PROPUESTA METODOLÓGICA:

Se trata de unidades curriculares orientadas a la producción e instrumentación requerida para la acción profesional. Como tales, promueven la resolución práctica de situaciones de alto valor para la formación docente.

Por tanto el desarrollo de las capacidades que involucran desempeños prácticos envuelve una diversidad y complementariedad de atributos, ya que las situaciones prácticas no se reducen a un hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y reflexivo en el que se ponen en juego los marcos conceptuales disponibles y se inicia en la búsqueda de aquellos otros nuevos que resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desafíos de la producción material y corporal.

Como modalidad pedagógica, el taller apunta al desarrollo de capacidades para el análisis de casos y de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción de soluciones e innovaciones para encararlos. Para ello el taller ofrece el espacio para la elaboración de proyectos concretos y supone la ejercitación en

capacidades para elegir entre cursos de acciones posibles y pertinentes para la situación, habilidades para la selección de metodologías, medios y recursos, el diseño de planes de trabajo operativo y la capacidad de ponerlo en práctica.

El taller es una instancia de experimentación para el trabajo en equipos, lo que constituye una de las necesidades de formación de los docentes. En este proceso, se estimula la capacidad de intercambio, la búsqueda de soluciones originales y la autonomía del grupo. Su organización es adaptable a los tiempos cuatrimestrales.

EVALUACION Y ACREDITACIÓN:

Criterios de evaluación

Para acceder a la instancia de evaluación es imprescindible, en primer lugar, haber cumplimentado el 80 % de la asistencia al seminario.

Dicha instancia constará de un trabajo práctico a elaborar de forma grupal en el que se proyecte una (o más) intervención(es) en la institución ya sea para el grupo de compañeros de los diferentes profesorados, como de las instituciones asociadas, con las cuales el Instituto Formador tiene Convenios de Acción.

Dicha intervención deberá estar sustentada teóricamente con la bibliografía trabajada y sugerida por el seminario debiendo respetar el formato y las componentes del presente proyecto:

- Fundamentación
- Propósitos
- Consideraciones Metodológicas
- Contenidos
- Evaluación

Como instancia final de evaluación cada grupo deberá conducir una dinámica de trabajo teatral, hacia el interior del seminario en el que se pongan en juego los contenidos trabajados durante los encuentros. Cada intervención debe tener su fundamento teórico (al igual que la actividad anterior) y no debe exceder los 15-20 minutos.

Nota: Podrán realizarse experiencias basadas en los ejemplos de las clases pero no podrán ser replicados ninguno de ellos.

Instrumentos de evaluación:

- Informe de trabajo.
- Fichas de lectura.
- Textos escritos.
- Producciones prácticas.
- Coloquio.

Recursos:

Humanos:

Alumnas del Profesorado de Educación Inicial

Docente del Seminario Taller.

Materiales.

Proyector.

Sonido

Diversidad de Música (Infantil, clásica, contemporánea, folclórica, etc.)

Materiales reciclables.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

BIBLIOGRAFIA:

- ABAD, J (2009) “Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano”, en JIMENEZ, L. et al (coord.)(2009). Educación artística, cultura y ciudadanía. Fundación Santillana, España.
- AUGOSTOWSKY, G. (2012) “Arste, poética educación” Ed. Paidós, Bs. As
- BRUNER J.(2000) “La educación puerta de la cultura” – Madrid – Visor
- CARBALLEDA, Alfredo J.M. “Los cuerpos fragmentados” - Editorial Paidós, Bs.As. (2008)
- DUBATTI, Jorge “Eduardo Pavlosky La ética del cuerpo” - Atuel, Bs. As. (2001)
- DUSCHATZKY, S. – AGUIRRE, E. “Des-armando escuelas” - Editorial Paidós, Bs. As. (2013)
- DUSSEL, I. QUEVEDO, L. (2010). Educación y nuevas tecnologías: Los desafíos pedagógicos ante el mundo digital. VI Foro Latinoamericano de Educación. Fundación Santillana .Buenos Aires
- EISNER , Elliot (2002) , El arte y la creación de la mente . El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona.
- EISNER, Elliot . (2002), La escuela que necesitamos: ensayos personales. Buenos Aires. Amorrortu.
- ESPARZA, A. y PETROLI A. (2004), La Psicomotricidad en el Jardín de Infantes. Ed. Paidós.
- FAGGIANI, Roberto: (2001) “Nuevos desafíos: películas en el jardín. ¿Vamos al cine?”, en Revista 3, 4 y 5. Ed. Visor. Buenos Aires.
- FELDENKRAIS, Moshe “La dificultad de ver lo obvio” - Editorial Paidós, Bs. As. (1991)
- FRIGERIO, G. (2007) “Grulp, en Frigerio y Diker (2007) (sobre) “Impresiones estéticas”. Edit. El estante. Bs. As.
- GARCIA CANCLINI, Néstor “La producción simbólica” - Editorial Siglo veintiuno, México (1998)
- GARDNER, Howard. (1987) Arte, mente y cerebro. Barcelona. Paidós.
- GCBA - Aportes para el desarrollo curricular - Jugar con títeres – Secretaría de educación –
- GUZZO M. (2003) “El hecho artístico como generador de aprendizajes escolares” en Sensibilización estética y Arte. Revista Novedades Educativas. Año 15 N° 156. Bs. As.
- HERNADEZ, Fernando. Cuadernos de Pedagogía / N° 285 / noviembre
- LARROSA, J. (2003) “La experiencia y sus lenguajes”, Ficha CEP. En http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_2003128/ponencia_larrosa.pdf
- LE BRETON, David “Antropología del cuerpo y modernidad” - Nueva Visión, Bs. As. (2008)
- LINEAMIENTOS CURRICULARES para la ED.INICIAL (2008) Edit. CG.E
- MATOSO, Elina “El cuerpo, territorio de la imagen” - Editorial Letra Viva, Bs. As. (2001)
- MERLEAU-PONTY, Maurice “El mundo de la percepción” - Fondo de Cultura Económica, Bs. As. (2008)
- MONTAGU, Ashley “El sentido del tacto” - Editorial Aguilar
- MORIN, Edgar “Introducción al pensamiento complejo” – Gedisa (2007)
- MURAÑA, Bettina “De cuerpo entero” - Editorial Biblos, Bs. As. (1994)
- NACHMANOVICH, S. (2008) “Free Play: la improvisación en la vida y en el arte” Ed. Paidós. Bs. As.
- ORIGLIO F. et Alt. (2003) “Arte desde la cuna: educación temprana de los niños desde recién nacidos hasta los tres años”. Nazhira palabras animadas. Bs. As.
- ORIGLIO F. et Alt. (2003) “Arte desde la cuna: educación temprana de los niños de 4 a 6 años”. Nazhira palabras animadas. Bs. As.
- Psicología cultural. Una disciplina del pasado y del futuro. Madrid. Ediciones Morata.
- RIVIÉRE, A (1999) “Desarrollo y educación: el papel de la educación en el diseño del desarrollo humano”. En Obras escogidas. Visor. Madrid. 2002.
- RODARI G. : Escuela y arte: ¿Una Paradoja?. Novedades educativas 126 = Junio 2001

- ROGOFF B. (1997) “Los tres planos de la actividad sociocultural: apropiación participativa, participación guiada y aprendizaje”, en: Wertsch, Del Río y Alvarez A. (Eds.) La mente sociocultural. Aproximaciones teóricas y aplicadas, Madrid, Fundación Infancia y Aprendizaje.
- SANTA CRUZ Elena (2009): Títeres y resiliencia en el Nivel Inicial- Homo Sapiens – Buenos Aires
- SARANSON Seymour (2002). La enseñanza como arte de representación- Amorrortu - Buenos Aires.
- TROZZO E. SAMPEDRO L. Colaboración: TORRES SARA. (2003). Colección Pedagogía Teatral–INT FAD 2003 Coedición Instituto Nacional del Teatro – Facultad de Artes y Diseño. UNCUYO ISBN 987-43-8587-1 Impreso en Mendoza, 2004
- VARELA, Francisco “*De cuerpo presente*” - Gedisa
- VYGOTSKY Lev (1988) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Crítica, Grijalbo, México, Cap. 4.
- VYGOTSKY Lev (1993) Pensamiento y Lenguaje. Capítulo VI. Madrid. Visor-MEC

Firma del docente