

UNRaf

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
RAFAELA

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN TEATRO PARA DOCENTES

PLAN DE ESTUDIOS

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN TEATRO PARA DOCENTES PLAN DE ESTUDIOS

1. Fundamentación de la propuesta

"Viendo el mundo más allá de las apariencias, vemos opresores y oprimidos en todas las sociedades, etnias, géneros, clases y castas, vemos el mundo injusto y cruel. Tenemos la obligación de inventar otro mundo porque sabemos que otro mundo es posible. Pero nos incumbe a nosotros el construirlo con nuestras manos entrando en escena, en el escenario y en nuestra vida"

Augusto Boal, Mensaje Internacional del Día mundial del Teatro, 2009.

La Diplomatura Universitaria en Teatro para docentes es una iniciativa de la Universidad Nacional de Rafaela con el auspicio del Instituto Nacional del Teatro, destinada a docentes de todos los niveles educativos y disciplinas y a docentes de talleres de teatro con experiencia acreditada. Es un programa de especialización que tiene como finalidad potenciar el arte escénico como herramienta y estrategia pedagógica.

El teatro es fundamentalmente un hecho colectivo, una suma de potencialidades individuales abocadas a una tarea en común, una instancia de trabajo sobre sí mismo y un espacio para experimentar desde el propio hacer, una aproximación a un campo de conocimiento que vincula saberes específicos que traspasan lo escolarizado, lo tradicionalmente esperado, lo cristalizado por prácticas automatizadas y rutinarias. El despliegue de prácticas de educación teatral contextualizadas desde fundados posicionamientos teóricos posibilita prácticas signadas por la creatividad, el espíritu de innovación, el compromiso social y el respeto por la diversidad.

El desarrollo de habilidades y actitudes desde las praxis artístico teatral para el ejercicio reflexivo y crítico de la docencia, la reflexión acerca de la práctica escénica en el aula, su incorporación como herramienta y estrategia posible en el desarrollo de la creatividad y la disposición de técnicas específicas de la creación teatral para su práctica en el aula, son nuestros fundamentos y justificaciones. Un aula viva, con personas cuyas subjetividades reclaman ser escuchadas y reconocidas por otros, un aula donde los cuerpos estén presentes y la palabra circule, un aula habilitada a la posibilidad de transformar el mundo escolar oxidado y saturado de reproducciones. El diseño curricular de esta Diplomatura integra áreas de conocimiento que incluyen el desempeño creativo de lo corporal y sus herramientas expresivas desde su dimensión vocal, corporal, prosémica y rítmica en función del trabajo actoral, el pensar sobre la práctica artística como un campo de conocimiento específico y la comprensión de la actividad teatral como un fenómeno creativo interdisciplinario que requiere de una mirada crítica que pone en juego la multiplicidad de lenguajes.

La unión del pedagogo con el artista a partir de una formación específica y actualizada en el ámbito de la pedagogía teatral, posibilita la ejecución de proyectos de educación teatral a personas y grupos de diferentes niveles educativos. Desde esta Diplomatura Universitaria en Teatro para Docentes nos proponemos aportar a la construcción social de la realidad desde la especificidad de la perspectiva artística, esto es, disponer sensibilidades en procesos colectivos de producción de significado que provoquen cambios significativos y reveladores en maestros y alumnos.

2. Objetivos generales

- Brindar los recursos teóricos, técnicos e interpretativos del teatro para el uso creativo en espacios de docencia.
- Reflexionar sobre las prácticas docentes a partir de la planificación e implementación de situaciones didácticas en relación a diversas áreas del conocimiento escolar.
- Promover equipos interdisciplinarios generadores de propuestas creativas.

3. Objetivos específicos

- Construir escenas teatrales de creación colectiva: tiempo, espacio, conflicto, situación dramática.
- Comprender los mecanismos de creación-producción de un espectáculo.
- Intervenir activamente en el proceso de construcción teatral.
- Adquirir herramientas metodológicas generales que abarquen las dimensiones descriptiva, semántica y pragmática para el diseño y análisis de textos teatrales.
- Reconocer los procedimientos de intertextualidad como formas de re-escritura dramática.
- Conformar grupos y equipos de trabajo valorando los aportes interdisciplinarios y el intercambio de distintos conocimientos y experiencias en la producción colectiva.
- Conocer y analizar las propuestas curriculares de los diferentes niveles que componen el Sistema Educativo Argentino y específicamente de la educación teatral vigente.
- Elaborar propuestas creativas de enseñanza en el campo de la educación teatral articulando criterios de selección y organización de contenidos y actividades

4. Requisitos de ingreso

Título de Nivel Superior No Universitario y/o Título Universitario y/o formación profesional equivalente.

En el caso de docentes de Talleres de teatro sin titulación, un Comité Académico evaluará los antecedentes para su admisión.

5. Estructura curricular

CÓDIGO	ASIGNATURA	RÉGIMEN	CARGA HORARIA SEMANAL	CARGA HORARIA TOTAL
PRIMER CUATRIMESTRE				
01	Práctica del cuerpo y la voz	Cuatrimestral	4	20
02	Práctica escénica	Cuatrimestral	2	12
03	Práctica de la escritura teatral	Cuatrimestral	2	12
04	Teoría y análisis del discurso escénico	Cuatrimestral	2	12
05	Didáctica de las prácticas teatrales	Cuatrimestral	2	10
SEGUNDO CUATRIMESTRE				
06	Estéticas y poéticas del teatro contemporáneo	Cuatrimestral	2	12
07	Práctica de montaje teatral	Cuatrimestral	2	12
08	Laboratorio creativo	Cuatrimestral	4	20
09	Intervención didáctica de las prácticas teatrales	Cuatrimestral	2	10

CÓDIGO	ASIGNATURA	PARA CURSAR	PARA RENDIR
01	Práctica del cuerpo y la voz	-	-
02	Práctica escénica	-	-
03	Práctica de la escritura teatral	-	-
04	Teoría y análisis del discurso escénico	-	-
05	Didáctica de las prácticas teatrales	-	-
06	Estéticas y poéticas del teatro contemporáneo	Regularizada 04	Aprobada 04
07	Práctica de montaje teatral	Regularizadas 01, 02 y 03	Aprobadas 01, 02 y 03
08	Laboratorio creativo	Regularizadas 01, 02 y 03	Aprobadas 01, 02 y 03
09	Intervención didáctica de las prácticas teatrales	Regularizada 05	Aprobada 05

6. Duración total: Un año

Carga horaria total y por unidad curricular

Unidades vinculadas con la praxis teatral:

- Práctica del cuerpo y la voz (20 horas reloj)
- Práctica escénica (12 horas reloj)
- Práctica de la escritura teatral (12 horas reloj)
- Práctica de montaje teatral (12 horas reloj)
- Laboratorio creativo (20 horas reloj)

Unidades vinculadas con la teoría teatral:

- Teoría y análisis del discurso escénico (12 horas reloj)
- Estéticas y poéticas del teatro contemporáneo (12 horas reloj)

Unidades vinculadas con la didáctica del teatro:

- Didáctica de las prácticas teatrales (10 horas reloj)
- Intervención didáctica de las prácticas teatrales (10 horas reloj)

7. Contenidos mínimos de cada unidad curricular

Unidades vinculadas con la praxis teatral:

- Práctica del cuerpo y la voz (20 horas)

En esta unidad se profundizarán las capacidades personales en puestas en escena y rutinas creativas de manera individual y grupal a partir del armado de secuencias. Así también, se pondrán en práctica técnicas corporales y expresivas para el entrenamiento y las nociones de conciencia y estructura corporal, relación cuerpo-espacio-tiempo, la presencia escénica, el estado y la dinámica corporal. Respecto al entrenamiento vocal, se propone la sistematización y comprensión de las estructuras compositivas de la voz: tonos musculares implicados en la respiración y la emisión sonora, variaciones tonales vocales en la voz hablada y cantada, caja de resonancia, extensión, volumen, altura, timbre. Para ello se realizarán las prácticas de voz hablada y cantada en escena.

- Práctica escénica (12 horas reloj)

Espacio destinado al entrenamiento actoral. La formación del actor como creador y constructor de sentido requiere la práctica de recursos físicos y escénicos. Se brindarán los conceptos teóricos y prácticos de las competencias que permitan a los actores ser creadores desde su estética y su poética. Voz, cuerpo y movimiento como constructores de esta unidad en la que se desarrollan técnicas de actuación y recursos para la improvisación a través de sugerencias técnico expresivas, trabajos de composición individuales y grupales, dramaturgia actoral y acercamiento al texto dramático. Conciencia, economía de esfuerzo muscular, pre-expresividad y fortalecimiento del centro.

- Práctica de la escritura teatral (12 horas reloj)

Espacio destinado a la dramaturgia en el que se trabajará a partir del análisis de los componentes escénicos en obras significativas del teatro argentino. Se desarrollará la escritura personal y la adaptación de textos ajenos a partir de un trabajo de reflexión sobre el propio trabajo creativo. Alcances y modalidades de escritura del trabajo dramático (guion, adaptación, versión) y los principios y elementos de la construcción dramática (fábula, acción dramática, temporalidad, espacialidad, creación de personajes y trabajo argumental).

- Práctica de montaje teatral: (12 horas reloj)

El objetivo de este espacio es analizar los distintos elementos que configuran una futura puesta en escena: espacio escénico/lumínico/sonoro, el vestuario/ maquillaje. La propuesta interpretativa. El diseño de producción. La exhibición. Se propone la elaboración de una propuesta de montaje que permita desde la propia subjetividad el diseño del trabajo teatral que se llevará a cabo en la unidad Laboratorio creativo.

- Laboratorio creativo: (20 horas reloj)

Espacio destinado a la creación, desarrollo y producción de un trabajo integrador de índole teatral. Será la unidad curricular en la que los alumnos articulen los aportes teóricos como soportes de la expresión escénica a partir de un trabajo de reflexión, ideación y puesta del saber experiencial. Será relevante en este proceso, la composición dramática, la dinámica creativa, el trabajo grupal y la puesta en escena de una producción propia. Espacio íntimamente articulado a la unidad Práctica de Montaje Teatral.

Unidades vinculadas con la teoría teatral:

- Teoría y análisis del discurso escénico (12 horas reloj)

En este espacio se desarrollarán los enfoques teóricos – metodológicos del estudio del teatro y se brindarán las modalidades para el análisis del texto dramático en función de sus vínculos con la puesta en escena. A partir de la lectura de obras de teatro se abordará el estudio del texto dramático como objeto de estudio, aspectos discursivos y narrativos, división en actos, escenas y cuadros, diálogos y didascalías, composición textual de la situación representada: personajes, espacio y tiempo, sintaxis dramática y actancial.

Aspectos semánticos: la producción del sentido. La virtualidad escénica del texto métodos analíticos de las textualidades escénicas. Componentes escénicos: espacio, tiempo y acción. Aproximaciones analíticas del trabajo del actor. Elementos materiales de la representación: objetos, vestuario, maquillaje, iluminación.

- Estéticas y poéticas del teatro contemporáneo (12 horas reloj)

Se propone en esta unidad un recorrido de las poéticas más representativas del siglo XX y su proyección en la contemporaneidad. Poéticas realistas(s) y naturalista(s). Simbolismo en el teatro. Los teatros de arte. Vanguardias históricas. Teatro expresionista. Puesta constructiva. Teatro político. Teatro épico. Variaciones del realismo. Existencialismo en el teatro. Poéticas del teatro de "ruptura" y Nuevo(s) Teatro(s) de los cincuenta y sesenta. Creación colectiva. Poéticas directoriales. Teatro de la posmodernidad. Principales referentes de la teoría teatral, tales como Stanislavsky, Appia, Craig, Meyerhold, Artaud, Brecht, Grotowsky, Barba, Schechner. Fundamentos conceptuales y lineamientos poéticos.

Unidades vinculadas con la didáctica del teatro:

- Didáctica de las prácticas teatrales (10 horas reloj)

Esta unidad intenta ofrecer un andamiaje teórico conceptual en el área pedagógica del hecho teatral, tomando como base discusiones estéticas y técnicas artísticas enriquecedoras para la formación de docentes teatrales. Así también se analizarán y reflexionarán de forma crítica los distintos "marcos" de funcionamiento del teatro como fenómeno pedagógico, revisando y discutiendo las prácticas docentes en instituciones educativas. Didáctica del teatro: su narrativa. Prácticas docentes y prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Características y problemas particulares de la Enseñanza del Arte. El lugar del teatro en el curriculum escolar.

- Intervención didáctica de las prácticas teatrales (10 horas reloj)

En esta unidad se indagarán aquellas modalidades pedagógicas de la enseñanza artística que permitan al docente la producción de su singularidad discursiva. El docente como constructor y creador de su propia propuesta didáctica. El guion de clase. La elaboración de una propuesta de intervención situada. Sentidos, supuestos y enfoques de la evaluación en educación teatral. La práctica reflexiva en la formación del profesorado. Los contenidos de teatro para el nivel medio: Área Educación Artística. Integración de disciplinas.

8-Formato pedagógico de cada unidad curricular

Todas las unidades curriculares se conciben con un formato pedagógico de dictado de clases de teoría y aplicación a la práctica. A fin de aumentar el alcance geográfico de la Diplomatura y no saturar el espacio áulico durante el cursado, todas las clases serán dictadas en modalidad presencial, semipresencial y/o virtual (presencial vía zoom o plataforma equivalente).

Todo el material se alojará en el entorno virtual de la UNRaf (Campus Virtual) y se complementará con piezas audiovisuales, podcasts, enlaces a sitios web de interés. El formato garantizará que un estudiante pueda cursar toda la Diplomatura de manera virtual. Las unidades vinculadas a la praxis teatral se llevarán a cabo partir de la modalidad de taller para alumnos que residan a menos de 200 km de la ciudad. Para quienes no puedan trasladarse, las mismas clases se replicarán desde la virtualidad. Las unidades vinculadas a la teoría teatral y a la didáctica del teatro se desarrollarán desde una perspectiva teórico práctica, otorgando privilegio a lo empírico técnico y a lo reflexivo expositivo grupal o individual según los requisitos metodológicos de cada caso.

9-Modalidad de evaluación

Las unidades vinculadas a la praxis teatral se evaluarán a partir de los diferentes trabajos prácticos que proponga la cátedra, con carácter de promoción directa. Las unidades vinculadas a la teoría teatral y a la didáctica del teatro se evaluarán con coloquio y/o presentación de trabajo final según los lineamientos que adopte cada espacio en particular.

10- Trabajo final requerido:

Presentación de una producción de índole teatral, producto del trabajo realizado en los espacios, Práctica de montaje teatral y Laboratorio creativo.

11- Certificación a otorgar:

Diplomatura Universitaria en Teatro para docentes certificada por la Universidad Nacional de Rafaela.