

**Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Cursos Presenciales**

Carrera: Profesorados

Año: 2016

Curso: La Educación por el Arte y el Teatro.

Profesor: María Julia Augé

Carga horaria semanal: 5 horas (4 presenciales y 1 de actividades prácticas extra-áulicas)

Horas de consulta extra clase: dos horas / martes de 20 a 21 hs y viernes de 17 a 18hs

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Electivo

Tipo de Asignatura: Teórico-práctica

Propósitos generales de formación:

- Contribuir a la formación transdisciplinar para la intervención docente desde la perspectiva de la producción artística: el teatro

Objetivos generales:

- 1.- Familiarizar a los alumnos de los profesorados con las perspectivas teóricas y metodológicas del campo artístico y su aporte a la formación docente
- 2.- Acercar los alumnos de los profesorados a la utilización de actividades artísticas en el diseño de la planificación
- 3.- Reflexionar acerca del cuerpo y su lenguaje en la situación áulica.
- 4.- Reflexionar acerca la puesta en escena en el aula del docente. Los actores involucrados

Objetivos específicos:

Augé

- 1.- Que el alumno se familiarice con las perspectivas teóricas y metodológicas del campo artístico e integre su aporte a las situaciones de enseñanza.
- 2.- Que el alumno reconozca y experimente la utilización de herramientas artísticas y teatrales en el diseño, desarrollo y planificación de estrategias comunicacionales que involucren el cuerpo en la situación de enseñanza.
- 3.- Que el alumno identifique y experimente el lenguaje corporal individual y social en la representación –puesta en escena- de la situación institucional educativa.
- 4.- Que el alumno diagrame y organice estrategias comunicacionales, expresivas y artísticas para una puesta en escena con los actores involucrados.
- 5.- Que el alumno desarrolle competencias para el manejo del lenguaje de los cuerpos en las coordenadas espacio-temporales y sus fricciones expresivas como resultado comunicacional y poético.
- 5.- Que el alumno reconozca la dimensión creativa y comunicacional del sujeto-cuerpo como territorio de cruce entre tecnologías, narrativas, lenguajes, políticas y prácticas sociales.

Presentación:

El presente curso busca establecer un primer acercamiento a la expresión artística como herramienta para el trabajo profesional en el marco de la situación de enseñanza. Por otra parte se intentará contextualizar con una perspectiva cultural y socio-histórica, a la experiencia estética individual y colectiva en pos de brindar herramientas y recursos metodológicos y teóricos que nutran al campo de intervención profesional.

Se tratarán de articular dos perspectivas: *una, orientada a los principales marcos conceptuales que se han desarrollado en el campo de los estudios del arte, focalizando en las corrientes de análisis sobre el cuerpo y la experiencia expresiva en la tradición teatral y en segundo lugar se creará un espacio de experimentación para el trabajo expresivo en el marco de la situación de enseñanza.*

Desde la bibliografía propuesta, se aborda el campo de estudios de lo artístico-teatral como puerta de ingreso a la problematización de lo artístico contemporáneo y los cruces con la Educación a partir de la articulación de

Alvarez

reflexiones teóricas con los factores históricos y la constitución de temas y problemas que, precisamente, delimitan este recorte disciplinar. Se apunta a reflexionar sobre las herramientas teatrales y artísticas que se han incorporado para el desarrollo de una comunicación expresiva que posibilite la apropiación de experiencias y contenidos y la consiguiente creación de estrategias de transmisión de saberes.

Se trabajará sobre la particularidad que se le atribuye al campo artístico-teatral, su núcleo de teorías y problemas, desde la constitución transdisciplinar del mismo, constitución alimentada por diversas tradiciones de las ciencias humanas.

El trabajo con los textos implicará siempre ponerlos en relación entre sí y apuntar a comprender sus fuentes, sus objetivos y sus condiciones de producción. El trabajo con los conceptos implicará tomar en cuenta su productividad, y los presupuestos que conllevan. La mirada crítica y el análisis ideológico de la expresión artística en su potencialidad para integrar prácticas y vida social también constituyen un eje central para la formación profesional y el desarrollo de este programa.

Contenidos mínimos / El teatro y la educación por el arte

La educación por el arte y su aporte a situaciones de enseñanza y de aprendizaje. El arte como hecho social. La expresión artística y prácticas de enseñanza. Condiciones sociales de la creatividad. La experiencia estética individual y social. El teatro y su función social. El texto teatral como vehículo de acción. El texto dramático clásico y contemporáneo. La acción dramática. La situación dramática. El diálogo teatral clásico. La noción de conflicto. Pragmática del lenguaje y acción dramática. La puesta en escena institucional. La puesta en escena del aula. El cuerpo y la puesta en escena. La emocionalidad en la creación. El lenguaje corporal propio y de los otros. Dinámicas de trabajo con el cuerpo: técnicas de actuación y de yoga. El grupo como ámbito de enseñanza y de aprendizaje a través de la expresión artística. Aportes de la expresión artística para el diseño de situaciones de enseñanza. Estrategias de intervención docente mediadas por la expresión artística. Valoración de los desempeños artísticos en la enseñanza.

Arce

Contenidos Temáticos o Unidades

Unidad I.- La educación por el arte y su aporte a situaciones de enseñanza y de aprendizaje. El arte como hecho social. La expresión artística y prácticas de enseñanza. Condiciones sociales de la creatividad. La experiencia estética individual y social. El teatro y su función social. El texto dramático clásico y contemporáneo. El texto teatral como vehículo de acción.

Bibliografía Obligatoria:

1. Herbert Read (1955). *Educación por el ARTE*. Paidós / Buenos Aires, 1964, Capítulos 1, 2, 7 y 9
2. Juan Carlos Gené. *El Actor en su historia, en su creación, y en su sociedad*. Teatro: teoría y práctica. Números 14, 15 y 16 CELCIT, publicación online, disponible en: <http://www.celcit.org.ar/publicaciones/typ.php>
3. VIGOTSKY, L.S.: "Imaginación y el arte en la infancia" (ensayo psicológico). Bs. As. Akal, 1982. Disponible en: http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/pedagogia/vigotsky/1.html
4. Hauser, Arnold (1962) *Historia social de la literatura y el arte / Tomo I / Capítulo 1: Tiempos prehistóricos*. / Editorial Debate (1998) España.
5. Todorov, Tzvetan (1968) / *Lo verosímil / COMUNICACIONES / ETC - Editorial Tiempo Contemporáneo /1970) Buenos Aires.*

Unidad II- La acción dramática. La situación dramática. El diálogo teatral clásico. La noción de conflicto. Pragmática del lenguaje y acción dramática. El cuerpo y la puesta en escena. La emocionalidad en la creación. El vínculo - el personaje / el rol. La puesta en escena institucional. La puesta en escena del aula

Bibliografía Obligatoria:

Arce

1. Erving Hoffman (1959). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Amorrortu/editores / Buenos Aires 2009. Introducción y capítulo uno.
2. Horacio Banega y Gustavo Galuppo. / *Estructuras: composición y contenido* / 1a ed. - E-Book / Universidad Virtual de Quilmes. Bernal (2015).
3. Anne Ubersfeld. *El diálogo teatral*. Galerna / Buenos Aires, 2004. Prólogo, capítulos 1 y 2
4. Graciela Reyes, *La pragmática lingüística: el estudio del uso del lenguaje*. Montesinos Editor S. A. 1990, Barcelona, España. Capítulo 3: Acuerdos y transgresiones
5. Arnheim, Rudolf : "Arte y Percepción Visual" *Psicología de la Visión Creadora* 1954 –Alianza (España) / 1962
6. Filpe, Alicia / *Arte y educación: dos campos complejos, múltiples acercamientos posibles. Resignificando a Dewey / Conocimiento, arte y valoración: perspectivas filosóficas actuales / PGD –EBOOKS Secretaría de posgrado UNQ (2016)*
7. Martín Daguerre y Julieta Elgarte (2015) *Emociones encontradas. Descubriendo la mano emocional detrás de las acciones de la razón, y el papel de la razón frente a emociones en conflicto / Conocimiento, arte y valoración: perspectivas filosóficas actuales / PGD –EBOOKS Secretaría de posgrado UNQ (2016)*
8. Maurice Merleau Ponty / *El mundo de la Percepción - Siete conferencias* (1948) / FONDO DE CULTURA ECONOMICA. México, 2002.
9. Juan Carlos Gené (1969) *Escrito en el escenario*. CELCIT (1996) / Colección Teatro: Teoría y Práctica. Capítulos: Personaje y Actor / El lenguaje de la acción (1986) / Veinte temas de reflexión sobre el teatro (1991)

Unidad III. El lenguaje corporal propio y de los otros. Dinámicas de trabajo con el cuerpo: técnicas de actuación y de yoga. El grupo como ámbito de enseñanza y de aprendizaje a través de la expresión artística. Aportes de la expresión artística para el diseño de situaciones de enseñanza. Estrategias de

Arce

intervención docente mediadas por la expresión artística. Valoración de los desempeños artísticos en la enseñanza

1. David Le Bretón, *Antropología del cuerpo y modernidad*. Nueva visión – Cultura y Sociedad. Buenos Aires. 1990/2008. Introducción y capítulo 1. Lo inaprehensible del cuerpo
2. Nancy, Jean Luc (2006) / *58 indicios sobre el cuerpo* / Editorial La Cebra / Adrogué / Argentina (2015)
3. Débora Astrosky, *Pedagogía teatral / una mirada posible*. / t-ediciones (2013) Buenos Aires.
4. Hilda Elola. Marymar *Teatro para maestros*, Ediciones/ Buenos Aires, 1989. Capítulos 0 y 1
5. Calais-Germain, Blandine / *Anatomía para el movimiento: Tomo I* / Editorial La liebre de marzo / Barcelona – España (2013)
6. Calais-Germain, Blandine / *Anatomía para el movimiento: Tomo II* / Editorial La liebre de marzo / Barcelona – España (2013)
7. Lipton, Bruce. *La Biología de la creencia* / Editorial: PALMYRA (2007) / Barcelona / España

Bibliografía de consulta

1. Peter Brook (1968). *El espacio vacío*. Ediciones Península / Barcelona, España, 2000.
2. F. Nietzsche, *El origen de la tragedia*. Ediciones Libertador. 2005.
3. Jan Kott (1965), *Shakespeare, nuestro contemporáneo*. ALBA / España, 2007
4. Gianfranco Bettetini & Armando Fumagalli / *Lo que queda de los medios. Ideas para una ética de la comunicación* / Capítulo DOS / Ediciones la Crujía (2001) Buenos Aires
5. Stephen Toulmin. *Cosmópolis* - Ediciones Península, 1990. Barcelona, España. Prefacio. Prólogo: hacia un milenio reculando. Capítulos 1 y 3
6. Michel Foucault, (1975) *Vigilar y Castigar*. Siglo XXI, Buenos Aires (2002). Cap: Disciplina. *Los cuerpos dóciles*

Arce

7. Bentley, Eric. *La vida del drama*. Letras mayúsculas. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1964. Capítulos 1, 3 y 5
8. Harold Bloom (1998). *Shakespeare. La invención de lo humano*. Grupo Editorial Norma / Verticales de Bolsillo. Bogotá, Colombia, 2008. Capítulo: El Universalismo de Shakespeare
9. Hans-Georg Gadamer (1977). *La actualidad de lo bello: el arte como juego, símbolo y fiesta*. Paidós / Buenos Aires, 2003: capítulos: La justificación del arte y El elemento lúdico del arte.
10. Ariel Darío Idez / "Eso fue lo que ella dijo". *Representación, ficción y realidad en Jogo de cena (de Eduardo Coutinho)* IMAGOFAGIA Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual.
11. **Disponible en:**
12. http://www.asaeca.org/imagofagia/index.php?option=com_content&view=article&id=394:eso-fue-lo-que-ella-dijo-representacion-ficcion-y-realidad-en-jogo-de-cena-de-eduardo-coutinho&catid=54:numero-9&Itemid=165
13. Andrea Julia Sprinceana / "Jogo de cena" de Eduardo Coutinho: la verdad entre realidad y representación / Revista Journal / N° 4 - University of California, Berkeley / EEUU
14. Disponible en: <http://ojs.gc.cuny.edu/index.php/lljournal/article/view/528>
15. Yanet Aguilera / *Documental y retórica en Jogo de cena* / La Fuga Revista electrónica. Disponible en : <http://www.lafuga.cl/documental-y-retorica-en-jogo-de-cena/510>

Videografía:

Jogo de cena / documental de Eduardo Coutinho (2007)

<https://www.youtube.com/watch?v=nHwork7xCgI>

La cueva de los sueños olvidados (2010) / documental de Werner Herzog

<https://www.youtube.com/watch?v=rSClbZOkYZc>

La escuela de la Señorita Olga (1991) / documental de Mario Piazza

<https://www.youtube.com/watch?v=YJRzTcNWITY>

El cerebro ante el espejo (2008) / Documental del Canal Odisea (España)

<https://www.youtube.com/watch?v=OX6UbV-VzzU>

Ace

Dramaturgia:

Las brujas de Salem de Arthur Miller

Hamlet de William Shakespeare

El zoo de Cristal / Tennessee Williams

Un tranvía llamado deseo / Tennessee Williams

Otelo / William Shakespeare

Bodas de Sangre / Federico García Lorca

Casa de Muñecas / Henrik Ibsen

La evitable ascensión de Arturo Ui / Bertold Brecht

Modalidad de dictado: Taller

Se trabajará en una clase teórica y de reflexión conjunta semanal de dos horas y una clase práctica semanal de dos horas.

Actividades extra-áulicas obligatorias:

- *Proyección de películas*
- *Trabajo de aproximación al entrenamiento actoral. Actividad grupal*
- *Trabajos de entrenamiento corporal*
- *Cuestionario domiciliario al finalizar cada unidad*
- *Llevar un cuaderno de bitácora de las novedades que les proponen las clases, las reflexiones colectivas y la bibliografía.*
- *Trabajos orientados a la construcción de personajes.*
- *Análisis personal sobre el personaje elegido para trabajar*
- *Trabajo de reflexión personal sobre la puesta en escena en el aula, articulado con la bibliografía propuesta. Modalidad ensayo*
- *Salida a presenciar una obra de teatro*

Alcega

Evaluación y acreditación de este seminario-taller

- Trabajo de carácter individual, de formulación teórica, (modalidad ensayo) sobre uno de los aspectos abordados en el seminario con un anclaje en la experiencia personal en una situación de enseñanza y articulado con la bibliografía propuesta en el curso y otra aportada por el alumno.
- Trabajo individual y grupal de carácter expresivo sobre alguna de las escenas de las obras dramáticas trabajadas durante el curso.

La aprobación de la cursada resultará de la calificación obtenida a partir del promedio de las evaluaciones parciales, de la producción de trabajos individuales y/o colectivos y de la aprobación del trabajo final. De acuerdo a la Res. 04/08, deberán contar con una calificación no menor a 4 (cuatro) puntos en cada uno de los parciales. Aquellos alumnos que no alcancen el promedio mínimo de 7 (siete) puntos en las instancias parciales, y de un mínimo de 6 (seis) en cada una de ellas, deberán presentarse a un coloquio de integración de los temas abordados en el curso al final del mismo.

Se garantizará la recuperación de al menos un parcial. En cuanto a la asistencia, no debe ser inferior al 75% de las clases previstas.

Augé

María Julia Augé