

Carrera:	Profesorados
Año:	2013
Curso:	La Educación por el Arte y el Teatro
Profesor:	María Julia Augé
Carga horaria semanal:	5 horas
Horas de consulta extra clase:	Martes y Viernes de 15 a 16 hs
Créditos:	10 créditos
Núcleo al que pertenece:	Curso Electivo "Formación para la Intervención"
Tipo de Asignatura:	Seminario electivo: La educación por el arte y el teatro.

Presentación y Objetivos:

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.

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

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.

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.

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

Bibliografía Obligatoria:

Kege

Unidad I:

- Herbert Read (1955). *Educación por el ARTE*. Paidós / Buenos Aires, 1964, Capítulos 1, 2, 7 y 9.
- 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>
- Shakespeare, W. *Hamlet*. Versión disponible
- Harold Bloom (1998). ***Shakespeare. La invención de lo humano***. Grupo Editorial Norma / Verticales de Bolsillo. Bogotá, Colombia, 2008. Capítulo: El Universalismo de Shakespeare.
- Arthur Miller, ***Las brujas de Salem***. Versión disponible
- Stephen Toulmin. ***Cosmópolis*** - Ediciones Península, 1990. Barcelona, España. Prefacio. Prólogo: hacia un milenio reculando. Capítulos 1 y 3.
- 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.

Unidad II

- Erving Hoffman (1959). ***La presentación de la persona en la vida cotidiana***. Amorrortu/editores / Buenos Aires 2009. Introducción y capítulo uno.
- 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)
- Graciela Reyes, ***La pragmática lingüística: el estudio del uso del lenguaje***. Montesinos Editor S. A. 1990, Barcelona, España. Capítulo 3: Acuerdos y transgresiones.
- 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.

Reyes

Unidad III

- Michel Foucault, (1975) **Vigilar y Castigar**. Siglo XXI, Buenos Aires (2002). Cap: Disciplina. *Los cuerpos dóciles*
- Bentley, Eric. **La vida del drama**. Letras mayúsculas. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1964. Capítulos 1, 3 y 5
- Hilda Elola. Marymar **Teatro para maestros**, Ediciones/ Buenos Aires, 1989. Capítulos 0 y 1

Juan Carlos Gené (1996) **Escrito en el escenario**. CELCIT (1996) / Colección Teatro: Teoría y Práctica. Capítulos: El teatro es el cuerpo / Introducción a la pedagogía teatral (una visión de las etapas formativas del actor).

Bibliografía de consulta:

- Heiner Muller.(1977) *Máquina Hamlet*, disponible en: <http://es.scribd.com/doc/54167102/Maquina-Hamlet>
- Peter Brook (1968). *El espacio vacío*. Ediciones Península / Barcelona, España, 2000.
- Hilda Elola. Marymar *Teatro. Diario de encuentros con maestros* Ediciones / Buenos Aires, 1991.
- Anne Ubersfeld. *El diálogo teatral*. Galerna / Buenos Aires, 2004. Prólogo, capítulos 1 y 2
- F. Nietzsche, *El origen de la tragedia*. Ediciones Libertador. 2005.
- Jan Kott (1965), *Shakespeare, nuestro contemporáneo*. ALBA / España, 2007.

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:

Handwritten signature

- Proyección de dos películas: "Hamlet" de Laurence Olivier y "las Brujas de Salem" de Nicholas Hytner
- Trabajo de aproximación al entrenamiento actoral a través de dos escenas de Las brujas de Salem (de Arthur Miller), y dos escenas de Hamlet (de W. Shakespeare), a elección. Actividad grupal
- Trabajos de entrenamiento corporal en el espacio de la modalidad práctica.
- 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 de construcción de personaje. Armado de un análisis personal sobre el personaje elegido para trabajar.

Evaluación:

Evaluación y acreditación de este seminario-taller: dos trabajos prácticos:

- 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 grupal de carácter expresivo sobre alguna de las escenas de las 2 obras dramáticas trabajadas durante el curso.

Calificación: aprobado / desaprobado.

María Julia Augé