

PROVINCIA DE CATAMARCA

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Subsecretaría de Gestión Educativa

Dirección de Educación Superior

Dirección de Educación Pública de Gestión Privada y Municipal

DISEÑO CURRICULAR

PROFESORADO DE TEATRO

AUTORIDADES

Gobernadora de la Provincia de Catamarca

Dra. Lucía Corpacci

Vice-gobernador

Dr. Dalmacio Mera

Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología

Mgster. José Ricardo Ariza

Subsecretaria de Gestión Educativa

Lic. Ricardo Cuello

Directora de Educación Superior

Lic. María Gabriela Quiroga

Director Educación Pública de Gestión Privada y Municipal

Prof. Fabián Herrera

Denominación de la Carrera

PROFESORADO DE TEATRO

Título que otorga

PROFESOR/A DE TEATRO

Duración

Cuatro (4) años académicos.

Carga horaria total de la carrera

Cuatro mil doscientos ocho (4.208) horas cátedra, equivalentes a dos mil ochocientos cinco (2.805) horas reloj

Condiciones de ingreso

Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza.

Es directo, a partir del criterio de igualdad de oportunidades acordado por los Ministros del Consejo Federal de Educación, según Res. N° 72/08 CFE.

Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren a través de las evaluaciones pertinentes que se realicen en el Instituto que tienen preparación acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente (Ley N°24521).

Marco Político – Normativo

El presente Diseño Curricular para el Profesorado de Teatro de la Provincia de Catamarca, surge a partir de un proceso de trabajo conjunto y en respuesta a los acuerdos logrados por el Estado Nacional, a través de las normas vigentes: Ley de Educación Nacional N° 26.206, Resolución del Consejo Federal de Educación N° 24-07 y su Anexo I “*Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial*”, y Resolución del Consejo Federal de Educación N° 30-07 y Anexos I “*Hacia una Institucionalidad del Sistema de Formación Docente en Argentina*”, Anexo II “*Lineamientos Nacionales para la Formación Docente Continua y el Desarrollo Profesional*”.

Esta propuesta se apoya en los propósitos del Ministerio de Educación de la Nación, del Consejo Federal de Educación, del Instituto Nacional de Formación Docente; y, en particular del Ministerio de Educación y Cultura de Catamarca, quienes sostienen la importancia de la construcción federal de la formación docente. “*En este sentido, el proyecto federal del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Formación Docente es hacer de la fragmentación curricular e institucional, una unidad de las diferencias. Se trata de reconocer la fragmentación y desde allí, desde una decisión de superación y revisión de las mismas, alcanzar un proyecto político que se propone desde la unidad en tanto todo proyecto político imagina una unidad*”¹.

En este mismo sentido, los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial (Resolución del Consejo Federal de Educación N° 24/07) establecen que las decisiones relativas a la elaboración de los Diseños Curriculares, son responsabilidad de cada una de las jurisdicciones; recomienda especialmente tomar como punto de partida el Diseño Curricular vigente y analizar las cargas horarias y los puestos de trabajo existentes, el marco normativo que rige la vida académica y la estructura organizativa de los Institutos Superiores de Formación Docente, las características de las instituciones y del alumnado al que reciben y los recursos disponibles para llevar a cabo las modificaciones.

En respuesta a ello, el Equipo responsable de la elaboración de este documento curricular, asume el compromiso de contribuir a la superación de la fragmentación educativa a través de la presente propuesta académica y promover el fortalecimiento y mejora de la Formación Docente que ofrece la Institución. Para ello, toma como punto de

¹ Fundamentos Políticos e Institucionales del trabajo docente. Instituto Nacional de Formación Docente. 2008

partida la recuperación de experiencias innovadoras vigentes y los aportes de las Instituciones Superiores de Formación Docente, con la intencionalidad de ofrecer e impulsar propuestas que conlleven mejores condiciones para los estudiantes, los profesores y las instituciones en su conjunto.

Fundamentación pedagógica de la propuesta curricular

Las bases pedagógicas que sustentan el presente documento curricular se detallan como un marco referencial para la gestión del currículo por los equipos directivos y docentes del Instituto formador. En este sentido, se consideran claves considerar los siguientes referentes conceptuales:

- **Acerca de la Sociedad**

Ante el debilitamiento del Estado-Nación como articulador de la vida social y como operador simbólico de sentidos homogeneizantes, las instituciones ligadas con su proyecto, particularmente la escuela, ven alteradas su sentido. Con ello, la consistencia de la institución escolar queda afectada, generando una sensación de crisis -entendida como efecto de complejas transformaciones de nuestro tiempo- que hoy fácilmente podemos constatar.

Estas transformaciones repercuten en los proyectos escolares y en el complejo entramado de historias de vida y trayectorias institucionales. Los procesos de globalización e individualización se tornan fundamentales –aunque no suficientes- para comprender los nuevos escenarios. Ambos procesos se encuentran estrechamente relacionados con las nuevas tecnologías como también con las condiciones de actuación de sus miembros que cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en hábitos y rutinas determinadas (Bauman, 2006). Esto no sólo afecta los valores tradicionales sino también la dilución de certezas y sentidos.

La globalización alude a un proceso complejo que al mismo tiempo homogeneiza e individualiza, totaliza y fragmenta, integra y margina, articula y disgrega, y se presenta como amenaza, pero también como oportunidad (Arellano y Ortega Ponce, 2004). El desarrollo tecnológico ha permitido una intercomunicación inusitada como incalculable al

punto que se han modificado las relaciones establecidas entre las dimensiones de espacio y tiempo. Hoy podemos ver como se enlazan los lugares lejanos de tal manera que algunos acontecimientos locales son afectados por acontecimientos que ocurren en lugares remotos y distantes (Giddens, 1994). La globalización de la economía y cultura se encuentra ligada a este desarrollo. Vivimos en sociedades de economías desindustrializadas, dominadas por el flujo de capitales globalizados donde se impone con fuerza la flexibilización de las condiciones laborales (Beck, 1998). La movilidad e inestabilidad generalizada de las relaciones laborales, de las carreras profesionales y de las protecciones asociadas al estatuto del empleo, generan por un lado, la descolectivización y aumento de inseguridad social y, por el otro, reindividualización y reinención de estrategias personales (Castel, 2004).

La compleja red de instituciones y normativas que se constituían en garantes del orden de la sociedad moderna y conformando un denso entramado ético e institucional responsable de la regulación de las conductas, se encuentra hoy profundamente debilitado. Dubet y Martuccelli (1999) señalan que el desdibujamiento de lo social da lugar a la emergencia de una sociedad individualizada. Estos postulados son abordados por Elías (1990) y Bauman (2001).

El futuro se ordena según un cálculo de riesgo, creando nuevas regulaciones, nuevos intereses, configurando nuevas subjetividades, en este escenario de pérdida de las certezas y seguridades, el declive de la capacidad instituyente de las instituciones - entre ellas la escuela-, tanto como las persistentes situaciones de vulnerabilidad, exclusión social y fragmentación. Las transformaciones contemporáneas, sociales, políticas y económicas, nos invita a repensar la práctica y la formación de los docentes.

- **Acerca de la Escuela**

La Escuela concebida como agente cultural, debe analizar en forma rigurosa las expectativas sociales y trabajando a partir del contexto sociocultural, centrando su atención en los problemas de nuestro tiempo.

Se considera a la escuela - institución privilegiada desde la modernidad- como una institución con intención hegemónica de reproducir el orden social imperante, como un lugar de transmisión y reproducción; pero a la vez también de creación, producción y promoción del saber y de discursos.

Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1992) caracterizan a la escuela como cruce de culturas. La tensión entre la tendencia a homogeneizar a través de la definición de opciones de cultura legítima para la transmisión y la heterogeneidad socio-cultural de los sujetos que la constituyen generan un problema que se objetiva en prácticas de exclusión.

Así, en las instituciones escolares se identifican también espacios de luchas y tensiones entre culturas diversas por los modos particulares en que los sujetos perciben e interpretan la trama de significados que constituyen la cultura, las trayectorias y posiciones sociales diferenciales, la diversidad de estrategias y prácticas. Signos, entre otros, de diversidad inherentes a los sujetos sociales que intervienen en la vida cotidiana institucional. Asimismo, y en simultaneidad, se puede reconocer su valor formativo como espacio de enseñanza y aprendizaje y su valor como espacio material y simbólico, en los procesos de constitución de los sujetos sociales.

En las interacciones cotidianas, los sujetos sociales suelen desempeñar sus papeles, en un marco de tipificación de los roles institucionales, de estereotipos y rituales que no suelen cuestionarse por considerarse constitutivos de la cultura escolar. A la vez, pueden reconocerse variados modos de corrimiento de las prescripciones, construyéndose estrategias desde diversos lugares que irrumpen contra el orden establecido, instalan el conflicto y abren espacios a confrontaciones, resistencias y a múltiples negociaciones cotidianas.

- **Acerca de la Educación**

La Educación, como la cultura en general, está implicada en procesos de transformación de la identidad y la subjetividad. Es preciso educar para un mundo intercultural, lleno de matices y contrastes, rompiendo la homogeneidad de continentes y países. Entender y valorar el mundo diverso en el que vivimos, un mundo global a donde la circulación de informaciones se realiza con gran rapidez, requiere integrar, contextualizar y problematizar la realidad, abriendo al mismo tiempo los problemas al interjuego de escalas temporales y espaciales; para superar visiones etnocéntricas y dar lugar al relativismo y el reconocimiento de la otredad.

Al respecto, Moacir Gadotti (2003) señala, siguiendo el pensamiento freiriano, que *“la educación tiene como fin la liberación, la transformación radical de la realidad para mejorarla, para volverla más humana, para permitir que hombres y mujeres sean reconocidos como sujetos de su historia y no como objetos”*.

- **Acerca del Conocimiento**

El Conocimiento es el resultado de un proceso de creación e interpretación social. Se enfatiza el carácter construido e interpretativo del conocimiento. No hay una separación rígida entre conocimiento académico y escolar y cotidiano de las personas implicadas en el currículo. Desde esta perspectiva, es cultural en la medida en que se constituye en un sistema de significación. Asimismo, como sistema de significación, todo conocimiento está estrechamente vinculado con relaciones de poder.

El conocimiento, desde la perspectiva de la enseñanza, adquiere un estatuto epistemológico peculiar que explica la transposición del saber enseñar en saber enseñado; al mismo tiempo, requiere una comprensión del modo como los sujetos se vinculan con el saber para producir el mundo y producirse a sí mismos; entender y entenderse; transformar y manipular las cosas, producir sentido y utilizar signos. Es decir, realizar operaciones de transformaciones de las cosas y de sí mismos (Guyot, 1999).

El conocimiento siempre se construye y se transforma al ser usado. La adquisición de conocimiento no es una simple cuestión de absorber conocimiento. Por el contrario, las cosas que se suponen categorías naturales, como “cuerpos de conocimiento“, “aprendices“, y “transmisión cultural“, requieren reconceptualización como productos culturales y sociales (Seth Chaiklin y Jean Lave, 1996).

- **Acerca del Aprendizaje**

Se sostiene que no podemos pronosticar el potencial de aprendizaje o desarrollo de un sujeto por fuera de la situación o situaciones que habita, habitó y habitará y de los sentidos posibles que los sujetos puedan constituir en su seno. La reflexión sobre el carácter situacional de desarrollo subjetivo debe ser complementada con una reflexión sobre el carácter histórico, cultural, políticamente específico que adquiere la organización del aprendizaje y sus desarrollos a partir de las prácticas escolares modernas (Baquero, 2000).

En toda situación de aprendizaje el sujeto pone en juego sus aprendizajes cotidianos, contenidos simbólicos y representaciones acerca del aprendizaje, que inciden en la valoración que hace de sí mismo y que, por haber sido incorporados en procesos de socialización, tienen efectos duraderos y resistentes al cambio. Se trata de modalidades

históricamente acuñadas que se expresan en modos de operar y comportarse y cuya significación es histórica y subjetiva.

Entendido el aprendizaje en la formación como proceso de transformación sucesiva del que aprende, se debe partir del análisis de los propios procesos de aprendizaje, de la comprensión de la subjetividad e historia de vida, de las representaciones, creencias, supuestos y valores sobre la naturaleza misma del quehacer educativo y de las relaciones que ha construido. Experiencias que comprometen al estudiante en el uso de habilidades de pensamiento crítico para construir activamente el conocimiento y reflexionar sobre sus propios procesos de pensamiento y razonamiento.

Lo que se aprende es siempre complejamente problemático. El aprendizaje es parte integrante de la actividad en y con el mundo en todo momento (Seth Chaiklin y Jean Lave, 1996).

- **Acerca de la Enseñanza**

La tarea será reconstruir, revelar el proceso de naturalización del mundo cultural y social.

Se concibe a la enseñanza como una práctica social, política, ética, teórica, técnica y epistemológicamente justificada que adquiere sentido en tanto se preocupa por promover procesos de comprensión-apropiación de conocimientos sustantivos para la construcción de versiones y para comprensión de los mundos natural, social y cultural, situándose críticamente en ellos para producir nuevos mundos posibles connotados por la justicia en sus diversas manifestaciones (Bruner, 1998).

La enseñanza es una práctica social intencional, reflexiva, con cierto grado de sistematicidad. Al ser una práctica social está condicionada por su historicidad y su contexto geográfico, cultural y político. Tiene, además, el rasgo de ser una actividad institucionalizada con alguna regularidad y uniformidad de sus pautas de acción, distribución de roles, tareas, tiempos y espacios. En este contexto, el aula es el principal escenario, pero no el único, donde se ejercen las prácticas docentes.

- **Acerca del Currículo**

Se entiende el Currículo como un campo de lucha en torno a la significación y la identidad. Tanto el conocimiento como el currículo constituyen campos culturales, por lo

tanto, son campos sujetos a la disputa y a la interpretación en los que diferentes grupos intentan establecer su hegemonía.

El currículo es un mecanismo cultural, es una invención social, consecuentemente, el contenido del currículo es una construcción social. Según Bolívar (1999), *“el curriculum es un concepto profundamente sesgado en su valoración, lo que significa que no existe al respecto un consenso social, ya que existen opciones diferentes de lo que deba ser”*. Quizás en este punto sea importante señalar que en cada una de las diferentes definiciones de lo curricular, complementarias o no, se construyen posiciones y miradas socio-políticas particulares sobre la educación, el conocimiento, el cambio social, los estudiantes y, claro está, sobre la Educación y fundamentalmente sobre la formación para ésta carrera.

Los textos de la práctica nos llevan a focalizar en el trabajo docente lo relacionado con los procesos de transmisión de los conocimientos que se encuentran en las prescripciones curriculares nacionales y provinciales, -textos normativos con un cierto marco de legitimidad- que, en el plano concreto de intervención docente en el aula, producen un nuevo texto que implica la planificación, la acción y la evaluación crítica de resultados de las propias prácticas. En este marco, el diseño y el desarrollo curricular dirimen posiciones acerca de los sujetos, las culturas y la sociedad. Es preciso establecer entonces la necesaria distinción entre la lógica de producción de conocimientos en los ámbitos disciplinarios, la transposición del conocimiento producido en dispositivos curriculares y la lógica de su reproducción en los espacios de la práctica. En este marco se concibe al currículum esencialmente como “un asunto” político, sin por ello olvidar sus implicancias y fundamentos científicos. Es un entramado complejo que implica mucho más que la transmisión de conocimientos socialmente validos.

El currículum está centralmente implicado en aquello que somos, en aquello en que nos convertimos y nos convertiremos. El currículum produce; el currículum nos produce. (cf. Tadeu da Silva, 1998).

- **Acerca de los Sujetos en la Formación Docente Inicial**

- El sujeto como estudiante de Educación Superior**

Giroux (1992) plantea que estamos constituidos, en tanto sujetos², dentro de una serie de condiciones políticas, sociales y culturales, rápidamente cambiantes. La inestabilidad y la dinámica de los contextos socioculturales actuales caracterizan los procesos de constitución subjetiva desde la complejidad, la hibridez y la contingencia.

La formación docente en la Educación Superior se ve atravesada por una complejidad particular que la trasciende y que se nutre de distintos sujetos en el encuentro pedagógico.

Nuestra sociedad supone hombres y mujeres con saberes, percepciones, representaciones sociales y prácticas cotidianas transformadas por la mediación de novedosos equipamientos culturales, propios de las nuevas tecnologías y medios de comunicación. El conocimiento adquiere hoy un valor estratégico, anclado en los profundos cambios estructurales que enmarcaron este proceso de transformación cultural y subjetiva.

La crisis social, ambiental y económica estructural ha calado hondo en la totalidad del tejido social, en donde la educación no ha quedado exenta. Se ha modificado, no sólo el acto educativo, sino fundamentalmente los intereses y las valoraciones sociales de la educación. En la confluencia de distintos campos de significación se hace imprescindible reconocer las grietas producidas por las diferencias de pensamiento, creencias o sentimientos que nos constituyen. Es en esa heterogeneidad cultural y social se pueden identificar visiones, temas y conceptos relacionados a las identidades culturales en las cuales se encuentran los diferentes sujetos-formadores, docentes en formación y alumnos de las instituciones en las que se piensan, desarrollan y evalúan las prácticas.

Pensar un diseño curricular que reconozca el carácter intercultural de toda situación educativa implica una transformación pedagógica y curricular que parta “... *no sólo de distintos contenidos o experiencias culturales, sino también de procesos de interacción social en la construcción de conocimientos*” (Walsh, 2001).

Esto implica una perspectiva intercultural en educación que está orientada a explorar y reconocer, tanto en las comunidades como en las escuelas, las diferentes situaciones sociales y repertorios culturales y las relaciones que existen entre ellos. En este sentido, se propone generar relaciones dialógicas e igualitarias entre personas y grupos que participan de universos culturales diferentes, trabajando los conflictos

² Cuando hablamos de *sujeto* lo pensamos en su heterogeneidad y dinamismo, no exento de contradicciones. Ahora bien, *pese a que la contingencia y la inestabilidad tienen un rol destacado en esta construcción, ella no debe entenderse como pura aleatoriedad: hay un cúmulo de experiencias, sentidos y dinámicas preexistentes, que delimitan el horizonte posible*. Birgin et. al. (1998). Este horizonte histórico de posibilidades, es el que desarrollaremos en este apartado (horizonte que, reiteramos, es siempre dinámico).

inherentes a esta realidad. Este punto de partida significa promover un proceso de reflexión colectiva permanente de los docentes formadores y en formación, orientado al desarrollo y producción de conocimientos, saberes y esquemas prácticos que hagan posible:

- reconocer el carácter multicultural de las sociedades y la necesidad de formación de un profesional preparado para actuar con estudiantes portadores de múltiples repertorios culturales e insertos en contextos educativos diversos;
- desafiar los estereotipos que uniforman las prácticas docentes volviéndolas discriminatorias;
- problematizar contenidos etnocéntricos y prácticas pedagógicas fragmentadas y estereotipadas;
- conocer las cualidades de la propia cultura, valorándolas críticamente a modo de enriquecer la vivencia de la ciudadanía;
- elaborar y cuestionar los propios preconceptos y visiones en relación con la diversidad cultural, analizando los estereotipos sobre rendimiento, desempeño y evaluación del alumnado;
- adquirir habilidades para diagnosticar pedagógicamente las necesidades educativas de los alumnos/as;
- problematizar los contenidos de los diseños curriculares;
- saber cuestionar crítica y responsablemente el material de consulta, libro de texto y otros recursos;
- reforzar el papel de las prácticas como el punto culminante de la adquisición de experiencia pedagógica, favoreciendo el encuentro con la mayor multiplicidad posible de instituciones, sujetos, contextos y orientaciones.

La formación en la educación superior, según criterios jurisdiccionales, debe orientarse a construir una representación de los sujetos que aprenden desde sus posibilidades. Esto significa que los docentes deben posicionarse desde una teoría socio-crítica del curriculum, construyendo sus prácticas, autorizándose desde sus saberes y abordando al sujeto como un sujeto situado en un contexto socio- histórico y cultural. Para ello se piensa en un docente que recupere la democracia en el interior de la escuela y del aula, sin perder el rol de guía y tutor de las trayectorias escolares de los alumnos.

El sujeto como docente en formación

Los estudiantes que aspiran a ser docentes poseen una biografía escolar a lo largo de la cual han internalizado un imaginario y una serie de prácticas que caracterizan a la docencia. El impacto de esas experiencias estará presente en su proceso de formación como educadores. Cada docente en formación se va constituyendo con relación a sus identificaciones formadoras. *“Esto permite observar como el habitus resulta de la inscripción en el cuerpo del docente de un discurso sobre la práctica profesional, que desemboca en una naturalidad de su rol”* (cf. Huergo, 1997).

Los docentes en formación participan en diferentes espacios sociales que inciden en sus modos de *“leer y escribir”* la experiencia, la vida y el mundo. De modo que pensar el campo cultural de los alumnos/as de Formación Docente significa comprenderlo como complejo, múltiple y conflictivo, como el campo de articulación de diferentes y sucesivas interpelaciones con los reconocimientos subjetivos que ellas provocan.

En las carreras de Formación Docente los estudiantes suelen poner en evidencia una de las caras de la nueva desigualdad que se desenvuelve en la tensión entre una enorme ampliación y diversificación del mercado de bienes materiales y simbólicos, así como de recursos comunicacionales y de una persistente restricción a su acceso, (a algunos sectores sociales). Son estos sujetos, los alumnos, quienes sufren el impacto de esta tensión; ya que se ven fuertemente afectados por la crisis de trabajo y las transformaciones económicas. Agudizándose la sensación de desamparo, ya que “ni” el título adquirido con tanto esfuerzo logra alejarlos de la incertidumbre económica.

Por otro lado, a la par que se consolida la emergencia de múltiples configuraciones familiares, las relaciones sociales de los jóvenes entre sí, se confrontan con los cambios del mundo de los trabajadores. Estas profundas transformaciones configuran el escenario en el cual se desarrolla el debate acerca de las llamadas “nuevas culturas juveniles”, nominación que intenta dar cuenta de que existen muchas formas de ser joven y diversas maneras de dotar de significados a la condición juvenil.

El estudiante, docente en formación, se define desde sus potencialidades y al mismo tiempo se lo concibe como activo, en pleno desarrollo y sujeto de derecho. Desde ahí se hace imprescindible contribuir a su autonomía, a su integración social crítica, al pleno desarrollo de sus posibilidades, otorgándole protagonismo a través de una activa participación grupal y comunitaria. La heterogeneidad de los grupos en cuanto a su composición por edades, género y características sociales y culturales debe leerse en clave de riqueza y aporte a las múltiples perspectivas de una construcción común, la de los saberes profesionales.

Los docentes formadores de formadores

Los profesores a cargo del proceso formativo se relacionan mediados por el currículum con los estudiantes. Se trata de *formador de formadores*. “Su condición es la clave de comprensión del nudo problemático del trabajo docente que realizan” (cf. Batallán, 2007: 177).

La identidad del trabajo que llevan a delante estos profesores formadores de docentes se construye sobre la base de:

- ✓ las significaciones y los valores acerca de la actividad proveniente de las articulaciones entre la tradición disciplinar a las que pertenecen, los ámbitos en que se fue gestando su propia formación, como así también las características de la carrera docente;
- ✓ los sentidos atribuidos a su labor provenientes de las diversas normativas del Estado que regulan su desempeño y sus resignificaciones en las prácticas concretas;
- ✓ las relaciones cotidianas entre los docentes y la comunidad institucional y social con las que interactúan y en las que procesan trayectorias personales y grupales, así como normativas institucionales;
- ✓ la revisión de los significados otorgados a la Educación, tanto en las representaciones sociales dominantes como en los nuevos paradigmas;

- **Acerca de la enseñanza y el aprendizaje en la formación docente inicial**

En términos generales, es recomendable promover el aprendizaje activo y significativo para los estudiantes, a través de estudio de casos, análisis de tendencias, discusión de lecturas, resolución de problemas, producción de informes orales y escritos, trabajo en bibliotecas y con herramientas informáticas, contrastar en debate de posiciones.

Los dispositivos pedagógicos de formación deberán ser revisados y renovados críticamente. Las modalidades de trabajo independiente, de investigación documental, de uso de instrumentos informáticos, la elaboración de informes escritos, los trabajos con tablas y bases de datos, la elaboración de planes de acción en tiempos determinados con elección de alternativas, de ejercicios de expresión y comunicación oral, los trabajos de

campo, entre otros, brindan la posibilidad de desarrollar la autonomía de pensamiento y métodos de trabajo intelectual necesarios para el desarrollo profesional. Los mismos deberían ser sistemáticamente ejercitados contribuyendo así también, a disminuir las brechas resultantes de las desigualdades en el capital cultural de los estudiantes.

La autoridad pedagógica del docente se sostiene en dos elementos interrelacionados: los saberes que domina para ser enseñados y la legitimación social de su rol. Frecuentemente aparece en el discurso social la idea de que el docente *no sabe lo que tiene que enseñar* y eso mella la autoridad pedagógica. Este es uno (entre varios) de los factores por los cuales la actividad educativa escolar es cuestionada y pierde en cierto modo su sentido social. La Formación Docente debe apuntar al fortalecimiento del saber del docente y ofrecer elementos para la reconstrucción de su autoridad social, para la re-legitimación del rol.

Para que los saberes a transmitir adquieran sentido social deben reorganizarse de acuerdo con la interpelación que el mundo actual, los campos de significación y las nuevas condiciones sociales les provocan. Esto posibilitará el surgimiento de una sociedad y una ciudadanía democrática y crítica.

Del mismo modo es necesario asumir que un campo de saber instituido no resiste si se cierra y se cristaliza en su propia estabilidad y equilibrio (tendientes a su preservación). Las fuerzas operantes, complejidades y contradicciones hacen posible que ese campo experimente las tensiones, cuestionamientos, dinamismos y modificaciones provenientes de las fuerzas socioculturales instituyentes. El diálogo cultural (entendido en su sentido conflictivo y constructivo) entre los campos de saber y sus contextos, no puede quedar desligado de las cuestiones de poder.

Los saberes, siempre han sido construidos histórica y socialmente, por lo tanto, poseen un sentido y es por ello que en las últimas décadas se ha agudizado la descalificación sufrida por el saber docente.

El maestro de principios del siglo XX era eficaz porque había una sociedad que pensaba que lo era, que creía que su palabra era valiosa. El papel social estaba legitimado. Este panorama viene cambiando desde hace veinticinco años aproximadamente y recientemente con la promoción de algunas ideas de capacitación que partieron de la descalificación de los saberes acumulados se profundizó aun más. Sumada a la desconexión de sectores docentes de los campos del conocimiento sistematizado y de las producciones culturales.

Por otro lado, esta descalificación ocurre por la inserción de clases sociales originalmente excluidas de la formación docente, por la irrupción de lógicas diferentes, por la *visibilización* de culturas opositoras, subalternas o alternativas a la hegemónica (reconocida como la única válida por la sociedad del conocimiento). Todo ello ha generado una crisis, ha contribuido a acentuar formas de desautorización de la palabra y la posición del docente. *Volver a autorizar la palabra docente a partir de reafirmar y reforzar su vínculo con el conocimiento y la cultura, es uno de los modos más democratizadores de ocupar la asimetría, y el poder, la autoridad y la transmisión que la práctica docente conlleva*³.

Esto implica promover el establecimiento de un vínculo con el conocimiento y la cultura que busque *problematizar* más que normalizar.

Los saberes en la formación docente se derivan de los posibles ámbitos de actuación en los que el futuro docente podrá desempeñarse. En función de estos ámbitos de desempeño, se hace necesario incluir en el Diseño Curricular aquellos saberes que le permitan producir intervenciones para mejorar el nivel de aprendizaje y garantizar el derecho a la educación de todas las personas.

Este escenario de actuación se presenta como complejo y plantea al docente el desafío de tener que tomar continuas decisiones que deberán estar sustentadas desde las concepciones teóricas en relación dialéctica con su práctica en los diversos escenarios que constituyen su accionar.

- **Acerca de las prácticas profesionales**

El propósito político formativo de fortalecer la identidad, la presencia y la significación social de la profesión docente implica desarrollar un análisis histórico-crítico de la práctica profesional docente (atendiendo a las necesidades sociales, culturales, políticas, educativas y del mundo laboral-profesional presente).

*La práctica docente no es decidida individualmente, una práctica deliberada, sino una experiencia social internalizada, una internalización de estructuras sociales. Es un hacer social que implica una experiencia práctica, que es la aprehensión del mundo social como dado por supuesto, como evidente*⁴.

³ José Yuni (comp.). artículo de Myriam Southwell. La formación docente. Complejidad y ausencias. Universidad Nacional de Catamarca. 2009. Pag. 11

⁴ Edelstein, Gloria. *Imágenes e imaginación: iniciación a la docencia*. 1995. Pág. 25.

Uno de los principales propósitos de la Formación Docente “*es considerar la práctica docente como un objeto de transformación. Un objeto de transformación puede ser señalado a partir del análisis histórico-crítico de la práctica y constituirse en generador de conocimiento a partir de la acción sobre él*” (cf.Pansza, 1990: 55).

En esta línea, es preciso considerar la configuración de cuatro tipos de prácticas:

- Las prácticas decadentes: surgieron y fueron significativas en otros períodos históricos, donde se partía de un principio de “normalización” lo cual dificultó la aceptación y el abordaje de las diferencias.
- Las prácticas dominantes: conforman la cultura escolar actual y contribuyen a sostener el significado hegemónico de la escuela.
- Las prácticas emergentes: surgidas en los procesos más actuales vinculados a las nuevas concepciones que tienden a otorgar igualdad de oportunidades a las personas y a lograr su plena integración educativa y social.
- Las prácticas transformadoras: cuestionan los sentidos hegemónicos sobre la docencia y la escuela o colegio.

Considerar la práctica docente como un objeto de transformación requiere un continuo y difícil proceso de análisis. Donde pareciera que la única manera de pensar la práctica, fuera hacerlo poniendo énfasis en el *sujeto de transformación*, que compromete y que a su vez implica en ello la *identidad docente*, mientras paralelamente realiza una suerte de *des-implicación* de la trama que lo somete, que lo controla, que lo disciplina. Este proceso de trabajo y pensamiento se produce a partir de la reflexión compleja de formadores y docentes en formación.

Siguiendo con la misma línea de pensamiento, se entiende la práctica docente como el trabajo que se desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e institucionales, adquiriendo una significación tanto para la sociedad como para el propio sujeto. Trabajo que si bien está definido en su significación social y particular por la práctica pedagógica, va más allá de ella al involucrar una compleja red de actividades y relaciones que las traspasa, las que no pueden dejar de considerarse si se intenta conocer la realidad objetiva vivida por el docente.

Esas actividades, que superan la práctica pedagógica, van desde aquellas simplemente burocráticas como son el llenado de planillas, planificaciones, preparación de la documentación entre otras; hasta las que la institución encomienda como forma de apuntalar su estructura social (recaudar fondos, cobrar cuotas, organizar eventos

benéficos, etc.) pasando por las reuniones de personal, reuniones con padres, preparación de actos conmemorativos, etc.

Estas actividades y relaciones que cotidianamente el docente despliega “fuera” del aula y que son vividas por él en forma agobiante, perturban la práctica pedagógica concreta al producir un distanciamiento de la misma. Es decir, la especificidad del trabajo queda desdibujada e incorporada fragmentariamente a un conjunto de funciones que si bien pueden suponerse como secundarias en el desempeño del rol docente, no ocurre así en el contexto burocrático de la organización institucional donde está inserto. Cumplimentar con estas exigencias implica para el docente la utilización de un tiempo que evidentemente no puede centrar en lo específico.

De tal manera, podemos decir que la práctica docente esta surcada por una red burocrática, entendida esta como el conjunto de las actividades y relaciones que alejan al docente de la especificidad de su quehacer: *el trabajo en torno al conocimiento*.

- **Algunos Descriptores del Sistema Académico**

El régimen académico para los estudiantes de la educación superior está definido en el Reglamento Académico Marco (RAM). Éste documento normativo, de carácter general, se aplica a todas las carreras de educación superior de los institutos de estudios superiores tanto de gestión estatal como privada de la provincia de Catamarca.

Las instituciones, tomando como marco el RAM, deben definir los Regímenes Académicos Institucionales según las ofertas que se brindan.

Sin embargo, por este momento tan particular que atraviesa la provincia de Catamarca es necesario que, desde el Diseño Curricular, se establezcan algunas regulaciones necesarias para el ordenamiento del ingreso, trayectoria formativa, permanencia y egreso de los/as estudiantes, como también de las condiciones académicas para iniciar y desarrollar el cursado de un año de estudio o de una unidad curricular. Es importante establecer requisitorias para las condiciones académicas de los/as estudiantes en una unidad curricular, tanto para el cursado como para la acreditación.

Los descriptores académicos deben ser entendidos como aquellas condiciones, de carácter general, para el desarrollo y cursado de la carrera de formación docente. Estas determinaciones orientan las decisiones, arbitrios y procedimientos en el plano académico para los directivos, docentes y estudiantes. Dichos descriptores dan forma específica a los criterios enmarcados en la Res. CFE N°72/08 y se constituyen en dispositivos que

permiten regular la complejidad de la trayectoria de los/as estudiantes y darle especificidad y pertinencia al nivel superior.

Los descriptores del sistema académico definidos en ésta instancia de prescripción han sido contruidos desde las condiciones organizacionales e institucionales de los IES, desde la necesidad de brindar un recorrido académico acorde con el sujeto de educación superior y requerimiento pedagógicos de la carrera y desde las demandas formativas de los/as estudiantes como futuros docentes. Esto último, pensado a partir que se estima que construirán y decidirán sobre la continuidad formativa desde las experiencias asumidas en su formación inicial y desde los requerimientos profesionales que emerjan en sus futuros desempeños docentes.

Se entiende por INGRESO a las condiciones legales, administrativas e institucionales que se requieren cumplimentar para acceder a la carrera de formación docente. La TRAYECTORIA FORMATIVA, se la concibe como aquellas condiciones académicas-curriculares, de cursado e institucionales que enmarcan la construcción de recorridos propios por parte de los/as estudiantes. La PERMANENCIA está orientada a establecer las condiciones académicas requeridas para la prosecución de los estudios dentro de la carrera de formación docente específica, a las características y condiciones de alumno/a de la carrera. Y la PROMOCIÓN refiere a las condiciones de evaluación y acreditación de unidades curriculares, a las definiciones pertinentes con la formación docente de los sistemas de calificación, equivalencias y correlatividades.

A continuación se definen algunos descriptores académicos para la carrera:

a) Ingreso

Para ingresar a la carrera, deberá inscribirse en los plazos y términos que oportunamente se detallen desde la institución oferente o desde los organismos centrales. Inscripto, deberá participar de las instancias de talleres introductorios o iniciales y/o cursos de apoyo, según sus capacidades e intereses formativos. Estos dispositivos institucionales se organizan, desarrollan y se brindan a todo aquel que ingresa como estudiante del nivel superior.

Los inscriptos en primer año que adeuden asignaturas del nivel Polimodal/Secundario tendrán que regularizar su matriculación, sin excepción para considerarse alumno regular de la carrera de nivel superior. No se acepta en el ingreso al nivel superior, la situación de “alumno condicional”.

Una vez cumplimentado con los talleres iniciales y para el caso de los mayores de 25 años sin título de Nivel Medio/Polimodal/Secundaria una vez que hayan aprobado los exámenes pertinentes, se podrá hacer efectiva la inscripción al primer año académico.

La inscripción deberá realizarse por unidad curricular a cursar, seleccionando en cada caso la condición de alumno y cursado que se pretende alcanzar para el año de estudio: regular o promocional.

b) Trayectoria Formativa

Para el recorrido académico, los alumnos deberán cumplimentar con el sistema de correlatividades de la carrera, al igual que toda norma reglamentaria relacionada a los requisitos para el cursado.

La inscripción en unidades curriculares se realizará teniendo en cuenta el sistema de correlatividades vigente. El alumno deberá tener acreditadas las unidades curriculares previstas como correlativas en ese sistema. Sólo se podrán rendir con examen final o acreditar unidades curriculares por promoción si el alumno cuenta con las unidades curriculares correlativas aprobadas.

Cada alumno deberá inscribirse al inicio del año académico haciendo constar las unidades curriculares que cursará con el SISTEMA DE PROMOCION.

Atender al régimen de correlatividades, se fundamenta en la necesidad de atender a la relación epistemológica y metodológica necesaria entre los tres campos de formación, apuntando al mismo tiempo al fortalecimiento en la construcción de trayectos formativos por parte de los/las estudiantes.

Para las situaciones de equivalencias, el Reglamento Académico Institucional debe definir la cantidad y tipo de unidades curriculares que son pasibles de aprobación directa, cuando el estudiante provenga de otra carrera o institución de nivel superior y los mecanismos previstos para su otorgamiento. Cuando se trate de un cambio de plan de estudios de una misma carrera, el régimen de equivalencias deberá facilitar el tránsito de los estudiantes de un plan a otro contemplando los objetivos de la formación.

Las unidades curriculares de opción estudiantil son instancias académicas cuya decisión de cursado es exclusivamente un derecho y responsabilidad del/la estudiante.

c) Permanencia y Promoción

Para alcanzar la condición de REGULAR el/la estudiante deberá cumplimentar con los porcentajes de presencialidad en las clases previstas por el docente de la unidad curricular, aprobar los trabajos prácticos e instancias de evaluación según lo requerido por

cátedra y obtener no menos de 4 puntos (en la escala 0 – 10) en las instancias de evaluación parcial. Para el caso de estudiantes con responsabilidades laborales o familiares (con hijos a cargo) y/o razones de salud debidamente certificadas, deberá cumplimentar con todos los requisitos anteriormente detallados, excepto el porcentaje mínimo de presencialidad que en este caso será especificado por el Reglamento Académico Institucional.

La habilitación para una instancia de examen final, en carácter de alumno regular, tendrá validez por el término de tres años consecutivos a partir de la finalización y aprobación del cursado, cuatrimestral o anual. La institución debe asegurar ocho turnos a mesas de examen final a lo largo de dicho período. Este derecho caducará:

- a- cuando el alumno se haya inscripto en tres turnos y no se haya presentado a rendir. Si la ausencia obedece a una causa debidamente justificada con la certificación pertinente establecida se extenderá en un (1) turno.
- b- después del cuarto aplazo aunque quedaran turnos disponibles de utilización.

El alumno que pierda la CONDICIÓN DE REGULAR por INASISTENCIAS podrá ser reincorporado a la condición de alumno regular, previo examen compensatorio en el que deberá demostrar un conocimiento general de los asuntos fundamentales tratados en ese periodo del año académico. La valoración que obtenga no se promedia con las obtenidas en los exámenes parciales.

El ALUMNO PROMOCIONAL deberá cumplimentar con al menos el 90 % de la asistencia, aprobar los trabajos prácticos y/o instancias de evaluaciones según lo requerido por la cátedra y obtener no menos de (7) siete puntos (en la escala de 0-10) en cada una de las instancias de examen parcial.

El régimen del sistema por promoción en cuanto a actividades prácticas, evaluaciones y exámenes es definido por cada uno de los responsables del desarrollo de las unidades curriculares.

Se considera ALUMNO LIBRE al que no cumplió con los requisitos para regularizar una unidad curricular.

La Práctica Docente y Residencia no admiten evaluación final en condición de alumno libre.

La condición de alumno regular de una carrera de formación docente se mantiene en la medida que el estudiante apruebe una unidad curricular por año calendario. La misma está sujeta al régimen de equivalencias de los planes de estudio que se establezcan. En los casos de carreras a término, el instrumento legal de cierre establecerá los plazos y requisitos que permiten mantener la condición de alumno en dicha carrera.

En las unidades que demanden presentaciones de producciones y trabajos previos a los exámenes finales, deberán estar visados y aprobados por el docente responsable de la cátedra con 10 días corridos de anticipación a éstos.

En todos los casos, si el alumno no alcanzare la condición de promoción, podrá rendir con la condición de alumno regular.

En el caso de que no alcanzare la regularidad podrá rendir como alumno libre, a excepción, en este último caso, de los espacios del Campo de la Práctica Profesional.

La asistencia a clase deberá computarse por cada hora de cursado en la unidad curricular y servirá para el control de la condición de alumno. Los porcentajes se establecerán sobre el total de horas de cursado previsto en el cuatrimestre o año. Se llevará un registro de asistencia por cátedra.

Finalidades y propósitos de la formación docente en Teatro

- Desarrollar los saberes y herramientas de la disciplina teatral, para orientar el diseño, la ejecución y la evaluación de acciones educativas.
- Promover el conocimiento y la aplicación, de manera crítica, de las teorías que fundamentan la Didáctica teatral, en los diferentes niveles y modalidades, de acuerdo a los diversos contextos sociales e institucionales
- Propiciar la adquisición de capacidades para el diseño y ejecución de proyectos que faciliten procesos de transformación en la comunidad, a partir de la articulación de las actividades escolares con diversos espacios y actores comunitarios

- Favorecer la capacidad de Investigar en Teatro-educación y aplicar los resultados en la transformación sistemática de las prácticas educativas.

- Facilitar el desarrollo de competencias orientadas a reformular el vínculo entre la teoría y la práctica teatral y educativa, tomando de los fundamentos teóricos posibilidades de resolver en lo cotidiano de su praxis.

- Favorecer la formación en competencias para desarrollar y evaluar acciones artístico-educativas de carácter interdisciplinario.

- Ampliar los conocimientos orientados a identificar y gestionar estrategias pedagógico-teatrales que permitan resguardar los patrimonios formativos de los diversos grupos dentro del conjunto de la población escolar.

- Propiciar la construcción de experiencias y saberes teatrales referidos a su propia cultura y a otras.

- Desarrollar capacidades de construcción de espacios de reflexión y discusión de temas y contenidos teatrales, sociales y educativos de carácter controversial, como parte fundamental en la construcción del pensamiento crítico de los futuros profesores de teatro.

- Favorecer, desde la práctica educativo-teatral, las instancias de producción, apreciación, análisis y contextualización de producciones teatrales, comprendiendo la necesidad de construir los saberes en torno a dichos ejes.

Perfil del Egresado

El egresado de la carrera estará capacitado para:

- Dar clases de Teatro en los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo formal; y en las modalidades de educación rural, de jóvenes y adultos, especial, intercultural, domiciliaria y hospitalaria, y en contextos de privación de libertad.

- Diseñar y gestionar proyectos educativo-teatrales facilitadores de procesos de cambio en la comunidad, en interrelación con sus diversos actores.

- Desempeñarse como docente y animador teatral dentro del ámbito escolar, desarrollando actividades que fortalezcan el sentido integrador e interdisciplinario de la educación artística.

- Desarrollar investigación artístico-pedagógica en el marco de la práctica teatral.

Organización curricular

En el marco de los Lineamientos Curriculares Nacionales, el Diseño Curricular del Profesorado de Teatro se organiza en tres Campos de Formación: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de Formación en la Práctica Profesional Docente. Estos se entienden como estructuras formativas que reúnen un conjunto de saberes delimitados por su afinidad, lógica, epistemológica, metodológica o profesional, y que se entrelazan y complementan entre sí. Están regidos por un propósito general que procura asegurar unidad de concepción y de enfoque curricular para todos sus elementos constitutivos.

Campo de la Formación General

- Las decisiones curriculares que afectan a este campo de la formación en nuestra provincia, atienden a una pluralidad de dimensiones y demandas. Entre ellas deben considerarse: la configuración de los espacios curriculares vigentes en el plan anterior, la intencionalidad política respecto al impacto de este cuerpo de

conocimientos en el perfil de la formación, la necesidad práctica de garantizar la movilidad interinstitucional de los estudiantes; y el compromiso de definir un núcleo de contenidos comunes para las instituciones de Formación Docente.

- Este campo de la formación “se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos de la profesión, dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la actuación profesional, orientando el análisis de los distintos contextos socio-educacionales y toda una gama de decisiones de enseñanza” (Res 24/ 07)
- Este campo requiere ser fortalecido, favoreciendo la comprensión e interpretación de la complejidad de los fenómenos educativos y promoviendo una formación cultural amplia, que permita a los futuros docentes el vínculo con los diversos modos de expresión, transmisión y recreación de la cultura en el mundo contemporáneo.
- El Campo de la .Formación General permite la construcción de una perspectiva integral y de conjunto, que favorece no sólo la comprensión de los macrocontextos históricos, políticos, sociales y culturales de los procesos educativos, sino también de las problemáticas de la enseñanza propias del campo de la Formación Específica.
- El diseño curricular pretende dar cuenta de diversos grados de interacción y aportes entre disciplinas. Se proponen instancias disciplinares que recobran las tradiciones ético-políticas, filosóficas, psicológicas, pedagógicas, didácticas y socio-antropológicas, junto a espacios, con formatos más flexibles, que integran problemas vinculados a esos y a otros aportes disciplinares.
- Las unidades curriculares del Campo de la Formación General se desarrollan a lo largo de todo el trayecto formativo ofreciendo los marcos disciplinares y conceptuales sustantivos para comprender la complejidad del hecho educativo y asumir los desafíos que implica la profesión.

Campo de la Formación Específica

- Este campo formativo está orientado a conocer y comprender las particularidades de la enseñanza de la disciplina, así como sus finalidades y propósitos en el marco de la estructura del Sistema Educativo y de la sociedad en general.

- Las unidades curriculares que lo componen se conciben y organizan como un trayecto continuado a lo largo de toda la formación, incluyendo instancias de diálogo, intercambio y articulación con el campo de la Formación General y de la Práctica Docente; considerando la necesidad progresiva de herramientas teóricas y procedimentales por parte de los estudiantes en formación para la enseñanza; y con creciente complejidad según los niveles de conocimiento y capacidad de análisis e integración que requieran las diferentes unidades curriculares.
- Los contenidos propuestos promueven el abordaje de saberes sustantivos para ser enseñados, vinculados con conceptos, procedimientos y prácticas centrales de las disciplinas de referencia; saberes relativos a las condiciones generales de su enseñanza y de su apropiación por los diversos sujetos de la educación y saberes orientados a la especificidad y complejidad de los contextos donde se aprende.
- Se promueve un abordaje amplio de los saberes que favorece el acceso a diferentes enfoques teóricos y metodológicos, a las tendencias que señalaron su enseñanza a través del tiempo y al conocimiento de los debates actuales en el campo.

Campo de la Práctica Docente

Este trayecto formativo promueve una aproximación al campo de intervención profesional docente y al conjunto de las tareas que en él se desarrollan. Orientada al aprendizaje de las capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e incorporación progresiva en distintos contextos socio-educativos

El Campo de la Práctica, requiere una construcción multidisciplinaria a partir de la integración de aportes de los Campos de la Formación General y de la Formación Específica en procura de una permanente articulación teoría-empiría.

Cuando se mira el currículum, se puede observar desde una perspectiva de autoridad y poder que presentan los distintos niveles de decisión que involucran a distintos actores y sectores. Uno de esos niveles lo constituye la definición de los Diseños Curriculares de una carrera. Estos documentos son asumidos por las instituciones y sus docentes a cargo del desarrollo con un fuerte carácter prescriptivo, para luego aparecer los espacios de decisión propios del desarrollo de la cátedra. Allí se va consolidando el

currículum real, el que se lleva a la práctica. En un marco de grandes transformaciones sociales, la educación formal no deja de verse afectada por tales circunstancias y como consecuencia se ve exigida a reformular e innovar en cuanto áreas, contenidos, espacios y situaciones a enseñar. Indefectiblemente los responsables de dichos procesos, los docentes, deben aceptar las necesidades que la sociedad marca en este tiempo y como resultado surgen diversos cambios en cuanto la formación inicial y por ende en cuanto al perfil profesional requerido. El desarrollo de las prácticas docentes supone la confluencia de los diversos campos de formación que interactúan y se encuentran transversalmente desde los respectivos espacios y contenidos. La práctica en cuanto a la formación del docente ha transitado históricamente por un camino que fortaleció diversas prioridades a partir del contexto histórico tanto social como disciplinar.

Si nos centramos en la formación docente inicial, es posible señalar que la misma supone el proceso de preparación y capacitación mediante el cual se aprende a enseñar o de afrontar la práctica profesional de la enseñanza.

Resulta prioritario que exista una transformación en cuanto a la enseñanza para el ejercicio docente, concibiendo al proceso de aprendizaje y enseñanza como compleja y condicionada por factores sociales, económicos, psicológicos, entre otros. Esto promueve realizar una lectura integral a partir del cruce de las lecturas parciales de la realidad que desarrollan cada disciplina.

Si se aspira a promover este recorrido, la integración teoría – práctica no puede ser vista como resultado de la formación, sino como estrategia didáctica que resulta del proceso de aprendizaje en donde confluyen lo inter y lo transdisciplinario a partir de acciones que los docentes a cargo de la formación realicen.

Si los docentes deben comprometerse en esta tarea, entonces los institutos de formación asumen un protagonismo elemental atento que son los mismos los que deben abrir espacios en donde los formadores pertenecientes a los tres campos de la formación participen de instancias de diálogo reflexivo y crítico que posibiliten acuerdos sobre que cual es la concepción de formación desde la cual asumimos nuestra tarea, que propósitos asume la disciplina en los distintos niveles del Sistema Educativo y por supuesto en otros ámbitos institucionales. El repensar la situación de la disciplina escolar desde lo teórico - disciplinar, lo didáctico y desde el análisis y reflexión del ejercicio de la profesión docente, contribuirán a la mejora de las prácticas y al fortalecimiento de las mismas en los trayectos de formación del futuro profesional.

En esta línea de pensamiento tanto las prácticas como la residencia deben contar no solo con el compromiso de la institución que forma docentes sino también, bajo las actuales condiciones sociales y educativas la participación activa de otras organizaciones consolidando un proyecto de trabajo interinstitucional que circula por diversos ámbitos e involucra al instituto formador, las escuelas asociadas, OGs. y ONGs.

Dentro de una dinámica de relaciones y acciones vinculantes, tanto las prácticas profesionales como las instancias de residencias conforman un eje integrador del diseño curricular, interactuando horizontal, vertical y transversalmente con los campos de la formación general y específica en todo el recorrido de la formación docente.

Por lo expuesto, el alumno que se incorpora a los procesos de práctica, desarrolla internamente alternativas de relación y aplicación estratégica de lo estudiado en los diferentes espacios curriculares del campo general y de lo específico y que fueron y son analizados en su carrera. Para que esto suceda se debe evitar disociaciones entre teoría y práctica y coincidir en la centralidad de la enseñanza.

La enseñanza discutida, consensuada y practicada como acción situada y deliberada que en sí misma encierra propósitos que responden a lo social, lo político, lo histórico, lo generacional. Esto supone como resultado un docente en formación que desde su práctica establezca una mirada compleja tanto de su trabajo como acerca de los resultados del mismo y que para ello aplique su razonamiento desde múltiples dimensiones y atenta a los destinatarios en contexto.

Si las instancias de práctica y residencia son entendidas como el ámbito en donde los alumnos transitan un proceso que les permite aprender a enseñar, entonces los equipos de prácticas y residencia deberán consolidar un propuesta de trabajo que atienda a tales propósitos alentando el desarrollo de un perfil profesional reflexivo, crítico y situado en contexto a partir de sus prácticas docentes.

Carga horaria y porcentajes relativos por Campo de Formación

En el siguiente cuadro se resumen los datos totales de la carga horaria de cada campo de formación de la carrera del Profesorado de Teatro:

Campo de Formación	Horas Cátedras Total	Horas Reloj Total	Porcentaje
GENERAL	1.056	704	25.10 %
ESPECÍFICA	2.480	1.653	58.93 %
PRÁCTICA PROFESIONAL	672	448	15.97 %

Los formatos de las unidades curriculares

Las unidades curriculares que conforman el diseño de la formación docente se organizan en relación a una variedad de formatos que, considerando su estructura conceptual, las finalidades formativas y su relación con las prácticas docentes, posibilitan formas de organización, modalidades de cursado, formas de acreditación y evaluación diferenciales.

La coexistencia de esta pluralidad de formatos habilita, además, el acceso a modos heterogéneos de interacción y relación con el saber, aportando una variedad de herramientas y habilidades específicas que en su conjunto enriquecen el potencial formativo de esta propuesta curricular.

El diseño curricular se organiza atendiendo a los siguientes formatos: asignaturas, seminarios, talleres, ateneos, tutorías y trabajos de campo.

Asignatura: se define por la organización y la enseñanza de marcos disciplinares. Brinda modelos explicativos propios de las disciplinas de referencia y se caracteriza por reconocer el carácter provisional y constructivo del conocimiento. Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan el análisis de problemas, la investigación documental, la interpretación de datos estadísticos, la preparación de informes, el desarrollo de la comunicación oral y escrita, entre otros. En relación a la evaluación se propone la acreditación a través de exámenes parciales y finales.

Seminarios: se organiza en torno a un objeto de conocimiento que surge de un recorte parcial de un campo de saberes constituyéndose en temas/problemas relevantes

para la formación. Este recorte puede asumir carácter disciplinar o multidisciplinar. Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas metodológicas que promuevan la indagación, el análisis, la construcción de problemas y formulación de hipótesis o supuestos explicativos, la elaboración razonada y argumentada de posturas teóricas, la exposición y socialización de las producciones, aproximaciones investigativas de sistematización creciente de primero a cuarto año. Para la acreditación se propone el “coloquio” que puede asumir diferentes modalidades: la producción escrita de informes; ensayos, monografías, investigaciones y su defensa oral; la integración de los contenidos abordados en el año, entre otras.

Taller: se constituye en un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en torno a una disciplina, tema o problema relevante para la formación. El objeto de estudio abordado se construye a partir de conocimientos de carácter disciplinar o multidisciplinar. Es un espacio valioso para la confrontación y articulación de las teorías con las prácticas. Se sugiere un abordaje metodológico que promueva el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia corporal, lúdica y motriz; la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones y la elaboración de propuestas individuales o en equipos de trabajos, vinculados al desarrollo de la acción profesional. Para la acreditación se propone la presentación de trabajos parciales y/o finales de producción individual o colectiva según se establezcan las condiciones para cada taller. Pueden considerarse: elaboración de proyectos, diseño de propuestas de enseñanza, elaboración de recursos para la enseñanza, entre otros. Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al interior de otra unidad curricular, por ejemplo, de un seminario.

El **Taller Integrador** configura una modalidad particular de este formato al interior del Campo de la Práctica Docente. Su evaluación se incluye en las condiciones de acreditación de las Prácticas de Residencia.

Tutoría: espacio de conocimiento que se construye en la interacción, la reflexión y el acompañamiento durante el recorrido de las prácticas de Residencia. La tutoría abre un particular espacio comunicacional y de intercambio donde la narración de experiencias propicia la reflexión, la escucha del otro, la reconstrucción de lo actuado y el diseño de alternativas de acción. El tutor y el residente se involucran en procesos interactivos múltiples que permiten redefinir las metas e intencionalidades en cada etapa de la propuesta de residencia.

Trabajo de Campo: está dirigido a favorecer una aproximación empírica al objeto de estudio. Su objetivo se centra en la recolección y el análisis de información sustantiva, que contribuya a ampliar y profundizar el conocimiento teórico sobre un recorte de la realidad del campo educativo al que se desea conocer. El trabajo de campo favorece una aproximación real al contexto, a la cultura de la comunidad, a las instituciones y los sujetos en los que acontecen las experiencias de práctica. Se trata de un abordaje teórico metodológico que favorece una actitud interrogativa y permite articular el abordaje conceptual sobre la realidad con elementos empíricos relevados en terreno. Este es un formato que resulta relevante para la formación en diferentes unidades curriculares de la Formación Específica y para los procesos de reflexión y comprensión que se realiza sobre las experiencias de Práctica Docente. Para la acreditación del trabajo de campo se sugiere la presentación de un informe escrito y su defensa oral. Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al interior de otra unidad curricular.

Ateneo: es un espacio de reflexión que permite profundizar en el conocimiento y análisis de casos relacionados con la Práctica Docente y Residencia. Se sugiere un abordaje metodológico que permita intercambiar, a la vez que ampliar posiciones y perspectivas, entre estudiantes, docentes de las escuelas asociadas, docentes de práctica y docentes especialistas de las instituciones formadoras. Se trata de una opción que también puede instrumentarse como una forma metodológica particular al interior de otra unidad curricular.

Los Espacios de Definición Institucional

El desarrollo de espacios de definición institucional permite recuperar las experiencias educativas construidas como parte de la trayectoria formativa de la institución y/o un conjunto de temáticas y contenidos que se consideran relevantes para la formación y no están contempladas en el diseño curricular.

La investigación científica, a la par del registro y sistematización de las experiencias de enseñanza en los ámbitos educativos, ayudan a entenderlos también como ámbitos de producción de conocimientos. Las propias prácticas de los docentes son situaciones de creación o desarrollo de conocimiento que debe ser sistematizado y vinculado con los marcos teóricos que pueden darle sustento y continuidad.

Desde esta perspectiva la formación inicial del docente de Teatro debe considerar su posible desarrollo como investigador, en particular de su propio campo y de sus

propias prácticas, brindándole herramientas básicas que le permitan una aproximación a esta tarea. No obstante, no se trata sólo de la apropiación de herramientas básicas sino de la formación en una particular disposición en la relación con lo real, disposición que podría caracterizarse por el asombro, la capacidad de pregunta, de repregunta, de desnaturalizar la mirada frente a posibles causas y consecuencias de los sucesos, una disposición a la búsqueda de herramientas conceptuales y metodológicas que permitan interpretar la realidad, intervenir en ella y transformarla en procura de alcanzar situaciones más justas y democráticas en la educación;

- La formación del docente como investigador.
- Paradigmas de investigación de la enseñanza.
- Los diferentes modos de operar en la investigación social. Lógicas y metodologías.
- Características de la investigación.
- El proceso de investigación: las dimensiones de la metodología.

De acuerdo a lo expresado la opción institucional es incluir como EDI en formato de taller, Investigación Educativa, considerando que es un espacio indispensable para la concreción de la presente propuesta de diseño curricular.

Estructura curricular: Profesorado de Teatro

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

Unidad curricular	Curso	Modalidad de dictado	Régimen de cursado	Carga horaria Semanal		Total	
				Cátedra	Reloj	Cuat.	Anual
Pedagogía	1°	Asignatura	Cuatrimetral	8	5.20	85	---
Psicología Educacional	1°	Asignatura	Cuatrimetral	8	5.20	85	---
EDI	1°	Asignatura	Anual	3	2	---	96
Didáctica General	2°	Asignatura	Cuatrimetral	8	5.20	85	---
Sociología de la Educación	2°	Asignatura	Anual	3	2	---	96
Sujeto de Educación Inicial, Primaria y Secundaria	2°	Asignatura	Anual	4	2.40	---	128
Historia y Política de la Educación Argentina	3°	Asignatura	Cuatrimetral	6	4	96	---
Filosofía de la Educación	3°	Asignatura	Cuatrimetral	6	4	96	---
Ética Profesional	4°	Modulo	Cuatrimetral	4	2.40	64	---
Tecnología de la Información y la Comunicación	4°	Taller	Anual	3	2	---	96

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

Unidad curricular	Curso	Modalidad de dictado	Régimen de cursado	Carga horaria Semanal		Total	
				Hs. Cat.	Hs. reloj	Cuat.	Anual
Teatro I: Improvisación, Juego Dramático y Creación Colectiva	1	Taller	Anual	6	4	---	192
Gramática del Lenguaje Teatral	1	Asignatura	Cuatrimstral	3	2	48	---
Formación Corporal y Vocal I	1	Laboratorio	Anual	5	3.20	---	160
Animación Socioteatral	1	Asignatura	Cuatrimstral	3	2	48	---
Historia Social del Teatro Latinoamericano y Argentino	1	Asignatura	Anual	3	2	---	96
Teatro II: con eje en Actuación	2	Taller	Anual	6	4	---	192
Formación Corporal y Vocal II (con eje en las técnicas, música y danzas)	2	Laboratorio	Anual	5	3.20	---	160
Historia Social del Teatro Universal	2	Asignatura	Anual	3	2	---	96
Didáctica del Lenguaje Teatral I (con eje en educación Inicial y Primaria)	2	Modulo	Cuatrimstral	6	4	96	---
Dispositivos Escénicos	2	Taller	Anual	3	2	---	96
Teatro III: con eje en Dirección y Puesta en Escena	3	Seminario Taller	Anual	6	4	---	192
Formación Corporal y Vocal III (con eje en géneros y estilos teatrales)	3	Laboratorio	Anual	4	2.40	---	128
Didáctica del Lenguaje Teatral II (con eje en la Educación Secundaria y Adultos)	3	Modulo	Anual	4	2.40	---	128
Enseñanza del Teatro a sujetos con Necesidades Educativas Especiales	3	Seminario Taller	Cuatrimstral	4	2.40	64	---
Dramaturgia y Análisis del Texto Teatral	3	Taller	Cuatrimstral	5	3.20	80	---

Opción Estudiante: a) Títeres b) Teatro Popular c) Actuación Orientada al Lenguaje Audiovisual	3	Seminario Taller	Cuatrimestral	4	2.40	64	
EDI	3	Taller	Cuatrimestral	4	2.40	64	---
Teoría Teatral (con eje en Filosofía y estética del teatro)	3	Asignatura	Anual	3	2	---	96
Teatro IV: con eje en la creación de espectáculos teatrales para niños y jóvenes	4	Taller	Anual	5	3.20	---	160
Opción Estudiantil a) Teatro de Objeto b) Teatro Comunitario c) Nuevas tecnología aplicadas al teatro	4	Seminario Taller	Cuatrimestral	3	2	48	---
EDI	4	Seminario	Cuatrimestral	4	2.40	64	---
Enseñanza del Teatro en Contextos: Opción Estudiantil a) Educación Hospitalaria b) Educación Rural c) Educación en Contexto de Encierro	4	Taller	Cuatrimestral	4	2.40	64	---
Expresiones teatrales contemporáneas	4	Seminario Taller	Cuatrimestral	5	3.20	80	---
Investigación Educativa orientada a la práctica pedagógicas en teatro	4	Trabajo de Campo	Cuatrimestral	4	2.40	64	---

CAMPO DE FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Unidad curricular	Curso	Modalidad de dictado	Régimen de cursado	Carga horaria Semanal		Total	
				Hs. Cuat.	Hs. Reloj	Cuat.	Anual
Escuela y Comunidad	1°	Práctica Profesional	Anual	5	3.20	---	160
Institución Escolar	2°	Taller	Cuatrimestral	5	3.20	80	---
Programación Curricular	2°	Taller	Cuatrimestral	5	3.20	80	---
Practica de Enseñanza	3°	Práctica Profesional	Anual	5	3.20	---	160
Práctica Docente y Residencia	4°	Práctica profesional	Anual	6	4	---	192

CURSO: PRIMER AÑO						
Unidad curricular	Modalidad de dictado	Régimen de cursado	Carga horaria Semana		Total	
			Cátedra	Relej	T. Cuat.	Anual
Pedagogía	Asignatura	Cuatrimestral	8	5.20	85	---
Psicología Educacional	Asignatura	Cuatrimestral	8	5.20	85	---
EDI	Asignatura	Anual	3	2	---	96
Teatro I: Improvisación, Juego Dramático y Creación Colectiva	Taller	Anual	6	4	---	192
Gramática del Lenguaje Teatral	Asignatura	Cuatrimestral	3	2	48	---
Formación Corporal y Vocal I	Laboratorio	Anual	5	3.20	---	160
Animación Socioteatral	Asignatura	Cuatrimestral	3	2	48	---
Historia Social del Teatro Latinoamericano y Argentino	Asignatura	Anual	3	2	---	96
Escuela y Comunidad	Práctica Profesional	Anual	5	3.20	---	160

CURSO: SEGUNDO AÑO						
Unidad curricular	Modalidad de dictado	Régimen de cursado	Carga horaria Semanal		Total	
			Cátedra	Reloj	Cuat.	Anual
Didáctica General	Asignatura	Cuatrimestral	8	5.20	85	---
Sociología de la Educación	Asignatura	Anual	3	2	---	96
Sujeto de Educación Inicial, Primaria y Secundaria	Asignatura	Anual	4	2.40	---	128
Historia Social del Teatro Latinoamericano y Argentino	Asignatura	Anual	3	2	---	96
Teatro II: con eje en Actuación	Taller	Anual	6	4	---	192
Formación Corporal y Vocal II (con eje en las técnicas, música y danzas)	Laboratorio	Anual	5	3.20	---	160
Historia Social del Teatro Universal	Asignatura	Anual	3	2	---	96
Didáctica del Lenguaje Teatral I (con eje en educación Inicial y Primaria)	Modulo	Cuatrimestral	6	4	96	---
Dispositivos Escénicos	Taller	Anual	3	2	---	96
Institución Escolar	Taller	Cuatrimestral	5	3.20	80	---
Programación Curricular	Taller	Cuatrimestral	5	3.20	80	---

CURSO TERCER AÑO						
Unidad curricular	Modalidad de dictado	Régimen de cursado	Carga horaria Semanal		Total	
			Cátedra	Reloj	Cuat.	Anual
Historia y Política de la Educación Argentina	Asignatura	Cuatrimestral	6	4	96	---
Filosofía de la Educación	Asignatura	Cuatrimestral	6	4	96	---
Teatro III: con eje en Dirección y Puesta en Escena	Seminario Taller	Anual	6	4	---	192
Formación Corporal y Vocal III (con eje en géneros y estilos teatrales)	Laboratorio	Anual	4	2.40	---	128
Didáctica del Lenguaje Teatral II (con eje en la Educación Secundaria y Adultos)	Modulo	Anual	4	2.40	---	128
Enseñanza del Teatro a sujetos con Necesidades Educativas Especiales	Seminario Taller	Cuatrimestral	4	2.40	64	---
Dramaturgia y Análisis del Texto Teatral	Taller	Cuatrimestral	5	3.20	80	---
Opción Estudiante: a) Títeres b) Teatro Popular c) Actuación Orientada al Lenguaje Audiovisual	Seminario Taller	Cuatrimestral	4	2.40	64	
EDI	Taller	Cuatrimestral	4	2.40	64	---
Teoría Teatral (con eje en Filosofía y estética del teatro)	Asignatura	Anual	3	2	---	96
Practica de Enseñanza	Práctica Profesional	Anual	5	3.20	---	160

CURSO: CUARTO AÑO						
Unidad curricular	Modalidad de dictado	Régimen de cursado	Carga horaria Semanal		Total	
			Cátedra	Relej	Cuat.	Anual
Ética Profesional	Modulo	Cuatrimestral	4	2.40	64	---
Tecnología de la Información y la Comunicación	Taller	Anual	3	2	---	96
Teatro IV: con eje en la creación de espectáculos teatrales para niños y jóvenes	Taller	Anual	5	3.20	---	160
Opción Estudiantil d) Teatro de Objeto e) Teatro Comunitario f) Nuevas tecnologías aplicadas al teatro	Seminario Taller	Cuatrimestral	3	2	48	---
EDI	Seminario	Cuatrimestral	4	2.40	64	---
Enseñanza del Teatro en Contextos: Opción Estudiantil d) Educación Hospitalaria e) Educación Rural f) Educación en Contexto de Encierro	Taller	Cuatrimestral	4	2.40	64	---
Expresiones teatrales contemporáneas	Seminario Taller	Cuatrimestral	5	3.20	80	---
Investigación Educativa orientada a la práctica pedagógicas en teatro	Trabajo de Campo	Cuatrimestral	4	2.40	64	---
Práctica Docente y Residencia	Práctica profesional	Anual	6	4	---	192

Unidades Curriculares

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

TEATRO I: Con eje en improvisación, juego dramático y creación colectiva

Formato: Asignatura

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Primer Año

Carga horaria para el alumno: 6 hs. Cát.

Marco Orientador

Este espacio curricular propone que el Teatro, como lenguaje artístico plurisignico y desde un enfoque integral, necesita ser abordado en tanto entramado de dimensiones diversas y complementarias, pero en una comprensión permanente de que son las nociones de *presencia* y *presente* las que fundan el acto teatral; es el actor quien otorga sentido y permite vertebrar en el hecho dramático las demás categorías de lo teatral.

A decir de Raúl Serrano: *El arte no es mera producción material o intelectual, el arte se sitúa en la esfera de la acción, de la transformación de una materia que ha de ceder su forma para adoptar una nueva: la exigida por la necesidad humana...En el caso del teatro la cosa se complica...en cuanto a que el objeto a modificar, el material a emplearse en la objetivación estética es el hombre mismo que lo crea.* (Serrano, 2004: 45)

Se propone desde esta mirada, que Teatro I se enfoque en la experiencia del sujeto y el grupo que dramatiza, y aspectos complementarios de dicha práctica. Este espacio de taller, se orientará a la exploración y el entrenamiento actoral, permitiendo desde el juego individual y grupal la construcción de producciones.

Se propone para el taller Teatro I, transitar un nivel introductorio sentando bases para la apropiación y profundización de contenidos de creciente complejidad en etapas posteriores del proceso formativo; tomando como eje de esta etapa el abordaje de diferentes elementos que conforman el lenguaje dramático desde un sentido fundamentalmente práctico e integral.

Este espacio curricular tiene el propósito de que los futuros egresados, en su tarea como docentes de teatro en diferentes contextos y niveles, favorezcan a partir de un

conocimiento comprensivo de la disciplina basado principalmente en la experiencia y la reflexión, la construcción de procesos creativos-teatrales, a través del manejo de nociones claves para el desarrollo del Teatro: Improvisación; Juego dramático; situación dramática; dramaturgia actoral y creación colectiva.

Objetivos

Que los estudiantes logren transitar una experiencia teatral integral, arribando a producciones partir de los elementos básicos de la actuación en dialogo con los demás componentes del hecho escénico.

Posibilitar la construcción de procesos grupales desde la práctica del taller teatral, para arribar a la comprensión del sentido profundamente colectivo que contiene el hecho dramático.

Conocer desde la práctica reflexiva elementos claves del Teatro en una etapa introductoria, tales como Improvisación, Juego Dramático y creación Colectiva.

Que los alumnos conozcan y comprendan la disciplina teatral a partir de la propia experiencia individual y grupal, favoreciendo situaciones creativas de aprendizaje teatral en su tarea como futuros docentes.

Contenidos mínimos

Introducción a la actuación: Realidad y ficción. El “aquí y ahora”. El “sí mágico”. Conocer en acción desde la subjetividad: Lo propio; el otro; el entorno-espacio-contexto. Organicidad y verosimilitud. Estereotipos y dislocación de estereotipos

Integración individual y grupal: lo sensorial; lo emotivo; las Ideas. Disponibilidad actoral: relajación– concentración – atención.

Teatro y Ritual: necesidad - impulso – acción.

Acción dramática: Movimiento-gesto-palabra. Secuencias individuales y grupales. Estados de ánimo; actitudes; temperamentos. Actuación y situación dramática: acción; función; circunstancias dadas; conflicto; historia.

Improvisación: Enfoques y conceptos acerca de la Improvisación. Tipos de Improvisación
Práctica de Improvisación: La improvisación como forma de exploración teatral; La Improvisación como forma de producción de material teatral.

El Teatro de Creación Colectiva: Enfoques y conceptualizaciones acerca del teatro de Creación Colectiva. dramaturgia de actor. Prácticas teatrales de creación grupal. El material dramático y su registro. El material dramático grupal y formas de construcción teatral : re-elaboración de material teatral. Ensayo . Montaje. Muestra.

Bibliografía

Eines, Jorge, (2005). *La Formación del actor, crear para Creer*, Barcelona, Gedisa Editorial.

Eines, Jorge, (2007). *Alegato a favor del Actor*, Barcelona, Gedisa editorial.

Astrosky, Débora y Holovatuck, Jorge,(2005). *Manual de Juegos y ejercicios teatrales*, Bs. As., Inteatro editorial.

Freire, Silka, (2007). *Teatro Documental Latinoamericano*, La Plata, Bs. As., Ediciones Al Margen.

Mantovani, Alfredo, (2004). *El Teatro: un juego más*, Bs. As., Novedades Educativas Ed.

Serrano, Raúl, (2004). *Nuevas tesis sobre Stanislavski*, Bs. As., Inteatro editorial.

Teatro II: Con eje en Actuación

Formato: Asignatura

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Segundo Año

Carga horaria para el alumno: 6 hs. Cát.

Marco Orientador

Esta unidad curricular profundiza en la formación actoral, define la importancia de la relación de lo disciplinar con la formación docente, ya que la exploración y la práctica teatral darán los conocimientos vertebradores para la acción áulica de un docente de teatro-artista, que deberá tener la misma rigurosidad en las técnicas y los marcos teóricos que se utilizan para la formación del actor, incentivando las posibilidades lúdicas, de comunicación y de creación estético-expresiva.

La técnica de la improvisación se enriquece y complejiza a través del uso de consignas y propuestas que estimulan el juego teatral. En este espacio se avanza en el desarrollo de los contenidos orientados a la elaboración consciente para la construcción y composición de personajes que posibilitarán el abordaje de textos de autor.

Objetivos

Construir un espacio de confianza y de integración para desarrollar las potencialidades y las capacidades creativas individuales.

Experimentar y redescubrir el valor de la palabra como movilizadora de las acciones en el espacio escénico.

Conocer el valor educativo del “juego teatral” y sus posibilidades para la enseñanza.

Conocer y manejar la técnica, elementos y código del teatro.

Dominar las herramientas necesarias para la construcción de un personaje.

Explorar sobre el “juego dramático”, cuya metodología propone el desarrollo de acciones espontáneas y la ruptura de estereotipos en la creación dramática, utilizando como recurso la técnica de la improvisación que se complejiza al abordar la construcción del personaje.

Considerar la aplicación de variadas técnicas para la construcción de la organicidad y el desarrollo de métodos de análisis específicos de situaciones escénicas que hagan visible y posibiliten teorizar acerca del proceso creativo en el juego dramático.

Facilitar el acercamiento a bibliografía, lecturas específicas, videos y asistencia a espectáculos teatrales para niños y adultos reconociendo su valor estético.

Contenidos mínimos

La improvisación: El “juego teatral”

Técnicas de improvisación. La improvisación: formas y objetivos. Lo causal y lo casual en la improvisación como fundamentos de la construcción ficcional

Entrenamiento corporal y vocal .

Diferenciación entre el teatro y el juego dramático.

Diferencias entre actor-actante-personaje. Construcción del personaje: características-objetivos-historicidad. Acción: fundamento del arte del actor. Interpretar, representar y presentar.

El personaje en la escena: lógica de la conducta Improvisación con dificultad progresiva

Técnicas aplicadas para la construcción de la organicidad.

Técnica del Clown: El cuerpo y la Energía. Mirada. Punto fijo. Autorreferencialidad. Tipos de Clown

Abordaje de textos dramáticos Análisis específicos de situaciones escénicas, teorizaciones sobre el proceso creativo en el juego dramático

El Texto, el contexto y el sub-texto. Organicidad del texto y el sub- texto. Las circunstancias dadas. Conflictos: Tipos

Estructura dramática: análisis teórico y profundización en su aplicación práctica.

El proceso creador

Inspiración-intuición-descubrimiento-invencción-sistematización en técnicas actorales. La metáfora en el acto creador.

Producción y Montaje de un trabajo final

Organización, realización, presentación. Devolución, evaluación, autoevaluación.

Producciones basadas en obras de un autor de teatro para adultos o de teatro infantil.

Bibliografía

Meyerhold, Vsiévolod. El actor sobre la escena.

Grotowski, Jerzy. Hacia un teatro pobre.

Barba /Savaresse. La anatomía del actor.

Barba /Savaresse. El arte secreto del actor

Moreira, Cristina. Las múltiples caras del actor. Colección estudios teatrales. INT

Jara, Jesús. El Clown, un navegante de las emociones.

Meyerhold, Vsiévolod C. (1972). Textos Teóricos, (2 vol.), Madrid: A. Corazón.

Barba, Eugenio. (1994). La canoa de papel. Tratado de Antropología Teatral, Catálogos, Buenos Aires

De Marinis, Marco. (1997). Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología, Galena, Buenos Aires.

Pavis, Patrice. (1998) Diccionario de teatro, Barcelona, Paidós, (2ª. edición).

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

Ubersfeld, Anne. (1989). Semiótica teatral, Madrid, Cátedra, (Capítulo: "El signo en el teatro")

La escuela del espectador, Publicación de la Asociación de Directores de Escena de España. Serie Teoría y Práctica del Teatro N°12

Ure, Alberto. (2003). Sacate la careta. Buenos Aires, Norma.

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

Teatro III (con eje en Dirección y Puesta en Escena

Formato: Asignatura

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Tercer Año

Carga horaria para el alumno: 6 hs. Cát.

Marco Orientador

Este espacio curricular se propondrá como integrador de los saberes teatrales alcanzados por el alumno hasta ese momento e impulsará la vivencia práctica del rol del director,

mediante trabajos prácticos de dirección realizados por los alumnos a partir de textos diversos propuestos por la cátedra y por los alumnos. Impulsará asimismo las diversas lecturas posibles sobre un mismo texto, de manera que el alumno ponga en práctica su creatividad, su enciclopedia y su propia personalidad y actitud crítica ante su medio social, histórico y cultural.

Es un taller en el que la producción se organizará desde la práctica de la dirección. La dirección teatral implica un conocimiento abarcador del hecho teatral y su contexto. El trabajo de un director abarca:

1. La praxis interpretativa de la obra en su conjunto y su actualización en una lectura propia y personal.
2. El trabajo minucioso y comprometido en su búsqueda expresiva.
3. La organización creativa y fundamentada de la puesta en escena.
4. La construcción política del espectador de acuerdo a su contexto social, cultural e histórico.
5. La coordinación de un grupo humano creativo y complejo

Por ello este espacio plantea la síntesis de conocimientos técnicos específicos de la actuación; conocimientos históricos sobre los estilos y géneros teatrales y sobre los grandes innovadores de las estéticas en el teatro occidental; conocimientos técnicos y conceptuales sobre la diagramación escénica y el uso de todos los dispositivos espectaculares y conocimientos de estética teatral. Además propone la articulación con conocimientos provenientes del campo de las ciencias sociales y humanas (psicología, filosofía, sociología, historia, semiótica, antropología, etc.), y estimular la capacidad investigativa que posibilite miradas innovadoras sobre la escena.

Un director en su sentido integral no es tan solo quién sabe “parar la pieza”, sino quien posee una profunda mirada estética de la misma y una lectura personal y renovadora de la teatralidad en su contexto local y global; pero además debe ser un conocedor intuitivo de la psicología del actor para estimularlo y cuidarlo en su delicada tarea de ponerle el cuerpo a la obra. En este sentido la perspectiva de la dirección escénica enriquece la práctica docente tanto a nivel de los contenidos teatrales como de su instrumentación didáctica.

Objetivos

Comprender el rol del director como coordinador de los aportes creativos de todos los responsables del hecho teatral.

Instrumentarse con los conocimientos teórico - técnicos fundamentales para la puesta en escena y la dirección teatral.

Adquirir un sólido marco conceptual que integre todos los conocimientos adquiridos hasta ese momento en las distintas áreas de su formación.

Realizar la elaboración de un preproyecto de Dirección para ser llevado a cabo en un segundo momento.

Vivenciar la responsabilidad del director no solo como responsable de la puesta en escena sino también como orientador de un grupo humano en actividad creativa comunitaria.

Realizar propuestas renovadoras sobre la puesta en escena investigando sobre la utilización del espacio, los lenguajes de actuación, las lecturas profundas e imaginativas de los textos a montar, etc.

Contenidos mínimos

Mirada histórica sobre la dirección teatral: definiciones sobre el rol del director, sus antecedentes y orígenes. Los grandes directores y sus aportes al teatro (Duque de Meiningen, Antoine, Stanislavsky, Meyerhold, Craig, Appia, Piscator, Brecht, Artaud, Grotowsky, Kantor, Barba, Schechner, Beck, García, Wilson, etc.). Los géneros y estilos teatrales. Las diversas líneas de actuación. Los movimientos estéticos en el teatro (naturalismo, simbolismo, realismo, realismo brechtiano, expresionismo, futurismo, subrealismo, postmodernismo, etc.). A Partir de esta perspectiva histórico – estética se analizará el teatro en Catamarca.

El análisis del texto: la praxis intertextual y los modelos de lectura del texto dramático (semiótico, psicoanalítico, hermenéutico, etc.) El perfil del espectador. La premisa de dirección. La lectura elegida.

Los recursos de la puesta en escena: El espacio: su utilización. Espacio dado y espacio hallado. Relación sala - escena. Los signos espaciales y su organización. Climas y ritmos en la puesta en escena. La correcta utilización de los distintos sistemas significantes que lo generan. Luz/ color/ espacio/ tiempo/ acción

El proyecto del director. El cuaderno de puesta: diseño del espacio, bocetos de vestuario, utilería y escenografía, planta de luces, la banda sonora, el lenguaje de actuación, kinesis y proscenia, etc. La organización fundada de los signos del texto espectacular.

El trabajo con el actor: Modelos sociales de liderazgo (autoritarismo, paternalismo, negligente, democrático). La personalidad del director. El director como coordinador o

autor único. Las relaciones de producción. La improvisación como herramienta para la dramaturgia cooperativa. La elección de la línea de actuación.

La construcción de sentido: el yo del director (procesos conscientes y preconscientes: la búsqueda del tema o la toma por asalto) las elecciones estéticas y su marco filosófico. La puesta en escena moderna y postmoderna (Paradigmas Contemporáneos: orden / desorden / azar/ necesidad/ cultura/ subjetividad/ construcción/ deconstrucción/ tiempo reversible/ tiempo irreversible / fragmentación / autorreferencialidad / Género / transgénero / complejidad / hibridación)

La recepción teatral: el texto espectacular y sus contextos. La construcción del espectador en los modos de producción. Las estrategias de distribución (programas, afiches, gacetillas de difusión, etc.). la crítica teatral (el comentario y la crítica especializada). La performatividad de la obra. Los ensayos permanentes y la obra viva en permanente transformación.

Bibliografía

- Ceballos, Edgar: "Principios de dirección escénica", Ed. Grupo Editorial Gaceta, México, 1992.
- Braun, Edward: "El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski", Ed. Galerna, Bs. As., 1993.
- Kantor, Tadeusz: "El teatro y la muerte". Ed. de la flor, Bs. As., 1987.
- Ardizzone, Diana y Javier, Francisco: "Los lenguajes del hecho teatral". Ed. Leviatán, Bs. As., 1983.
- Meyerhold, V.: "El actor sobre la escena. Diccionario de práctica teatral", Grupo Editorial Gaceta, México, 1986.
- Meyerhold, V.: "Teoría teatral", Ed. Fundamentos, Bs. As., 1989.
- Pavis, Patrice: "Diccionario del teatro", Ed. Paidós Comunicación. Bs. As. 1980.
- De Marinis, Marco: "Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología". Ed. Galerna, Bs. As., 1997.
- Pelletierri, Osvaldo y otros: "El teatro y los días. Estudios sobre teatro Iberoamericano y Argentino", Ed. Galerna / Facultad de Filosofía y Letras U. B. A., Bs. As., 1995.
- Pelletierri, Osvaldo y otros: "El teatro y su crítica", Ed. Galerna / Facultad de Filosofía y Letras U. B. A., Bs. As., 1998.
- Dort, Bernard: "Teatro y Sociología", Ed. Carlos Pérez, Bs. As. , 1968.

Bettetini, Gianfranco: "Producción significativa y puesta en escena", Colección Punto y Línea. Barcelona, 1995.

Heffner, Sellden y Sellman: "Técnica teatral moderna", Ed. Eudeba, Bs. As., 1980.

Javier, Francisco: "Notas para la historia científica de la puesta en escena", Ed. Leviatán, Bs. As., 1989.

REVISTA: "El teatro y su recepción", Colección criterios. Casa de las Américas, Cuba, 1994.

Breyer, Gastón: "El ámbito escénico", Centro editor de América Latina, Méjico, 1968.

Teatro IV (Con eje en creación de espectáculos para niños y jóvenes)

Formato: Asignatura

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Cuarto Año

Carga horaria para el alumno: 5 hs. Cát.

Marco Orientador

Esta asignatura está ubicada en el cuarto año del Profesorado de Teatro y es la última materia del Área Teatro/Actuación. Por ello consideramos fundamental que los alumnos puedan integrar lo aprendido en los años anteriores completando su caja de herramientas técnicas actorales orientándolas hacia el eje espectáculos teatrales para niños y jóvenes.

En la historia del teatro en general y en la práctica actoral en particular podemos observar dos momentos diferentes que podrían corresponder a dos visiones distintas sobre el actor, por un lado encontramos al maestro ruso Constantin Stanislavski y por el otro al director italiano y fundador del ISTA Eugenio Barba. Para el primero, el actor debía buscar dentro de sí la materia de su arte, en sus recuerdos y biografía personal, posteriormente hacia el final de su vida, modificará su sistema técnico proponiendo la "acción física" como eje central del trabajo del actor. Por su parte Barba hace hincapié en el cuerpo y sus múltiples posibilidades expresivas, proponiendo un trabajo basado en el entrenamiento/training de los *principios-pre-expresivos* los que se sostienen en la "acción física" del actor/*performer* como elemento central. Aunque en ambas "escuelas" el eje vertebrador es el mismo durante algunas décadas del siglo XX se sostuvo que ambos maestros poseían concepciones sobre el "trabajo del actor" opuestas y no complementarias. Gracias a diversas investigaciones en el ámbito de la teatrología, estudios como los de Marco De Marinis en el ámbito internacional y José Luís Valenzuela en lo nacional, se ha logrado superar esta visión reduccionista. A partir de estas

consideraciones, la cátedra propone que los alumnos-actores problematicen sus saberes previos y los re-signifiquen poniéndolos en juego y en diálogo con La Técnica de las Acciones Físicas Fundamentales⁵ en su relación con los principios de la Antropología Teatral orientándolos hacia la práctica actoral en las poéticas del teatro para niños y adolescentes.

Objetivos

Comprender y vivenciar las relaciones entre La Técnica de las Acciones Físicas Fundamentales y los principios técnicos de La Antropología Teatral y su empleo en el teatro para niños y jóvenes.

Promover la integración de los diferentes lenguajes escénicos que intervienen en la poética del teatro para niños y jóvenes.

Construir un espectáculo teatral destinado al público infantil a partir de diferentes textualidades (texto dramático, creación colectiva, adaptación de cuentos clásicos, mitos locales, etc.).

Contenidos mínimos

El actor en la metodología de la estructura dramática: acción; sujeto; entorno; texto; conflicto.

El training y los principios pre-expresivos transculturales y su relación con la acción física stanislavskiana/serranista.

El performer del teatro contemporáneo: Cartografía del trabajo corporal (labor gestual, vocal, proxémica, kinestésica y objetual).

La dramaturgia del actor como generador de textualidad espectacular destinada al público infantojuvenil.

El trabajo actoral en el teatro para niños y jóvenes: Similitudes y diferencias con el teatro para adultos; recursos técnicos específicos; conocimiento y utilización de diferentes lenguajes escénicos (teatro musical; teatro-danza; teatro de objetos; teatro de títeres, entre otros).

Bibliografía

AAVV. *Pensar en grande para chicos*. Cuadernos de Picadero Año 3, N°9. Ed. Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires, 2006.

Argüello Pitt, Cipriano. *Nuevas tendencias escénicas. Teatralidad y cuerpo en el teatro de*

⁵ Véase Jorge Eines. *Alegato a favor del actor*. Fundamentos, Madrid, 1997.

- Paco Giménez. Ediciones DocumentA/Escénica, Córdoba, 2006.
- Barba, Eugenio y Savarese, Nicola. *El arte secreto del actor. Diccionario de Antropología Teatral*. Ed. Gaceta, México, 1988.
- Barba, Eugenio. *La canoa de papel*. Ed. Gaceta, México, 1992.
- Eines, Jorge. *Alegato a favor del actor*. Fundamentos, Madrid, 1997.
- _____ *Hacer actuar. Stanislavski contra Strasberg*. Gedisa, Barcelona, 2005.
- Ósipovna Knébel, María. *El último Stanislavski*. Fundamentos, Madrid, 2005.
- Patrice Pavis. *Análisis de los espectáculos*. Paidós, Barcelona, 2000.
- _____ *Diccionario del teatro*. Paidós, Buenos Aires, 2003.
- Serrano, Raúl. *Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una teoría pedagógica*. Atuel, Buenos Aires 2004.
- Sormani, Nora Lía. *El teatro para niños: del texto al escenario*. Ed. Homo Sapiens, Rosario, 2005.
- _____ "El actor en el teatro para niños" en *Historia del actor II. Del ritual dionisiaco a Tadeusz Kantor*. Ed. Colihue, Buenos Aires, 2009.

GRAMÁTICA DEL LENGUAJE TEATRAL

Formato: Asignatura

Régimen: Cuatrimestral

Localización en el diseño curricular: Primer Año

Carga horaria para el alumno: 3 hs. Cát.

Marco Orientador

Esta materia tiene por objeto otorgar las herramientas necesarias para abordar el análisis y estudio de la lógica escénica. Analiza la estructura del texto dramático como uno de los componentes del texto espectacular; y al teatro como un lenguaje preciso de signos y códigos que se organizan para concretar el hecho teatral. Introduce al docente artista en un lenguaje específico y riguroso para poder organizar integralmente sus conocimientos prácticos de la escena y aplicarlos a su práctica artística y docente.

Se dicta en el primer cuatrimestre. Se articula horizontalmente con teatro I y verticalmente con Dispositivos Escénicos y Teatro II.

Objetivos

Articular los principales contenidos del lenguaje teatral de manera integral

Reflexionar sobre la práctica escénica y su enseñanza en torno a los contenidos específicos del lenguaje.

Organizar los conocimientos propios de la práctica escénica entendiendo su especificidad y sus posibilidades de estudio.

Analizar el teatro como un lenguaje complejo y metafórico.

Contenidos Mínimos

El signo teatral: características y clasificación. Icono, índice y símbolo. Denotación y connotación. La función metafórica del lenguaje artístico

El texto dramático: Modelos. Estructura. Historia y Discurso. Texto, paratexto y metatexto. Las divisiones superficiales: actos, escenas y cuadros; diálogo, monólogo y didascalías. Disposición de los elementos narrativos. Principios de ordenación de la fábula, las acciones, los conflictos y las situaciones dramáticas. Diversidad en las formas de construcción del personaje. Relaciones y funciones actanciales de los personajes. Variaciones compositivas de las estructuras espaciales y temporales del texto dramático; función de los indicadores de espacio y de tiempo. La estructura aristotélica, la estructura brechtiana y la estructura contemporánea (absurdo, teatro de objetos, teatro-danza, etc)

El texto espectacular: Diversidad de lenguajes que lo componen: sistemas de signos sonoros lingüísticos y no lingüísticos (palabra, ruidos, música), escenografía, vestuario, iluminación, objetos, peinado, máscara, maquillaje, gestualidad y proscenia del actor. Historia y discurso en el texto espectacular. Configuración escénica del personaje (el actor como signo) El espacio. Escena y extraescena. El espacio verbal. Tiempo de la historia y tiempo del discurso. Tiempo representado y tiempo de la representación.

Producción y recepción: La producción del sentido como práctica del sujeto creador y del sujeto de la recepción del Hecho Teatral. Las relaciones con el contexto de producción. Los diseños de comunicación y distribución.

Bibliografía

BARTHES, Roland. (1993). El placer del texto, Buenos Aires, Siglo XXI.

Análisis estructural del relato”, Ed. Tiempo Contemporáneo, Bs. As. , 1974.

BENJAMIN, Walter. (1989) “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”.
En Discursos interrumpidos I, Buenos Aires, Taurus.

BETTETINI, Gianfranco. (1977). “La puesta en escena y su público” en Producción
significante y puesta en escena. Barcelona, Gustavo Gili

DE MARINIS, Marco. (1982). Semiotica del teatro. L'analisi testuale dello spettacolo. Milano, Bompiani.

KOWZAN, Tadeusz.(1997). El signo y el teatro, Madrid, Arco (Capítulo: "Polivalencia y ambigüedad del signo").

PAVIS, Patrice. (1998). Diccionario de teatro, Barcelona, Paidós, (2ª. edición).

UBERSFELD, Anne. (1997). La escuela del espectador, Madrid, ADE, (Capítulos: "El tiempo del teatro", "El espacio teatral y su escenógrafo")

-----Semiótica Teatral, Ed. Cátedra, Madrid, 1989.

-----Cómo leer el teatro (Trad. de F. De Toro)

TALENS, Jenaro y otros: "Elementos para una semiótica del texto artístico", Ed. Cátedra, Madrid, 1988.

KRISTEVA, Julia: "Semiótica 1 y 2", Ed. Fundamentos, Madrid

DE TORO, Fernando: "Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena", Ed. Galerna, Bs. As. 1987.

ECO, Humberto: "Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo", Ed. Lumen, Barcelona, 1981.

----- "Tratado de semiótica general", Ed. Lumen, Barcelona, 1985.

BOBES NAVES, Ma. Del Carmen: "Semiología de la obra dramática", Ed. Arco, Madrid, 1997.

HELBO, André: "Teoría del espectáculo. El paradigma espectacular", Ed. Galerna, Bs. As., 1989.

LOTMAN, Yury: "Estructura del texto artístico", Ed. Istmo, Madrid, 1982.

ANIMACIÓN SOCIOTEATRAL

Formato: Asignatura

Régimen: Cuatrimestral

Localización en el diseño curricular: Primer Año

Carga horaria para el alumno: 3 hs. Cát.

Marco Orientador

El Teatro, como manifestación artística multidimensional y favorecedora de prácticas historizadoras, tiene una función sustancial en la conformación de sentidos sociales. Así, los productos teatrales son particularmente primordiales en los procesos de construcción

social del conocimiento, de desarrollo identitario, y en la reconstrucción de una memoria colectiva. Representan historias, en el sentido de que se refieren a hechos pasados o presentes, que son recreados en el *aquí y ahora*, en un contexto espacial y temporal compartidos.

Y en esta interrelación sobre *cómo fueron, cómo son y cómo podrían ser* las cosas, el teatro permite la re-lectura y re-interpretación del mundo, acercándonos a la noción de transformación a través del fenómeno de intersubjetividad presente en la praxis teatral. Dichos procesos habilitan la posibilidad de redefinir temas, hechos y versiones sobre la realidad, a través de tal actitud grupal historizadora.

A partir de este enfoque del Teatro, se propone el espacio curricular Animación socioteatral como una asignatura teórico-práctica cuyo propósito fundamental es que los estudiantes y futuros docentes incorporen diversas herramientas concernientes a procesos de participación en experiencias teatrales dinamizadas en espacios de la comunidad, tales como clubes, bibliotecas y plazas. Esta asignatura se orienta a favorecer un proceso cuyo fin es desarrollar a través de la observación, a partir de prácticas creativas y de conocer formas de aprendizaje del teatro en contextos no escolarizados, la posibilidad de construir nociones referentes a identidad comunitaria, memoria colectiva, autonomía y transformación. Los contenidos y estrategias de Animación socioteatral se orientarán a fomentar en los estudiantes desde el comienzo de la carrera, una actitud participativa que permita la desnaturalización de visiones, lecturas y posturas acríticas respecto de temas y problemáticas sociales, a partir de la práctica teatral.

Objetivos

Que los estudiantes conozcan tanto práctica como teóricamente la función del teatro como facilitador en la construcción de sentidos sociales.

Lograr que los alumnos comprendan el sentido fundamental de los procesos teatrales en el desarrollo identitario y la construcción de memoria colectiva.

Arribar a partir de la práctica grupal y del estudio teórico al reconocimiento de que los procesos de participación en experiencias teatrales en ámbitos de la comunidad, conforman procesos valiosos de enseñanza y aprendizaje.

Contenidos mínimos

El Arte y el Teatro en la construcción de sentidos sociales: La Cultura, el Arte y el Teatro en la construcción social del conocimiento. Las narrativas comunitarias y sociales.

Teatro y procesos de participación: Procesos participativos a través de la práctica teatral.

Apreciación, Producción y participación.

La educación Teatral no formal: Espacios comunitarios y aprendizaje teatral. La educación teatral no-formal y los procesos de producción. El Taller de Teatro: Subjetividad e intersubjetividad en las dinámicas grupales dentro de la práctica teatral.

Teatro y construcción de Memoria Colectiva: Teatro y Memoria. Teatro e Identidad. Teatro y movimientos sociales. Teatro y política.

Bibliografía

Ander- Egg, Ezequiel. (2009), *Aproximaciones al problema de la cultura, como respuesta al problema de la vida*, Bs. As., Lumen.

Ander-Egg, Ezequiel, (2006), *¿Qué es la Animación Socio-Cultural?*, Córdoba, Editorial Espartaco Córdoba.

Boal, Augusto, (2001), *Juegos para actores y no actores*, Bs. As., Alba Editorial.

Carreira, André, Dip Nerina, Gómez Máximo y otros. (2008), *Teatro de Grupo*, Tucumán, Ex-Libris.

Maritano, Alma (coordinadora) (2009), *Teatro por la Identidad*, Bs. As., Colihue.

Olmos, Héctor Ariel y Santillán Güemes, Ricardo, (2000), *Educación en Cultura*, Bs. As., Ediciones Ciccus.

FORMACION CORPORAL Y VOCAL

Formato: Laboratorio

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Primer Año

Carga horaria para el alumno: 5 hs. Cát.

Marco Orientador

Estas unidades curriculares pertenecientes al campo de la formación específica, correspondientes al eje de la formación en el lenguaje, están presentes en los tres primeros años del Profesorado de Teatro con modalidad de laboratorio.

El pasaje del futuro docente de teatro por un laboratorio se justifica en el hecho de que el instrumento productor de los signos para el lenguaje teatral y para la propia tarea docente, son las emociones en su propio cuerpo y voz. En tanto lenguaje, debe ser experimentado y el modo de producir conocimiento es la acumulación de experiencias, cumpliendo un rol fundamental el análisis de los efectos de esas experiencias en el individuo y en el grupo.

Dado entonces que el teatro y la docencia requieren de una serie de habilidades que se obtienen con la práctica y experimentación, y que, tanto en el actor/actriz como en el

docente el instrumento de la acción y comunicación es su propio cuerpo, esa práctica requiere conocimiento de elementos expresivos y comportamientos propios. Entre estas habilidades se incluye el trabajo en equipo, experiencia propia del lenguaje teatral, por lo tanto estas capacidades deben ser potenciadas en el trabajo grupal.

Es propósito central de estos laboratorios extender las posibilidades expresivas, creativas y comunicativas integrando dimensiones vivenciales, emocionales reflexivas y de conceptualización en una doble vía: la experiencia y la formación docente.

Se propone que este trabajo entrame dos aspectos esenciales: por un lado el desarrollo de las capacidades y cualidades físicas, inherentes al trabajo vocal y corporal, y por otro lado la concientización y la adquisición de un lenguaje vocal-corporal propio posibilitando generar imágenes poéticas y la construcción de sentido desde la improvisación, la selección y la producción creativa.

La súper especialización en los lenguajes corporal y vocal trae aparejada la mirada escindida. En ese sentido la opción de trabajo de laboratorio con pareja pedagógica tiene la virtud de ahondar en la concepción de Sujeto capaz de entrecruzar e interrelacionar las huellas sociales, culturales y personales a partir del abordaje técnico y desde el enfoque de Sujeto creador y no reproductor de modelos prefijados.

Objetivos Generales

- Propiciar el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y la singularidad.
- Transitar un proceso de investigación personal y grupal que aporte a la conciencia de la experiencia de si, y se complemente con un “registro” escrito de la vivencia desarrollada en las clases.
- Ahondar, a partir de la experiencia sensoperceptiva, reconociendo en el propio cuerpo su identidad corporal y vocal, desarrollando un proceso singular desde el enfoque de “cuerpo creativo”.
- Recorridos pedagógicos singulares incorporando estímulos literarios, sonoros, musicales, imágenes y objetos, que diversifiquen las experiencias corporales de los estudiantes.
- Reconocer, en el registro de la propias experiencias, una instancia necesaria que permite avanzar desde la recuperación de la propia vivencia hacia la reflexión y conceptualización.

FORMACION CORPORAL Y VOCAL I

Formato: Laboratorio

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Primer Año

Carga horaria para el alumno: 5 hs. Cát.

Marco Orientador

Esta unidad curricular presente en los tres primeros años del Profesorado de Teatro, con modalidad de laboratorio, está incluida en el proceso de formación del “docente de teatro-artista” y se inscribe en los campos de lo vocal y lo corporal con un enfoque artístico-pedagógico, apuntando centralmente a ampliar las posibilidades expresivas, creativas y comunicativas integrando dimensiones vivenciales, reflexivas y de conceptualización en una doble vía: la experiencia y la formación docente.

Experimentando con sus propios cuerpos emocionados, los estudiantes adquieren herramientas que puedan aplicar tanto en sus producciones artísticas como en su futura tarea como docentes.

En relación a la formación cuerpo-voz, teniendo en cuenta el desarrollo y uso de la voz, tanto del actor como del futuro docente se trabajará sobre la formación de hábitos y prácticas que constituyan un verdadero reconocimiento, registro y entrenamiento vocal.

Las cualidades de los signos corporales y vocales en el teatro son, entre otras, la sonoridad, la proyección y la riqueza expresiva de los aspectos no verbales de la voz. La voz por sí misma involucra aspectos no verbales que hacen al lenguaje comunicativo más allá de los aspectos semánticos de los enunciados. Los contenidos serán abordados de menor a mayor complejidad teniendo en cuenta que las capacidades y habilidades deberán aumentar paulatinamente. Se concibe la improvisación como una práctica que desarrolla la escucha y la disponibilidad vocal y corporal como sustento del futuro ejercicio profesional. La presencia de principios, criterios y lógicas compositivas presentes en el trabajo corporal permite comprender, valorar y organizar los materiales-producciones surgidos en estas improvisaciones, acercando esta práctica a la experiencia estética.

Se pondrá especial atención a la experiencia reflexiva, considerando el futuro ejercicio docente.

Es deseable que el proceso de trabajo tenga varias muestras en el año, en especial la colaboración para un trabajo final en conjunto con el espacio taller Teatro I donde el estudiante vivencie y comprenda el sentido del trabajo vocal y corporal en la puesta en escena.

Objetivos

Comprender la organicidad de los signos teatrales en relación al cuerpo y la voz.

Desarrollar los elementos de la acción física: espacio, tiempo y energía.

Creación de signos, como significantes, desarrollando procesos comunicativos con uno mismo y los demás.

Comprender el proceso de la escucha activa y en la construcción de mensajes desde el lenguaje corporal y vocal.

Corporizar textos, estados, temas, teniendo en cuenta los elementos de la estructura dramática.

Crear metáforas para representarlas, en producciones individuales y grupales.

Explorar los elementos de la composición.

Aprender a sistematizar las experiencias reflexionando sobre la producción.

Contenidos mínimos

Conciencia corporal y sonora: Percepción global del cuerpo y lo sonoro. Exploración de los límites. Sensopercepción. Sensaciones exteroceptivas y propioceptivas. Sentidos. Conciencia del eje corporal. Estructura ósea. Articulaciones. Circuito I, II y III: Cilindro Eje - Cintura Escapular - Cintura Pelviana. Puntos de apoyo y sostén. Equilibrio. Regulación del tono (los opuestos tensión - distensión). Relación con la gravedad.

Respiración. Tensión. Relajación. Rutinas de entrenamiento.

El cuerpo, la voz en el espacio: espacio propio, compartido, parcial, total. Espacio real. Niveles y frentes. Percepción, registro y uso. Proyección, energía y sonido. Elementos espaciales básicos: puntos, líneas, trayectorias. Nociones espaciales: distancia, ubicación, tamaño, otras. Espacio simbólico, imaginario y virtual. Uso y transformación del espacio. Espacio lúdico, escénico y teatral.

Tiempo: ritmo propio y externo. Velocidades. Tiempo-espacio: calidades y dinámicas en estructuras de movimiento. Variaciones de velocidades: rápido-lento, aceleración, ralentando. Concatenación, simultaneidad, superposición, alternancia, repetición.

Lenguaje corporal y sonoro: Signos. Mensaje. Vínculos comunicacionales. Imagen productiva y reproductiva. El movimiento y el sonido como generadores de imágenes, la imagen generadora de movimiento y sonido. Metáforas. Creación, composición y repetición.

Acciones básicas de movimiento: Aspectos técnicos del movimiento: desarrollo de capacidades motoras. El cuerpo, la voz y el movimiento. Intencionalidad del movimiento. Exploración de los movimientos de las diferentes partes del cuerpo. Movimientos simétricos y asimétricos. Centrípetos y centrífugos. Dinámica - calidades del movimiento corporal y sonoro. Combinación de energía, tiempo y espacio y sus pares de opuestos: fuerte-débil, rápido-lento, directo-indirecto.

Juego e Improvisación. Desarrollo de la expresión y comunicación Interpersonal y grupal. Improvisación libre y estructurada. La improvisación, la selección del material, la organización de lo explorado. Memoria sensorial. Secuencias de movimientos y sonidos. Partituras vocales y sonoras.

La percepción y la escucha individual y colectiva.

Registro de experiencias, reflexión individual y colectiva. Contrastación de paradigmas y elaboración de corpus teórico personal.

Muestra de trabajos.

Bibliografía

Bertherat, Therese. El cuerpo tiene sus razones. (2007) Paidós, Buenos Aires, Argentina.

Calais-Germain, B. La respiración: el gesto respiratorio. (2006). Los libros de la Liebre de Marzo. Barcelona, España.

Déborah Kalmar "Qué es la Expresión Corporal" (2005) Grupo Editorial LUMEN, Buenos Aires, Argentina.

Kesselman, Susana. El pensamiento Corporal. (2005) Lumen, Buenos Aires, Argentina.

Publicación "El Cuerpo del Intérprete" CUADERNOS DE PICADERO N° 3, (2004) Editorial INTeatro. Buenos Aires, Argentina.

Publicación "La voz" CUADERNOS DE PICADERO N° 6, (2005) Editorial INTeatro. Buenos Aires, Argentina.

Rodríguez Demartino, Carlos A. Técnica vocal del actor - Guía práctica de ejercicios / Parte 1. (2010) Colección Estudios Teatrales Editorial INTeatro, Buenos Aires, Argentina.

FORMACION CORPORAL Y VOCAL II (Con eje en las técnicas, música y danza)

Formato: Laboratorio

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Segundo Año

Carga horaria para el alumno: 5 hs. Cát.

Marco Orientador

Esta unidad curricular presente en los tres primeros años del Profesorado de Teatro, con modalidad de laboratorio, está incluida en el proceso de formación del "docente de teatro-artista" y se inscribe en los campos de lo vocal y lo corporal con un enfoque artístico-

pedagógico, apuntando centralmente a ampliar las posibilidades expresivas, creativas y comunicativas integrando dimensiones vivenciales, reflexivas y de conceptualización en una doble vía: la experiencia y la formación docente.

La experimentación de este segundo laboratorio, donde uno de los ejes que atraviesa el trabajo es “la forma”, los estudiantes ponen a disposición del lenguaje sus propios cuerpos emocionados, para adquirir herramientas que puedan aplicar tanto en sus producciones artísticas como en su futura tarea como docentes.

El laboratorio de formación corporal y vocal II será el espacio para complejizar de lo visto en el año anterior a la vez de incluir elementos de sensibilización musical y de los principios de la danza, intentando comprender el aporte que hacen al lenguaje teatral.

Teniendo en cuenta que movimiento y sonido se relacionan directamente desde siempre, se propone aquí que la música se integre al movimiento como un lenguaje más, brindando de esta forma mayores posibilidades creativas.

El desarrollo de la sensibilización musical se refiere tanto al mundo externo (objetos, hechos de la naturaleza o del hombre), como al mundo interno, regido por los sentimientos, ideas, imágenes sensoriales o impulsos motrices.

Se espera una alfabetización básica, donde el futuro docente sensible no es músico ni bailarín, pero comprende los procesos y aportes de las disciplinas que le permitirán jugar, explorar, investigar con la voz, con un objeto sonoro o con un instrumento para la construcción de imágenes en el aula o en la escena. El juego sonoro educa auditiva y musicalmente. Se basa en la exploración y culmina con la invención y creación; ejercitando la sensibilidad y el sentido estético. Esto da lugar a una instancia superadora en la comprensión de la forma y sus elementos compositivos.

Es deseable que las formas a trabajar se reconozcan fácilmente en el colectivo cultural local, favoreciendo la identificación o la recuperación de identidades colectivas de la región.

También es deseable que al finalizar este laboratorio debería producirse una muestra de trabajos.

Objetivos

Que los estudiantes comprendan y reflexionen sobre la incorporación de elementos de la música y el sonido como estímulo para la creación.

Que los estudiantes comprendan y reflexionen sobre la incorporación de elementos de la danza como estímulo para la creación.

Que profundicen el trabajo de formación vocal y corporal, adquiriendo herramientas que puedan aplicar tanto en sus producciones artísticas como en su futura tarea como docentes.

Que recuperen los elementos tradicionales del ritmo y la secuenciación para un trabajo expresivo.

Que incorporen elementos básicos que le permitan diferenciar las distintas tradiciones en el baile y el canto, en la coreografía y la música.

Desarrollar capacidades y habilidades para la improvisación individual y grupal reconociendo principios de organización de la forma.

Reconocer la complejidad y configuración epistemológica del campo de lo corporal y lo vocal en la formación del actor

Articular la vivencia, la reflexión y la conceptualización a partir del entrecruzamiento entre el registro propio de lo vivido y los aportes teóricos del campo.

Articular las experiencias de práctica con instancias de reflexión e indagación teórica que permitan el intercambio y la construcción de saberes que superen las explicaciones de sentido común.

Crear espacios de diálogo y reconstrucción de las experiencias vividas en clase, y el intercambio de conocimientos, en una dinámica que permita ligar teoría y práctica.

Contenidos mínimos

La escucha y la organización. Procesar y diagramar los sonidos. Graficar los sonidos con inventiva propia. Memoria auditiva. Potenciar la sensibilidad auditiva e incentivar el movimiento cuidando de no caer en estereotipos (sonido- movimiento/silencio-quietud).

Corporización de los elementos de la música. Parámetro rítmico basado en el vivenciar orgánico. Pulso, respiración. Tempo, ritmo, acento como elementos estructurantes de la improvisación. Secuencias rítmicas, percusión corporal, frases, subdivisión, acento. Compases binarios, ternarios; regulares e irregulares.

Los elementos de la forma en la expresividad del cuerpo. Danza colectiva y danza individual.

Pasaje de elementos de lo corporal a lo instrumental. Ejecución y práctica instrumental: organización, coordinación, ajuste y respeto. Desarrollar la práctica en grupo cuidando la sincronización.

Los elementos de la forma en la expresividad de la voz. Cantos colectivos y cantos individuales.

Favorecer la precisión en el movimiento respetando el estímulo sonoro. Organizar, seleccionar y ordenar los movimientos en producciones acabadas. Bailes populares colectivos, bailes en parejas.

Oposiciones, contraste y matices.

Movimiento. Organización del movimiento en relación a la música y al texto. Unísonos - Canon- Fuga –Fragmentos. Impulso y recorrido del movimiento. Acción –Reacción.

Combinación de energía, tiempo y espacio y sus pares de opuestos: fuerte-débil, rápido-lento, directo-indirecto. Fluidez libre y conducida. Variaciones de la dinámica del movimiento, contrastes, matices.

Coordinación sonido-palabra-mensaje, trabajo con el texto. Personaje. El ritmo corporal y vocal como signo distintivo del personaje.

La organización del movimiento. Improvisación. Principios compositivos para la improvisación. Desarrollo de pequeñas producciones de síntesis. Partituras: individuales / grupales

Muestra de trabajos

Bibliografía

AKOSCHKY, Judith. Cotidiáfonos: instrumentos sonoros realizados con objetos cotidianos, confección y sugerencias didácticas (1988) Ricordi, Buenos Aires, Argentina.

Dennis, Brian, Proyectos Sonoros 1991, Editorial Melos (Ricordi Americana), Buenos Aires, Argentina.

Fraisse, Paul. Psicología del Ritmo. (1976) Ediciones Morata, Madrid, España.

Fraisse, Paul y Piaget, Jean. (Compiladores) Sensación y motricidad. (1972) Paidós, Buenos Aires, Argentina.

Malbran, Silvia. El oído de la mente. (2007) Akal Editores. La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Publicación "Teatro & Música" CUADERNOS DE PICADERO Nº 16, (2008) Editorial INTeatro. Buenos Aires, Argentina.

Rodríguez Demartino, Carlos A. Técnica vocal del actor - Guía práctica de ejercicios / Parte 1. (2010) Colección Estudios Teatrales Editorial INTeatro, Buenos Aires, Argentina.

Schafer R. Murray, Limpieza de oídos. (1992) editorial Ricordi, Buenos Aires, Argentina.

Schafer R. Murray, El nuevo paisaje sonoro. (1992) editorial Ricordi, Buenos Aires, Argentina.

Schafer R. Murray, Cuando las palabras cantan, (1992) editorial Ricordi, Buenos Aires, Argentina.

Schafer R. Murray, El rinoceronte en el aula. (1992) editorial Ricordi, Buenos Aires, Argentina.

Varios autores. "La voz". (1991) Revista Máscara: cuadernos latinoamericanos de reflexión sobre escenología. Año 2, N. 4/5. Ixtalapa: Escenología. México.

FORMACION CORPORAL Y VOCAL III (con eje en géneros y estilos teatrales)

Formato: Laboratorio

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Tercer Año

Carga horaria para el alumno: 4 hs. Cát.

Marco Orientador

Esta unidad curricular presente en los tres primeros años del Profesorado de Teatro, con modalidad de laboratorio, está incluida en el proceso de formación del "docente de teatro-artista" y se inscribe en los campos de lo vocal y lo corporal con un enfoque artístico-pedagógico, apuntando centralmente a ampliar las posibilidades expresivas, creativas y comunicativas integrando dimensiones vivenciales, reflexivas y de conceptualización en una doble vía: la experiencia y la formación docente.

La experimentación de este tercer laboratorio, ofrece un espacio de profundización y complejización de la experiencia vocal y corporal en la formación artístico-pedagógica.

El "pensamiento vocal-corporal" como orientador del pensamiento complejo se sostiene desde una perspectiva multidimensional que permite comprender los procesos constructivos que incluyen el cambio, el azar y la incertidumbre. Este enfoque invita a pensar en un sujeto abierto a diferenciar entre ver y escuchar; sentir y experimentar, pensar y conocer, hacer y accionar.

Una de las vías de formación se centra en la disponibilidad del cuerpo del actor en situación escénica en relación al partener y al público. Otra vía contempla la formación pedagógica, donde el cuerpo del docente es concebido como una fuente de estímulos y recurso para la acción.

El futuro docente de teatro estructura una posición para asumir la práctica de enseñanza a partir de la experiencia sobre sí y de una relación crítica con el conocimiento.

Objetivos

Reconocer principios, criterios, lógicas y estructuras compositivas a fin de comprender y organizar los materiales surgidos en la improvisación.

Atravesar experiencias de composición y abordaje de la escena, desde el cuerpo, en relación a la danza, teatro físico, danza-teatro, teatro del cuerpo, con eventual presencia de público.

Profundizar en los principios y criterios pedagógicos específicos del campo de lo corporal y vocal.

Abordar el trabajo del docente-artista sobre sí y sobre el impacto de su presencia en el aula, en la escena teatral y social.

Explorar composiciones diversas con presentaciones públicas.

Promover la experimentación con diversas técnicas y recursos que habiliten la exploración sensible y la imaginación creativa.

Incorporar elementos de la dramaturgia: sonidos, palabras, objetos, iluminación, vestuario y escenografía, en el desarrollo cotidiano de las clases y en la presentación de las producciones finales.

Organizar propuestas que potencien la participación, el trabajo colectivo, la integración y producción grupal.

Profundizar en el conocimiento de: Técnicas corporales conscientes, la Danza, la Danza teatro, el Teatro del cuerpo, entre otros.

Observar, registrar y analizar sobre los usos del cuerpo y el movimiento en diferentes contextos tales como hospitales, mercados, canchas, tribunales, entre otros; reconociendo los atravesamientos e inscripciones culturales, sociales y de género. Reelaboración del material relevado.

Contenidos mínimos

Búsqueda de la organicidad en la expresividad corporal y vocal del teatro.

Rutina de entrenamiento autónomo.

Cuerpo vibratorio. Cuerpo como resonador. Cajas óseas del cuerpo en la emisión del sonido y el texto. La voz como acción: Cuerpo, voz, sonido, movimiento, texto, gesto.

Lógicas de la dramaturgia o composición coreográfica: asociativa-poética, causal-narrativa.

Registro de nuevas partituras corporales y vocales.

Análisis del movimiento. Lectura corporal: Postura, movimiento, gesto, miradas, tono, proxemia, “gestus social”.

Observación y registro de la escena social y de espectáculos.

Dramaturgia coreográfica: escritura con cuerpos en movimiento. El cuerpo como objeto de conocimiento.

Improvisación vocal-corporal, selección y secuencia. Organización témporo-espacial.

De la improvisación a la composición. El movimiento y la improvisación a partir del contacto espacio escénico y teatral.

Integración y puesta en valor de otros elementos de la escena: texto teatral, sonidos, objetos, iluminación, vestuario, escenografía.

La improvisación, la selección del material, la organización de lo explorado, la composición. La observación, la reflexión y la crítica sobre el trabajo propio y de los otros.

Desarrollo de distintos roles: público – creador.

La metáfora, lo explícito. Los lugares comunes, los estereotipos. Las formas narrativas, las formas abstractas.

Análisis de la propia producción y de la producción de los otros. Aspectos del análisis: percepción inicial, descomposición analítica, reconstrucción simbólica

Uso vocal adecuado al trabajo en Práctica Escénica

Acción vocal. Utilización prosódica-gestual de la voz, la dicción y la palabra. Proyección de la voz en el espacio. Coordinación sonido-palabra-mensaje, trabajo con el texto.

El universo mítico del cuerpo y de la voz.

Los paradigmas vocales y corporales en el trabajo del docente de teatro. Elementos de fisiología.

Manejo de regiones resonanciales.

Muestra o trabajo final.

Bibliografía

Muraña, Bettina. De cuerpo entero. (1994) Biblos. Buenos Aires, Argentina.

Ackerman, Diane. Historia Natural de los Sentidos (2000) Ed. Anagrama.

Barba, Eugenio. “Entrenamiento vocal”. (1991) En: Máscara (Cuadernos latinoamericanos de reflexión sobre escenología), vol. 2, N° 4/5, p. 202-203.

Bertherat, Thérèse. La guarida del tigre (1989) Ed. Paidós, Buenos Aires, Argentina.

Chun-Tao Cheng, S. (1991) El tao de la voz, Ediciones Gaia. España.

- Colombres Adolfo. Seres sobrenaturales de la Cultura Popular Argentina. (1987) Biblioteca de Cultura Popular. Ediciones del Sol. Buenos Aires, Argentina.
- Grotowski, J. (1991) "Técnica de la voz". En: Máscara (Cuadernos latinoamericanos de reflexión sobre escenología), vol. 2, N° 4/5, p. 182-201.
- Kandinsky, Wassily. Punto y Línea sobre el Plano. (2007) ANDROMEDA, Buenos Aires, Argentina.
- Németh, Oscar. Kakuy: La Voz Mitológica Latinoamericana en Orfeia: voz, cultura y grupalidad (2004) Ediciones del Rectorado, Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán, Argentina.
- Németh, Oscar, Amalia Risso y otros. Ensayos sobre la voz. (1996) Ediciones del Rectorado, Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán, Argentina.
- Revista Kiné, la revista de lo corporal. Buenos Aires Editor: Carlos Alberto Martos
- Rodríguez Demartino, Carlos A. Técnica vocal del actor - Guía práctica de ejercicios / Parte 1. (2010) Colección Estudios Teatrales Editorial INTeatro, Buenos Aires, Argentina.
- Segré, R., Naidich, S. (1981) Principios de foniatría. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. 1993.
- Stanislavski, C. (1991) "La voz en la construcción del personaje". En: Máscara (Cuadernos latinoamericanos de reflexión sobre escenología), vol. 2, N° 4/5, p.158-181.
- Stokoe, Patricia. Expresión Corporal: arte, salud y educación. (1987) Ed. Humanitas, Buenos Aires, Argentina.
- Vishnivetz, Berta Eutonía. (1994). Educación del Cuerpo hacia el ser. Paidós Buenos Aires, Argentina.

DISPOSITIVOS ESCÉNICOS

Formato: Taller

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Segundo Año

Carga horaria para el alumno: 3 hs. Cát.

Marco Orientador

En esta unidad curricular se sugiere desarrollar el conocimiento integral para la diagramación de la puesta en escena, entendiendo todos sus elementos constitutivos: espacio, discursos visuales, sonoros y estéticos, como aporte vital, junto al actor, para lograr la puesta en escena. El docente de teatro deberá tener el conocimiento sobre el espacio escénico y su relación con los otros componentes espectaculares: la escenografía, el vestuario, el maquillaje, la utilería, la iluminación, el sonido, el video; que junto al actor conforman el hecho teatral.

Este taller provee los conocimientos centrales para poner en escena espectáculos teatrales, en la que el docente asume, simultáneamente, el rol de coordinador y puestista. Resultará necesario comprender la complejidad de la puesta en escena atendiendo a la relación particular entre el nivel de diseño y el de realización y montaje, comprendiendo a su vez el nivel ideológico del texto espectacular. Entender el teatro como una complejidad de dispositivos de significación cuya organización y selección dan cuenta de una mirada política por parte del autor de la puesta en escena.

El dictado de la materia será teórico práctico. Esta unidad curricular se articula con Teatro II, III y IV y con Expresiones Estéticas Contemporáneas ya que los conocimientos sobre la diagramación escénicas serán aplicados en las prácticas escénicas producidas en esos espacios. Es correlativa directa posterior con Gramática del Lenguaje Teatral y correlativa directa anterior con Teorías Teatrales.

Objetivos

Formar al estudiante en la diversidad de roles y tareas que requiere la puesta en escena del hecho teatral.

Capacitar para el diseño y la realización escenotécnica, considerando las diversas disciplinas que la conforman.

Promover experiencias que estimulen la creatividad y sensibilidad enfatizando el desarrollo de las destrezas específicas del área, favoreciendo el trabajo en equipo.

Lograr una mirada experta en el análisis y diseño integral del hecho teatral a partir del eje espacio temporal.

Comprender el teatro desde sus procesos diversos de construcción de sentido estético/social/político y su materialización en la puesta en escena.

Contenidos mínimos

El espacio teatral: Modelos Históricos Estéticos. El punto de vista en el teatro y la política de la mirada. La relación sala – escena: (rito/ contrarito/ ceremonia/ teatro a la italiana/

fiesta). El espacio escénico y sus transformaciones y tendencias contemporáneas. Los conceptos de espacio en el teatro: espacio dramático, espacio textual, espacio escénico, espacio lúdico, etc.

El discurso audiovisual en el teatro: Teoría de la forma. Teoría del color. Aspectos sonoros. Ambientación y Significación. Análisis de las diferentes tendencias artísticas. Principales Poéticas de Dirección en torno al espacio escénico: realismo, simbolismo, conceptualismo.

Representación en el plano: espacio en su visión bidimensional. Estructura y componentes del espacio. Terminología específica de los elementos que componen el espacio escénico. Escalas, bocetos, plantas, cortes, vistas. Perspectivas y croquis.

Iluminación y construcción de escenografías: tipos de luces y sus efectos. Construcción artesanal de consola de luces. Uso de materiales básicos y ensamblajes. Materiales reciclados. Construcción de objetos. Dispositivos artesanales de montaje. Dispositivos complementarios; afiches, programas de mano, gacetillas de prensa y estrategias de comunicación y distribución.

Bibliografía

BACHELARD, Gastón: "La poética del espacio", Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1991.

BREYER, A. Gastón: "Teatro: el ámbito escénico", Ed. Centro Editor de América Latina, Bs. As., 1986.

BROOK, Peter: "*El espacio vacío*", Ed. Península, Barcelona, 1993.

BETTETINI, Gianfranco. "Producción significativa y puesta en escena", Colección Punto y Línea. Barcelona, 1995.

DE MARINIS, Marco. (1982). "Semiótica del teatro". Milano, Bompiani.

----- "Comprender el Teatro. Lineamientos de una nueva teatrología". Ed. Galerna, Bs. As., 1997.

JAVIER, Francisco: "Notas para la historia científica de la puesta en escena", Ed. Leviatán, Bs. As., 1989.

REVISTA: "El teatro y su recepción", Colección criterios. Casa de las Américas, Cuba, 1994.

KOWZAN, Tadeusz.(1997). El signo y el teatro, Madrid, Arco.

PAVIS, Patrice. (1998). Diccionario de teatro, Barcelona, Paidós, (2ª. edición).

UBERSFELD, Anne. (1997). La escuela del espectador, Madrid, ADE,

TALENS, Jenaro y otros: "Elementos para una semiótica del texto artístico", Ed. Cátedra, Madrid, 1988.

HELBO, André: "Teoría del espectáculo. El paradigma espectacular", Ed. Galerna, Bs. As., 1989.

LOTMAN, Yury: "Estructura del texto artístico", Ed. Istmo, Madrid, 1982.

HISTORIA SOCIAL DEL TEATRO LATINOAMERICANO Y ARGENTINO

Formato: Asignatura

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Primer Año

Carga horaria para el alumno: 3 hs. Cát.

Marco Orientador

A lo largo de la historia de la humanidad el teatro, en diferentes formas, estuvo presente. Contemplar ese devenir histórico implica optar por perspectivas que permitan no solamente interpretar su pluralidad sino también propiciar una reflexión sobre la propia contemporaneidad.

Entendemos, tal como lo plantea Juan Villegas (2005), que el teatro es un "discurso social" que, a través de diferentes sistemas semióticos, estéticos e ideológicos, refracta y construye un imaginario social. Si consideramos al teatro como una práctica social y como una construcción cultural estaremos hablando, entonces, de una práctica discursiva social que "privilegia la construcción y percepción del mundo" (Villegas; 2005: 18)

El teatro latinoamericano y argentino, en tanto teatralidad social, se caracteriza por la multiplicidad y pluralidad de estéticas, posicionamientos políticos, ideológicos justamente por la diversidad social y contextual de Latinoamérica. Si bien es cierto que dentro de la pluralidad algunas manifestaciones emergen con mayor visibilidad y significación no es posible ya hablar solamente de dominantes sino que será necesario, en una historia del teatro, tener en cuenta las prácticas teatrales que no se acomodan a los cánones oficiales.

En esta propuesta del teatro latinoamericano y argentino se sigue un criterio diacrónico a los efectos pedagógicos y los diferentes momentos del recorte realizado responden a puntualizar aquellos momentos más significativos desde la perspectiva social y estética. Es importante aclarar que la programación propuesta puede ser intervenida según el

énfasis que el docente considere pertinentes y para ello podrá puntualizar algunos de los aspectos propuestos y someterlos a una profundización, crítica y comparación.

La presente propuesta curricular transita esa narrativa de la historia del teatro latinoamericano y argentino desde sus orígenes hasta la actualidad concluyendo con un núcleo especial dedicado al teatro en Catamarca como práctica también integrante del teatro argentino y latinoamericano.

El propósito general de este espacio es tener un acercamiento general a las diferentes manifestaciones del teatro latinoamericano y argentino atendiendo a sus rasgos de complejidad, de ser una manifestación situada y de fuerte densidad signífica, política e ideológica.

Objetivos

- Acceder a una visión general de la historia teatro latinoamericano y argentino.
- Comprender que las diferentes manifestaciones teatrales son prácticas sociales situadas que dan cuenta de un momento histórico particular.
- Conocer los momentos más destacados de la historia del teatro latinoamericano y argentino.
- Revisar los contextos sociales en los que emergen las diferentes prácticas teatrales.
- Reflexionar sobre las discursividades sociales del pasado a la luz de la contemporaneidad.
- Propiciar la valoración crítica de los diferentes momentos de la historia del teatro latinoamericano y argentino.
- Propiciar el estudio de la historia del teatro en Catamarca.

Contenidos sugeridos

Núcleo I: Teatralidades amerindias

La cuestión de la existencia del teatro en las culturas amerindias.

Prácticas escénicas y discursos teatrales en la zona del Imperio incásico. Prácticas teatrales y discursos teatrales en la zona Mesoamericana.

Núcleo II: El sistema teatral en la época de la colonia.

Los discursos teatrales y las teatralidades como instrumento de colonización y catequización. Las teatralidades públicas. Poder religioso y contradiscurso laico.

Categorías y periodización del teatro latinoamericano colonial. Teatro misionero (o *evangelizador*), teatro escolar (o *humanista*) y teatro criollo.

Núcleo III: La formación republicana y la constitución de una sensibilidad diferenciada. Neoclasicismo y romanticismo.

El teatro de la burguesía ilustrada en Latinoamérica.

La constitución del teatro argentino. Influencia neoclásica: alegoría, tragedia y comedia de costumbres. *El hijo del sud*, (Anónimo), *Dido* de Juan Cruz Varela, *Siripo* de Lavardén, *El hipócrita político* (Anónimo). La prehistoria de la gauchesca: *El amor de la estanciera* (Anónimo) *Las bodas de Chivico y Pancha* (Anónimo). La influencia romántica.

Núcleo IV: La emancipación cultural

Parodia e ironía desde el poder.

El drama histórico. La representación de los sectores no hegemónicos: campesinos, indígenas.

El teatro gauchesco argentino. *Juan Moreira* (E. Gutiérrez – Podestá) Los Podestá. Melodrama social y nativismo (Ezequiel Soria, Enrique García Velloso, Martiniano Leguizamón, entre otros). Actores y técnicas del circo criollo.

El sainete y la revista criolla.

Núcleo V: La burguesía ilustrada en crisis: los tres primeros decenios del siglo XX

La representación de la crisis en el teatro latinoamericano.

Los discursos de los sectores medios en representación de los sectores medios emergentes.

El discurso anarquista. El discurso socialista.

El teatro como instrumento de educación y nacionalización.

El grotesco criollo argentino. Armando Discépolo. El realismo de Florencio Sánchez. Las comedias de Gregorio de Laferrere.

Núcleo VI: De la nueva modernización. (1930 – 1950)

Los proyectos teatrales modernizadores en Latinoamérica. La renovación teatral.

El imaginario exótico y el escapismo. La utilización de los mitos griegos como forma de inserción en la alta cultura occidental.

El teatro histórico y los nuevos proyectos políticos nacionales en Latinoamérica.

La búsqueda de un teatro latinoamericano. La Propuesta de Miguel Ángel Asturias.

El teatro independiente en Argentina. Los inicios: Leónidas Barletta y el Teatro del Pueblo.

Nacionalización de teatro independiente: Carlos Gorostiza, Osvaldo Dragún y Agustín Cuzzani.

Núcleo VII: Discursos teatrales, política, revolución y vanguardia en Latinoamérica

Una teoría del teatro al servicio de la revolución: Augusto Boal. El actor latinoamericano según A. Boal. Los discursos teatrales al servicio de la revolución.

La preocupación nacionalista y la cuestión de la identidad nacional.

Los discursos teatrales de la vanguardia.

Los discursos antidictatoriales y denunciantes de las dictaduras. Teatro Abierto en Argentina. Teatro del exilio argentino. Teatro de la resistencia (política) en Argentina.

Teatro de postdictadura. Teatro por la Identidad en Argentina.

Teatro histórico. Teatro documento.

Teatro de creación colectiva. Grupos de la creación colectiva.

Núcleo VIII: Las teatralidades de la posmodernidad y la globalización en Latinoamérica.

La despolitización del teatro y la posmodernidad. La búsqueda de nuevos lenguajes escénicos.

El discurso teatral y la cultura visual.

Discurso teatral y memoria histórica.

El realismo finisecular.

Teatro argentino y resistencia: Ricardo Bartís. Teatro argentino y desintegración: Rafael Spregelburd. Teatro argentino y resemantización de lo finisecular Rovner, Kartún, Cossa.

Teatro argentino, parodia y cuestionamiento: Los macocos, la Banda de la risa.

Núcleo IX: Teatro latinoamericano y argentino contemporáneo.

Principales autores, directores y grupos.

Recuperación, resemantización y crítica a partir de ritos, mitos, fiestas populares.

El biodrama y las nuevas formas de la memoria.

La subalternidad representada en el teatro.

Núcleo X: El teatro en Catamarca.

Orígenes del teatro en Catamarca. Principales autores, directores, actores y grupos.

Tendencias estéticas. Sistemas de producción.

Teatro y educación. El teatro y el sistema escolar en Catamarca.

Bibliografía

AA.VV. (1989) Reflexiones sobre el teatro latinoamericano del siglo XX, Galerna / Lemcke Verlag, Buenos Aires.

AA.VV. (1988) Escenarios de dos mundos. Inventario teatral de Iberoamérica. 4 vols. Centro de Documentación Teatral, Madrid.

- Dubatti, J. (2008) (Coordinador) Historia del actor, Colihue, Buenos Aires.
- (2009) (Coordinador) Historia del actor II. Del ritual dionisiaco Tadeus Kantor, Colihue, Buenos Aires.
- (2002) El nuevo teatro de Buenos Aires en la posdictadura. 1983 – 2001, Centro Cultural de Cooperación, Buenos Aires.
- (1990) Otro teatro: después de Teatro Abierto, Libros del Quirquincho, Buenos Aires.
- (2005) Teatro y cultura viviente: poéticas, política e historicidad, Nueva Generación, Buenos Aires.
- Goic, Cedomil (1990) (Comp.). Historia y crítica de la literatura hispanoamericana, Crítica, Barcelona.
- González, G. (2007) (Ed.) De Shakespeare a Veronese. Tensiones, espacios y estrategias del teatro comparado en el contexto latinoamericano, Edit. Nueva Generación, Buenos Aires.
- Luzuriaga, G. y Revé, R. (1994) (Eds.). Los clásicos del teatro hispanoamericano. 2 vols., FCE, 1994, México.
- Mazzotti, J. y Zevallos, U. (1996) Asedios a la heterogeneidad cultural. Libro de homenaje a Antonio Cornejo Polar. Philadelphia: Asociación Internacional de Peruanistas.
- Mignolo, W. (2007) La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, Gedisa, Madrid.
- Osorio, N. (2000) Las letras hispanoamericanas en el siglo XIX, Cuadernos de América sin nombre/Universidad de Alicante, Alicante.
- Rojo, G. (1972) Los orígenes del teatro hispanoamericano contemporáneo, Ediciones Universitarias de Valparaíso / Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
- Pelletieri, O. (2000) (Ed.) Teatro argentino del 2000, Galerna, Buenos Aires.
- (2005) (Director) Historia del teatro argentino en las provincias, Galerna / Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires.
- (1997) Una historia interrumpida: teatro argentino moderno, Galerna, Buenos Aires.
- (1992) (editor) Teatro y teatristas: estudios sobre teatro argentino e hispanoamericano, Galerna, Buenos Aires.

----- (1997) El teatro y su mundo. Estudios sobre teatro iberoamericano y argentino, Galerna, Buenos Aires.

----- (1995) El teatro y los días. Estudios sobre teatro iberoamericano y argentino, Galerna, Buenos Aires.

Villegas, J. (2005) Historia multicultural del teatro y las teatralidades en América Latina, Galerna, Buenos Aires.

----- (2000) Para la interpretación del teatro como construcción visual. Gestos, Irvine, California.

HISTORIA SOCIAL DEL TEATRO UNIVERSAL

Formato: Asignatura

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Segundo Año

Carga horaria para el alumno: 3 hs. Cát.

Marco Orientador

En el espacio curricular de Historia del Teatro Universal se propone realizar un recorrido por los momentos más destacados del teatro occidental desde sus orígenes hasta la actualidad. Entendemos que el estudio y reflexión sobre estos momentos de la historia del teatro son fundamentales para poder comprender y posicionarnos en el teatro y el mundo contemporáneo.

Se propone estudiar los diferentes sistemas que intervienen en el hecho teatral (texto dramático, texto espectacular, dirección, actuación, reflexión teórica, entre otros) en su relación con el mundo social.

A partir de un modelo historigráfico de unidades extensas tanto en lo temporal como en lo espacial se pretende tener una mirada global del amplio campo que abarca la historia del teatro universal.

Si bien la propuesta se organiza teniendo un criterio diacrónico no está pensada solamente para ser ejecutada según ese criterio sino que también se sugiere profundizar en algunos tópicos a partir del sistema comparatista, teniendo en cuenta algunos de los tópicos, tales como: los posicionamientos de los dramaturgos, las producciones textuales, las técnicas de actuación, la puesta en escena y algunos tópicos más puntuales que están en relación con rasgos sobresalientes de algunas personalidades, grupos o estéticas destacadas de la historia del teatro universal.

Estimamos que la lectura de los textos dramáticos de cada momento de la historia del teatro como la reflexión sobre las críticas y teorizaciones del teatro universal propendan a enriquecer la visión del teatro, en tanto complejo discurso social, y tiendan a ampliar la perspectiva y desentrañar los modos de posicionarse en el teatro para, de este modo, poder construir una mirada propia y situada de nuestro lugar en el teatro y del espacio que tiene el mismo en nuestra sociedad. Lugar pensado no como una zona aislada sino con fronteras que están en permanente movimiento histórico y social.

Objetivos

- Acceder a una visión general de la historia teatro universal.
- Comprender que las diferentes manifestaciones teatrales son prácticas sociales situadas que dan cuenta de un momento histórico particular.
- Conocer los momentos más destacados de la historia del teatro universal.
- Revisar los contextos sociales en los que emergen las diferentes prácticas teatrales.
- Cotejar los contextos sociales e históricos de las heterogéneas manifestaciones teatrales a lo largo de la historia.
- Reflexionar sobre las discursividades teatrales del pasado a la luz de la contemporaneidad.
- Propiciar la valoración crítica de los diferentes momentos de la historia del teatro universal.

Contenidos mínimos

Núcleo I: Los orígenes de la teatralidad: la matriz griega

Mito, rito y teatro. Universo comunitario, simbólico y expresivo. Del ditirambo al teatro. Hipótesis sobre el origen del actor del teatro griego.

La tragedia. Los grandes autores trágicos. Sistemas de actuación y puesta en escena en el teatro clásico. La *Poética* de Aristóteles. La comedia y su función de crítica social.

El teatro en Roma y sus orígenes griegos y etruscos. La comedia latina.

Núcleo II: El teatro medieval: entre el templo y la plaza pública

Monoteísmo y nuevos simbolismos. Representaciones, misterios, culto y misa.

El teatro de origen profano: juglares, monólogos, fábulas. Lo carnavalesco medieval como forma de subversión política y social. El lugar de la representación. Plaza, templos, mansiones y la tramoya de los misterios.

Núcleo III: Renacimiento y nuevas perspectivas

La comedia dell'Arte: nuevas tipologías, improvisación, máscaras y dramaturgia actoral.

El teatro isabelino. La estructura teatral. Los teatros públicos. La dramaturgia shakespereana.

Las actrices en el renacimiento: disciplinamiento social y teatro.

Núcleo III: Pasajes y quiebres hacia la modernidad

Teatro español del siglo de oro. Calderón de la Barca y Lope de Vega.

El teatro como espectáculo y bien de consumo.

Barroquismo y teatralidad.

La comedia francesa. Molière y la crítica social.

Núcleo IV: El teatro moderno: textos teatrales y dramaturgos

El proceso histórico de la vanguardia.

Trasgresión y carnavalización en el teatro de Alfred Jarry.

Realismo, costumbrismo y representación en A. Chejov.

Los dramaturgos “malditos”. A. Artaud y el teatro de la crueldad.

Teatro, incomunicación, existencialismo y absurdo. E. Ionesco y S. Beckett

Una dramaturgia anti-aristotélica. Compromiso político y teatro. B. Brecht y el teatro épico.

Las dramaturgias norteamericanas: entre la ilusión y la caída del sueño americano. A. Miller, T. Williams.

Núcleo V: El teatro moderno: Las técnicas de actuación y puesta en escena

Características de la actuación previa a los planteas de C. Stanislavski

El “método Stanislavski”. Sistematización y fases. Contexto científico y proyecto teatral.

La relación entre Stanislavski y A. Chéjov. La problemática entre dramaturgo, teórico y pedagogo.

El actor en el drama realista. El surgimiento del concepto moderno de director: de Sax-Meiningen a Stanislavski

Meyerhold y la derivación en el movimiento, la experimentación temporo-espacial en la actuación. Diferentes lecturas del método de las acciones físicas.

La técnica del distanciamiento actoral en la propuesta teatral y política de B. Brecht

La escena norteamericana: John Cage y el Living Theatre. Artes performativas, happening.

Peter Brook y *El espacio vacío* y Jerzy Grotowsky y *Hacia un teatro pobre*.

Núcleo VI: Teatro moderno: Mundos representados y formas de representación teatral

El naturalismo como forma de “reflejo” de la realidad. Las ciencias y el teatro. Costumbrismo.

Mimesis y representación. Representación y refracción. La construcción de la realidad.
Sistemas ideológicos y sus usos teatrales. Marxismo y teatro. B. Brecht y el teatro como creador de conciencia social.

Marginalidad, pobreza y crítica social en el teatro moderno.

Núcleo VII: Teatro contemporáneo: entre modernidad y posmodernidad

El canon de la multiplicidad. Resignificación de lo regional. . Las micropoéticas. Estallido de poéticas y desdelimitación. Nuevas poéticas teatrales.

La dramaturgia de Heiner Müller. Teoría y práctica del teatro en Tadeusz Kantor. Bob Wilson y su reapropiación del simbolismo y el expresionismo. Pina Bausch y la danza-teatro. Eugenio Barba: antropología teatral. Jacques Lecoq: teatro del gesto y cuerpo poético. Nuevas tensiones entre teatro y realidad.

El teatro postdramático. Nuevas políticas teatrales.

Bibliografía

Asland, O. (1979) *El actor en el siglo XX*, Gustavo Gili, Barcelona.

Barba, E. (1987) *Más allá de las islas flotantes*, Firpo & Dobal, México.

Braun, E. (1992) *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski*, Galerna, Buenos Aires.

Ceballos, E. (1993) *Historia de las técnicas de actuación*, Colección escenología, México.

Chiarini, P. (1994) *Bertolt Brecht*, Nexos, Barcelona.

De Ortega, A., (1991) *El teatro posmoderno*, Escuela de Letras, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.

De toro, F. (1987) *Brecht en el teatro hispanoamericano contemporáneo*, Galerna, Buenos Aires.

Díaz Araujo, Graciela (2007) *De Shakespeare a Veronese*, Nueva Generación, Buenos Aires.

Dubatti, J. (2003) *El convivio teatral. Teoría y práctica de Teatro Comparado*, Atuel, Buenos Aires.

(2003) (Comp.) *De los dioses hindúes a Bob Wilson. Perspectivas sobre el teatro del mundo*, Libros del Rojas y Atuel, Buenos Aires.

(2005) *El teatro sabe. La relación escena/conocimiento en once ensayos de Teatro Comparado*, Atuel, Buenos Aires.

- Finter, H., (2006) *El espacio subjetivo. Antonin Artaud y la utopía del teatro*, Ediciones Artes del Sur, Buenos Aires.
- Dubatti, J (2008) (Coordinador) *Historia del actor*, Colihue, Buenos Aires.
- (2009) *Historia del actor II. Del ritual dionisiaco a Tadeusz Kantor*, Colihue, Buenos Aires.
- Grotowsky, J. (2002) *Hacia un teatro pobre*, Siglo XXI, Buenos Aires.
- Oliva, C. y Montreal, F. (1990) *Historia básica del arte escénico*, Cátedra, Madrid.
- Pavis, P. (2000) *Teatro contemporáneo: imágenes y voces*, Universidad ARCIS, Santiago de Chile.
- Pellettieri, O. (Ed.) (2000) *Teatro Argentino del 2000*, Galerna, Buenos Aires.
- (Ed. 1994) *De Bertolt Brech a Ricardo Monti*, Galerna, Buenos Aires.
- Serrano, R. (2004) *Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una teoría pedagógica*, Atuel, Buenos Aires.
- Samora, J. (2001) *Historia del teatro occidental, T.I y II*, Nexos, Barcelona.
- Stanislavski, C. (1986), *Obras completas*, Quetzal, Buenos Aires.
- Szondi, P. (1994) *Teoría del drama moderno 1880-1950. Tentativa sobre lo trágico*, Barcelona, Ediciones Destino, Barcelona.
- Velasco Sánchez, A. (2000) *Una poética de la dirección e interpretación teatral: el sistema de Stanislavski*, Universidad de Granada, Grupo de Investigación Teoría de la Literatura. Granada.
- Villegas, J.(1989), "La historicidad del discurso crítico metateatral" en AA.VV., *Reflexiones sobre el teatro latinoamericano del siglo XX*, Galerna, Buenos Aires.
- (1988), *Ideología y discurso crítico sobre el teatro de España y América Latina*, The Prisma Institute, Minnesota,

DRAMATURGIA Y ANÁLISIS DEL TEXTO TEATRAL

Formato: Taller

Régimen: Cuatrimestral

Localización en el diseño curricular: Tercer Año

Carga horaria para el alumno: 5 hs. Cát.

Marco Orientador

El espacio curricular de Dramaturgia y Análisis del Texto, en tanto taller, está pensado como un espacio de lectura, crítica y creación. En este sentido, el objetivo matriz del taller tiende a la adquisición de estrategias, herramientas y procedimientos que favorezcan el análisis y la producción textual teatral.

Toda escritura, cualquiera sea su naturaleza, posee algunos elementos cardinales que van definiendo sus rasgos sobresalientes. Así, ingresar al mundo de la escritura teatral implica considerar, también, el proceso de escritura, con sus diferentes momentos.

El análisis y desmontaje de textos teatrales será la instancia paralela a la producción dramática, puesto que a partir de ello será posible el reconocimiento de estructuras, los modos de organización espaciales y temporales, la dosificación y modos de brindar información, las diferentes modalidades discursivas y, con ello, las poéticas que se van tramando en la textualidad teatral.

Será importante en este espacio de análisis y creación reflexionar sobre la especificidad del discurso dramático, sus posibilidades de creación en tanto mecanismo textual o, como dice G. Deleuze, como una “composición maquínica”. En este sentido, se propone trabajar en un contrapunto constante entre la escritura dramática y la lectura y análisis de textos tanto dramáticos como espectaculares. Será importante, en este sentido, la ejercitación sobre la naturaleza de la palabra dramática, en tanto forma de entrenamiento de una técnica y también como modo de establecimiento de un código común de reflexión y, a partir de ello, la incentivación a la búsqueda de procedimientos propios de creación dramática.

Objetivos

- Comprender las características fundamentales del texto teatral.
- Apropiarse de herramientas y estrategias para el análisis del texto teatral.
- Analizar diferentes textos teatrales atendiendo a sus diferentes niveles.
- Conocer los principales procedimientos para la creación de textos dramáticos.
- Apropiarse de herramientas, técnicas, conceptos y recursos para la producción dramática.
- Comprender el proceso de escritura dramática.
- Desarrollar una práctica de escritura teatral.
- Estimular la creatividad y la capacidad crítica.

Contenidos mínimos

Núcleo I: El texto teatral

Rasgos distintivos del texto teatral. Texto. Texto dramático. Texto espectacular. La recepción teatral y sus implicancias en la escritura dramática. El proceso de escritura teatral. Nociones y dilemas del concepto de dramaturgia.

Principales disciplinas y sus aportes al análisis de textos teatrales.

Núcleo II: La estructura dramática

La acción dramática. La noción de conflicto. Tipología de conflictos. El conflicto en la dramaturgia clásica y en la contemporánea. El conflicto clásico y el conflicto debilitado. El ritmo y la progresión. La tensión dramática y el concepto de unidad. La acotación.

Núcleo III: El personaje teatral

Las características del personaje dramático. Tipos de personajes. La voz del personaje. El personaje en el teatro clásico, en el moderno y en el teatro contemporáneo. El personaje en el teatro posdramático.

Núcleo IV: El tiempo y el espacio

El tiempo y el espacio en el plano de la escenificación. Fábula y discurso en relación al tiempo y al espacio teatral. Formas de representación del tiempo y el espacio.

Núcleo V: El discurso teatral

Las características de la palabra teatral. Características y funciones. El discurso teatral. El monólogo. Tipos de monólogos. Monólogos entrelazados. El diálogo. Diferentes formas del diálogo teatral.

La reescritura. Adaptaciones, versiones. Diferentes sistemas de composición.

Bibliografía

Aristóteles, (1998) *Poética*, Icaria, Madrid.

Braun, E. ((1992) *El director y la escena*, Galerna, Buenos Aires.

De la Parra, M. A. (1993) *Carta para un joven dramaturgo*, Centro Nacional de Nueva Tendencias, Madrid.

Finzi, A. (2007) *Repertorio de técnicas de adaptación dramatúrgica de un relato literario*, Ediciones del Boulevard, Córdoba.

Halac, R. (2007) *Escribir teatro. Dramaturgia en los tiempos actuales*, Corregidor, Buenos Aires.

Javier, F. (1998), *El espacio escénico como sistema significante*, Leviatán, Buenos Aires.

Lavandiers, Y., (2003) *La dramaturgia. Los mecanismos del relato*, Universitas, Pamplona.

McKee, R. (2009) *El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*, Alba Minus, Barcelona.

Morales, Gracia, (2011) "Escritura dramática", CELCIT, Buenos Aires.

Naugrette, C. (2000) *Estética del teatro. Una presentación de las principales teorías del teatro y una reflexión sobre las problemáticas de la creación teatral*, Artes del Sur, Buenos Aires.

Ordoñez, M. (2003) *A pie de obra: escritos sobre teatro*, Alba editorial, Barcelona.

Sanchís Sinisterra, J. (2003) *Dramaturgia de textos narrativos*, Ñaque, Madrid.

----- (2002) *Una dramaturgia de las fronteras*, Ñaque, Madrid.

----- (2002) *La escena sin límites: fragmentos de un discurso teatral*, Ñaque, Madrid

Serrano, R(1996) *La estructura dramática*, en <http://www.teatrodelpueblo.org.ar/dramaturgia/serrano001.htm>

Trancón Pérez, S., (2006) *Teoría del teatro: bases para el análisis de la obra dramática*, Fundamentos, Madrid.

Truby, J. (2009) *Anatomía del guión*, Alba, Barcelona.

Ubersfeld, A. (1993) *Semiótica teatral*, Cátedra, Madrid.

Zangaro, P. (2009) "Taller de escritura teatral", CELCIT, Buenos Aires.

TEORÍAS TEATRALES (con eje en filosofía y estética del teatro)

Formato: Asignatura

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Tercer Año

Carga horaria para el alumno: 3 hs. Cát.

Marco Orientador

Este espacio curricular se ocupa de los conceptos de teatro, lo teatral y la teatralidad para describir, interpretar y analizar el acontecer de múltiples fenómenos provenientes tanto de las artes como de la cultura.

Busca instrumentar metodológicamente en la problematización del hecho teatral, a partir de un marco teórico común, a un conjunto de estudios teatrales que se sirven de múltiples enfoques, tales como - la Filosofía, la Semiótica, la Sociología, la Antropología, los Estudios Culturales, el Psicoanálisis, el Deconstructivismo, las Teorías del Lenguaje y la

Fenomenología, entre otros -; para analizar tanto el acontecimiento teatral como la escenificación de un conjunto de fenómenos culturales. La teoría en este sentido, se constituye en un instrumento que permite interrogar al hecho teatral, y en un elemento exploratorio de los sentidos que habitan en las obras y en la cultura.

Este seminario anual se cursa en el tercer año del profesorado y se apoya en los conocimientos ya adquiridos en otras materias: animación sociocultural, gramática del lenguaje teatral y dispositivos escénicos. Las dos últimas son correlativas directas.

Objetivos

Apropiarse de conocimientos generales sobre las grandes concepciones del teatro contemporáneo.

Desarrollar la capacidad para introducirse en el análisis del teatro y sus manifestaciones en obras desde distintas teorías teatrales.

Promover habilidades de investigación, mediante el recurso a fuentes de naturaleza diversa.

Propender a la construcción de un marco conceptual que permita reflexionar sobre el hecho teatral en la cultura, y en la construcción de nuestra identidad personal y social.

Ampliar la capacidad de percibir las cosas, de identificar sus significados culturales, personales y sociales, de reflexionar en torno a éstos, de comparar y sacar conclusiones.

Reflexionar sobre las propias prácticas escénicas y docentes.

Contenidos mínimos

El lenguaje teatral: su especificidad

El concepto de Teatro. La pregunta ontológica por la especificidad del Teatro. Teoría del Teatro enmarcada en una Filosofía del Teatro. El espectáculo teatral como objeto de estudio. El análisis y la crítica teatral como actividades hipotético-interpretativas. Legitimidad y posibilidad del análisis semiótico del hecho teatral. Características del signo teatral El problema del registro del objeto de estudio. El registro del espectáculo como documento. Limitaciones y alcances epistemológicos del registro audiovisual del espectáculo como documento. Técnicas de investigación teatral.

El Teatro como acontecimiento

El Teatro como unidad abierta: teatro(s) y pluralismo vs. monismo; ampliación del espectro de modalidades teatrales; diversas concepciones de teatro; bases epistemológicas para el estudio del teatro. La teatralidad es anterior al Teatro: óptica política y política de la mirada. La ficción y su relación con lo real. La escena y el texto.

Texto performativo. Texto espectacular. El texto como dramaturgia. Teoría de la recepción y los nuevos modos de percepción.

Lenguajes verbales y no verbales que operan en la puesta en escena. La interacción de los diferentes sistemas significantes. Códigos y convenciones teatrales. La intertextualidad como instancia analítico-interpretativa.

El actor en escena

La articulación personaje-actor en el trabajo escénico. Principales teorías y técnicas de la actuación. El personaje: su tradición histórica y la transformación de su estatuto en las últimas décadas. El *Gestus* brechtiano y la actuación deíctica; el actor-narradorpersonaje; el mimo; el actor cómico popular. Repercusión de la perspectiva antropológica en el teatro contemporáneo: Grotowski, Barba. Artistas en performance. La crisis del personaje-sujeto en los espectáculos de intertexto posmoderno.

Los análisis semióticos del Teatro

Problemas que plantean el acercamiento semiótico del teatro y las artes del espectáculo. Revisión crítica de propuestas producidas en el campo de la semiótica teatral, la teoría de la recepción espectacular, entre otras. Modelos semióticos adaptados a fenómenos de historización y contextualización. Del texto dramático al texto espectacular. Componentes y dinámica del texto de la puesta en escena. Semiosis y naturaleza del signo teatral. Códigos y convenciones. El discurso teatral como práctica signifiante. El problema de la referencialidad teatral: dimensión social, política, histórica. Fronteras del espectáculo: teatralidad y diferentes modalidades participativas. Alcances y límites epistemológicos de la crítica teatral en los nuevos paradigmas del teatro contemporáneo. Ficción y metaficción postmodernas.

Bibliografía

Giunta, Andrea. (2001). Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años 60. Buenos Aires, Paidós.

King, John. (1985) El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del 60. Buenos Aires, Gaglianone.

Longoni, Ana y Mestman, Mariano. (2000). Del Di Tella a Tucumán arde. Buenos Aires, Ediciones el cielo por asalto.

Pavlovsky, Eduardo. (2001) La ética del cuerpo. Buenos Aires, Atuel.

----- (1998). "El teatro como riesgo actoral" en Teatro al Sur N°13. Buenos Aires.

- Ricardo Bartís. (1989). "Agonía y pudor en la representación" en *El ojo mocho* N°12/13, Buenos Aires.
- (2003). *Cancha con niebla*. Buenos Aires, Ariel. Capítulos "Sobre la dirección I", "Sobre la dirección II".
- Spregelburd, Rafael. (1999). "Lo interesante de un teatro imperceptible" en *Teatro al Sur* N°13, Buenos Aires.
- Tantanián, Alejandro. "Un Leviatán teatral. Un recorrido por la historia de El Periférico de Objetos" en *Revista Teatro Celcit* N°22 (revista electrónica)
- Ure, Alberto.(2003) *Sacate la careta*. Buenos Aires, Norma.
- Valenzuela, José Luis.(2004) *Las piedras jugosas. Aproximación al teatro de Paco Giménez*. Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.
- Veronese, Daniel. "Una teatralidad que se hace cargo de las heridas" en *Teatro al Sur* N°9, Buenos Aires, 1998
- Meyerhold, Vsiévolod C.(1972). *Textos Teóricos*, (2 vol.), Madrid: A. Corazón.
- Barba, Eugenio. (1994). *La canoa de papel. Tratado de Antropología Teatral, Catálogos*, Buenos Aires
- De Marinis, Marco. (1997). *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*, Galena, Buenos Aires.
- Pavis, Patrice. (1998) *Diccionario de teatro*, Barcelona, Paidós, (2ª edición).
- (1985) "Hacia una teoría de la actuación", en su *El teatro y su recepción. Semiología, cruce de culturas y postmodernismo*. La Habana, UNEAC/Casa de las Américas, Embajada de Francia en Cuba
- Diderot, Denis. (1830, póstuma); *La paradoja del comediante*. Buenos Aires: Editorial La Pléyade (1971).
- Ruffini, Franco 1995 "El teatro del actor", *Gestos*, n. 18, noviembre.
- Dubatti, Jorge:
- El teatro jeroglífico. *Herramientas de poética teatral* (2002)
- El nuevo teatro de Buenos Aires en la postdictadura (coord., 2002)
- El convivio teatral (2003)
- Escritos sobre teatro I. *Teatro y cultura viviente: poéticas, política e historicidad* (comp., 2005)

-----El teatro sabe. La relación escena/conocimiento en once ensayos de Teatro Comparado (2005)

-----Teatro y producción de sentido político en la postdictadura. Micropoéticas III (coord., 2006)

-----Filosofía de teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad (2007)

-----Concepciones de Teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas (2009)

-----El teatro teatra. Nuevas orientaciones en teatrología (2009)

-----Filosofía del Teatro II. Cuerpo poético y función ontológica (2010)

DIDÁCTICA DEL LENGUAJE TEATRAL I (con eje en educación inicial y primaria)

Formato: Módulo

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Segundo Año

Carga horaria para el alumno: 3 hs. Cát.

Marco Orientador

Su propósito fundamental es la formación del futuro docente de teatro en relación a problemáticas de la enseñanza del teatro en Nivel Inicial y Nivel Primario; plantea su orientación hacia la construcción de posibles instrumentos didácticos en el marco de la institución escolar, adoptando el fenómeno lúdico desde un enfoque analítico de sus principios medulares, y de aquellos relativos a la ficción. Se buscará poner el énfasis y hacer luz sobre las nociones de juego dramático y teatral, como dinamizadores de experiencias artísticas y estéticas.

Se propone el abordaje de procesos de construcción de opciones didácticas desde un enfoque crítico, tomando en valor la experiencia y aportes teóricos actualizados, favoreciendo un perfil de futuro docente con capacidades para interpretar situaciones y contextos, y a partir de una noción de teatro enfocada a producir condiciones de enseñanza que favorezcan la construcción de *proyectos de vida*, desde una mirada social, a través de experiencias con teatro.

Objetivos

Conocer los modos y estrategias que caracterizan a la institución escolar en el nivel inicial y primario, enfocando desde las propuestas y reglas de la disciplina teatral las condiciones de realización de situaciones de enseñanza y aprendizaje del teatro con niños.

Estudiar y comprender los principales rasgos de los sujetos del aprendizaje que conforman los niveles educativos Inicial y Primario en contextos actuales.

Arribar a partir del estudio, la práctica, la reflexión y el debate, a la construcción individual y grupal de instrumentos didácticos orientados a promover y concretar situaciones de aprendizaje teatral para el nivel Inicial y Primario.

Lograr una conciencia y una organización acerca de los elementos que conforman al teatro como disciplina, como proceso de producción artística y como construcción de nuevos conocimientos, para que el futuro docente reconozca en el proceso creativo - teatral con los niños, la posibilidad de enseñar desde una actitud integradora.

Contenidos

Sujetos del aprendizaje en el Nivel Inicial y Primario: Caracterización. Arte e infancia en la modernidad. El niño y el teatro en contextos actuales.

El Teatro en la escuela: ¿Desde cuándo? ¿Por qué y Para qué?: De las efemérides y fiestas escolares a la currícula.

Teatro para niños: Conceptualizaciones acerca del Arte y el *Teatro Infantil*.

Procesos pedagógicos y de producción teatral con niños: El niño en escena. El Taller de teatro para niños. El aula de teatro.

Teatro y valores: Lo individual. Lo social. Teatro y proyecto de vida.

Teatro y procesos expresivos; integradores; socializadores; cognitivos; comunicativos.

El Juego: Realidad y Juego. El Juego como fenómeno transicional. Juego y Teatro.

Integrados por el Teatro: lo sensorial – lo afectivo – lo intelectual.

Juego Dramático y Juego Teatral: Realidad y ficción. Los roles dentro de la disciplina teatral y su presencia en la clase: actor; espectador; autor; director; escenógrafo.

Los Núcleos de Aprendizaje Prioritario: Análisis y contextualización para una propuesta didáctica en el contexto jurisdiccional.

El aprendizaje teatral en el aula – escuela: Posibilidades y condiciones de la vida teatral en la escuela. Espacios y tiempos. Proyectos. La evaluación en teatro.

Bibliografía

Chapato Elsa y otros, (2006). *Artes y escuela*, Bs. As., Paidós.

Eines Jorge y Mantovani Alfredo, (1997), *Didáctica de la Dramatización*, Barcelona, de Gedisa.

Holovatuck, Jorge y Vila Leonor, (2005), *Guía creativa para actos escolares*, Bs. As. de Bonum.

- Mantovani, Alfredo, (2004). *El teatro, un juego más*, Bs. As., de. Novedades Educativas.
- Mehl, Ruth. (2010), *El teatro para niños y sus paradojas*, Bs. As., INTeatro.
- Rodari, Gianni, (1993). *Gramática de la Fantasía*,Bs. As., Colihue.
- Stokoe, Patricia, (1980). *La expresión Corporal en el jardín de Infantes*, Barcelona, Paidós.
- Trozzo, Ester, Vega, Roberto y otros. (2007). *Primer Congreso de Teatro en la escuela*,Bs. As., INTeatro editorial.
- Vega, Roberto, (1997). *El juego teatral, aporte a la transformación educativa*,Bs. As., Geema.

DIDÁCTICA DEL LENGUAJE TEATRAL II (con eje en educación secundaria y adultos)

Formato: Módulo

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Tercer Año

Carga horaria para el alumno: 4 hs. Cát.

Marco Orientador

Didáctica del Lenguaje Teatral II plantea una enseñanza del teatro orientada a promover procesos tendientes a la realización de producciones teatrales, visualizando la escena como vertebradora de discursos y sentidos expresivos y culturales. Promover experiencias de formación docente a través de las cuales los estudiantes transiten la diversidad de roles que se despliegan en la práctica teatral, desde una posición crítica: hacedores de espectáculos; espectadores; referentes y animadores de grupos y proyectos teatrales.

Desde esta unidad curricular se propone un proceso vivencial de estudio, debate y reflexión que permita al futuro docente construir opciones didácticas a partir de su propia experiencia y desde los conocimientos aprehendidos en los espacios de formación disciplinar, y re definiendo la dimensión de la producción artística, para orientar esos recursos a tareas de producción pedagógica.

Didáctica del Lenguaje Teatral II se enfoca en los Talleres al interior de las instituciones educativas de Nivel Secundario en sus diversas ofertas, como así también en propuestas de escuelas específicas de arte, y en los diversos ámbitos de la educación no formal, que aborden la enseñanza del teatro de jóvenes y adultos.

Objetivos

Que los estudiantes puedan idear y construir estrategias didácticas conjugando y re significando de modo consciente sus conocimientos disciplinares en la producción pedagógica.

Lograr que los futuros docentes de teatro comprendan la función sustancial de la práctica teatral en la formación de sujetos participativos y creativos social y culturalmente.

Facilitar procesos de formación en didáctica que amplíen las posibilidades de los estudiantes para actuar pedagógicamente en situaciones y contextos diversos.

Contenidos

Sujetos de aprendizaje en el Nivel Secundario y en la Educación de Adultos: Caracterización. Arte y adolescencia en la modernidad. Juventud y teatro en contextos actuales.

Teatro para adolescentes y Jóvenes: Concepciones y supuestos acerca de Arte y Teatro para adolescentes. Arte y Culturas Juveniles.

El Teatro en la escuela: Antecedentes de presencia e implementación del Teatro en la escuela dentro del Nivel medio. Dispositivos didácticos: Espacios extracurriculares y curriculares; Certámenes y muestras intercolegiales; Centros de Actividades Juveniles.

Procesos pedagógicos, de producción y apreciación teatral con adolescentes, jóvenes y adultos: Investigar – crear – producir – apreciar - interpretar . Hacia la realización e interpretación de mundos posibles.

Teatro y valores: Lo individual. Lo social. Teatro y proyecto de vida. Juventud y participación política a través del Teatro.

Teatro y procesos expresivos; integradores; socializadores; cognitivos; comunicativos.

Integrados por el Teatro: lo sensorial – lo afectivo – lo intelectual.

Procesos de aprendizaje teatral y nociones de: Autoestima – Identidad – Diversidad - Resiliencia – Autonomía

Lo Grupal como: campo, ámbito, nivel de análisis y propuesta de acción.

Didáctica de lo Grupal: Teoría de lo grupal en las situaciones de enseñanza. Aportes de la didáctica de lo grupal en la enseñanza del teatro a jóvenes y adultos.

El aprendizaje teatral en el nivel secundario: Posibilidades y condiciones de la vida teatral en la escuela. Vínculos. Espacios y tiempos. Proyectos. Los NAP de la educación secundaria. Procesos evaluación en prácticas de enseñanza teatral con adolescentes, jóvenes y adultos.

Bibliografía

- Astrosky, Débora y Holovatuck, Jorge. (2005). *Manual de juegos y ejercicios teatrales*, Bs.As., INTeatro.
- Contini de González, Norma. (2007). *Perspectivas en evaluación psicológica infanto juvenil*, EdUNT.
- Gamboa, Susana. (2008). *Juegos de expresión y creación teatral, resiliencia-valor*, Bs. As., Bonum.
- Giroux, Henry. (1996). *Placeres inquietantes*, Barcelona, Paidós Educador.
- Kantor, Tadeusz. (1977), *El teatro de la muerte*, Bs. As., de de la Flor.
- Pampín, Susana y otros. (2005), *La enseñanza teatral*, Bs. As., Libros del Rojas.
- Ranciere, Jacques.(1987), *El maestro Ignorante*, Barcelona, Laertes.
- Sampedro, Luís (2008), *Hacia una didáctica del teatro con adultos, referentes y fundamentos*, Bs. As., INTeatro.
- Trozzo, Ester, Vigianni, Sandra y Sampedro Luís. (2004). *Dramaturgia y Escuela II*, Bs. As., INTeatro.
- Trozzo Ester y otros. (2004). *Didáctica del Teatro II*, Bs. As., INTeatro.

ENSEÑANZA DEL TEATRO EN CONTEXTOS

Formato: Taller

Régimen: Cuatrimestral

Localización en el diseño curricular: Cuarto Año

Carga horaria para el alumno: 4 hs. Cát.

Marco Orientador

Aceptando que el pensamiento pedagógico y diversas iniciativas políticas de las últimas décadas asignan una importancia creciente al rol que cumplen las escuelas, se hace fundamental comprender la necesidad de concebir y construir una nueva Institucionalidad, un currículum flexible atento a proporcionar mayor igualdad de oportunidades y la mejora real de la calidad de la educación.

Este espacio curricular tiene el propósito fundamental de que el estudiante logre ampliar y profundizar su modo de pensar los dispositivos didácticos, enfocando contextos particulares para su accionar pedagógico a través de la enseñanza del teatro. Tal necesidad de ampliación de la experiencia y el conocimiento, se orienta a comprender la

diversidad y complejidad de los sujetos y contextos reales donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Se parte de la urgencia por construir alternativas didácticas desde una mirada inclusiva e intercultural, re definiendo de manera crítica la noción de cultura, concibiéndola como una realidad conflictiva, en la consideración de que tanto diversidad como diferencia son producto de la historia, el poder y la ideología.

Hablar de sujetos y contextos en plural manifiesta la necesidad de evitar generalizaciones, permitiendo así pensar lo heterogéneo y la singularidad que oculta cada uno de ellos. Desde una experiencia de taller, esta unidad curricular se posiciona en la necesidad de promover la construcción de conocimiento relativo a los procesos socioeducativos, desde la emergencia de las prácticas concretas en su compleja situacionalidad y poniendo la atención en los sujetos, y fundamentalmente de los que viven el olvido, la exclusión y el sufrimiento.

ENSEÑANZA DEL TEATRO EN CONTEXTO: Opción estudiantil

Educación Rural

Cuarto Año

Taller

Fundamentación

“Éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Eramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica, y la montera de España.

El indio, mudo, nos daba vueltas alrededor, y se iba al monte, a la cumbre del monte, a bautizar a sus hijos.

...el campesino, el creador, se revolvía, ciego de indignación, contra la ciudad desdeñosa, contra su criatura.”

José Martí.

Se propone una unidad opcional a través de la cual el estudiante tenga la oportunidad de abordar la enseñanza del teatro en contextos rurales, enfocando la construcción de conocimientos en la corriente de las pedagogías críticas a partir de nociones de *Identidad, historicidad e interculturalidad*.

La experiencia que se propone a través de este espacio, tiene como principal desafío la producción de saberes y estrategias didácticas a partir de la práctica teatral, orientados a la construcción de una pedagogía que supere tanto la yuxtaposición de culturas e identidades, como la unidad que borra las diferencias.

Se trata de problematizar desde procesos específicamente teatrales, concepciones relacionadas a la noción de ruralidad, las cuales han ganado espacio dentro de la escuela; algunas de ellas pertenecen a una perspectiva *antropológica y cultural* que restituye la dignidad y la equivalencia de las culturas originarias regionales y locales. Otras opciones, como la desarrollada a través de la experiencia *Memoria colectiva*, parten del ámbito disciplinar y construyen proyectos alternativos con grupos de alumnos en contextos rurales, en tanto colectivos silenciados, generando prácticas concretas en torno a la valoración cultural, trascendiendo así las lógicas *compensatorias*, y superando los límites de los “nuevos contenidos” acoplados en los bordes del programa general.

Es propósito fundamental de *Enseñanza del teatro en contextos rurales*, abordar una experiencia formativa, en la que el estudiante pueda re pensar sus propias imágenes, conceptos y maneras de nombrar el mundo, reflexionando acerca de las imágenes que tenemos *de nosotros*, de *los otros*, entendiendo que es posible abordar una educación intercultural, a partir de dinamizar nociones como *historias e identidades*.

Objetivos

Transitar una experiencia teórico práctica que aborde las nociones de Identidad e interculturalidad, comprendiendo importancia fundamental de la práctica teatral en dichos procesos.

Que el estudiante logre problematizar, a partir de procesos teatrales, ideas sobre ruralidad desde un enfoque crítico.

Favorecer la construcción de situaciones de enseñanza del teatro, enfocadas en sujetos y grupos de contextos rurales.

Contenidos

Identidad: Identidad como problema. Identidad como solución. Colonialismo y construcción de Identidad.

Teatro y procesos identitarios en contextos de ruralidad: Mundialización y localización en el teatro. Las prácticas teatrales, los “lugares” y los “no lugares”. El aprendizaje del teatro como práctica historizadora, como herramienta para *narrarnos*. La apreciación teatral en contextos rurales.

La Interculturalidad en el teatro: Testimonios de interculturalidad en el pasado. Teatro intercultural.

Situaciones de enseñanza del teatro en contextos rurales: En los *bordes* del arte y de la educación. El teatro y el aprendizaje como *acontecimientos*.

El proceso de producción teatral en contextos rurales: Participación – creación – producción – Muestra.

Bibliografía

Almandoz, María R. y Ana Vitar (2006), *Los senderos de la innovación*, Brasil, Liber Livro.

Brovelli, M.S. (2006), *Cambio e innovaciones educativas: representaciones y contextos*, en Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación N°1, U.N.R.

Freire, Paulo. (2006), *Pedagogía de la tolerancia*, Bs. As., CREFAL.

Grosso, José Luís (2008), *Semiopraxis en contextos interculturales postcoloniales*, Red de revistas científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal (relayc).

Scribano, Adrián (2004), *Combatiendo Fantasmas*, Chile, Ediciones MAD.

Vila Da Vila, Margarita y otros (2008), *La interculturalidad en el Teatro*, Bolivia, Plural editores.

Williams, Raymond, *El Campo y la Ciudad*, traducción de Alcira Bixio, Bs. As.- Barcelona – México, Paidós.

ENSEÑANZA DEL TEATRO EN CONTEXTOS: Opción estudiantil

Educación Hospitalaria

Cuarto Año

Taller

Fundamentación teórico metodológica

Enfocarse en procesos prácticos y de reflexión acerca de la *Enseñanza del Teatro en Contextos*, plantea el tratamiento de saberes e Instrumentos *innovadores* en relación a una mirada tradicional de educación. Definir dispositivos *didáctico-teatrales* que preparen

al futuro docente de Teatro para situarse en el *contexto hospitalario*, demanda enfocar propósitos y contenidos a partir de una problemática social muy compleja, como es la tensión *salud-enfermedad*. Como sistema con modos y rasgos propios, el sistema de salud plantea condiciones de posibilidad para la concreción de procesos y proyectos educativos, los cuales a su vez pertenecen a un sistema fuertemente reglado, como es el Sistema Educativo. La *enseñanza del teatro en contexto hospitalario*, implica el desafío de desarrollar junto al futuro docente, una experiencia formativa atenta a poner diálogo los mencionados sistemas: el de salud, y el educativo. Se trata de conferir a esta unidad curricular, un sentido superador de la preocupación por compensar con acciones paliativas los *problemas* que produce la *enfermedad* como obstáculo para el desenvolvimiento *normal* de las actividades escolares de los alumnos. Explicitar y comprender nuestra propia fantasmática como sujetos, frente a la situación de enfermedad, dolencia y sufrimiento, adquiere una importancia fundamental dentro de este espacio formativo, el cual se orientará al abordaje del estudio sobre enfoques teóricos acerca de los sujetos destinatarios de una educación teatral, atenta a una problemática socioeducativa que requiere una actitud sensible y comprometida, y una formación especializada.

Objetivos

Que el alumno tenga la opción de abordar contenidos referidos a la enseñanza y la práctica teatral, enfocada en sujetos en situación de hospitalización.

Lograr que los futuros docentes dimensionen las posibilidades del teatro como favorecedor de procesos que permiten a través del involucramiento de lo corporal/ gestual/vocal, dinamizar integradamente sensaciones, emociones y pensamientos.

Que los estudiantes transiten una experiencia de práctica y reflexión teórica, que favorezca una comprensión acerca de la problemática *salud-enfermedad*, en sus aspectos psicológicos, sociales, antropológicos y culturales.

Contenidos mínimos

Atención de los padecimientos: Modelos; saberes, formas de atención. Exclusiones ideológicas; articulaciones prácticas.

La problemática Salud-enfermedad: Conceptos. Representaciones. Tensiones. ¿Enfermedades o enfermos?.

Modelo a- histórico sobre procesos de salud/enfermedad/atención: Funciones de la a-historicidad.

El Sistema de Salud, el sistema educativo y el Teatro: Caracterización. Condiciones y posibilidades de articulación.

Teatro y propósito terapéutico: El teatro y sus posibilidades en procesos de autoconocimiento / integración/ recuperación

Bibliografía

Fernández, Alicia (2005), *Psicopedagogía en psicodrama, habitando el jugar*, Bs. As., Nueva visión.

Menéndez, Eduardo (2009), *De sujetos, saberes y estructuras: introducción al enfoque relacional en el estudio de la salud colectiva*, Bs. As., Lugar editorial.

Motos, Tomás y Tejedo Francisco (), *Conceptos y Metodología de la Dramatización*, Bs. As.,

Rodari, Gianni, (1993). *Gramática de la Fantasía*, Bs. As., Colihue.

Sintes, Raúl. (2002). *Por amor al Arte*, Bs. As., Lumen.

ENSEÑANZA DEL TEATRO EN CONTEXTOS: opción estudiantil

Educación en contexto de encierro

Cuarto Año

Taller

Fundamentación Teórica-Metodológica

“... La Educación en contextos de privación de libertad es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de la libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno.

Con respecto al proceso histórico de la educación en contextos de encierro podemos decir que hay un cambio de paradigma. Desde 1919 rige la Ley N° 10903 o “Agote” según la cual los jóvenes institucionalizados sin causa penal eran considerados “objetos de protección”, es decir, se trataba de una teoría tutelar. Con la Ley de Educación Nacional N° 26206 estos jóvenes pasaron a ser sujetos de “derecho”. Los educadores deben asumir el compromiso y la responsabilidad de reconocer y ejercitar los derechos fundamentales de las personas, sin importar el motivo por el cual se encuentran recluidas. Este cambio radica en comprender que hemos construido como sociedad en estas últimas décadas un sector social excluido, un “otro” al que es necesario y urgente restituirle la palabra y la identidad como sujeto de derecho y como sujeto de aprendizaje.

La finalidad es mejorar las condiciones educativas durante el tiempo que dura la privación de la libertad para que estas personas puedan construir un proyecto de vida que favorezca su inclusión social.

De ahí la importancia de conocer los modelos vigentes y someterlos a análisis y críticas para luego elaborar y proponer nuevos modelos de educación social que atiendan a la producción de efectos de inclusión social, cultural y económica al dotar a los sujetos de los recursos pertinentes para resolver los desafíos del momento histórico que les toca vivir.

Una sociedad que no pueda encontrar soluciones al problema de los adolescentes, jóvenes y adultos que viven en situación de riesgo y encierro, está enfrentada en forma descarnada a sus propias miserias y contradicciones.

Los proyectos socioeducativos revierten en parte la situación. Necesitamos asumir la necesidad de una transformación profunda. Apostamos a una sociedad que reaccione con madurez, compromiso y responsabilidad...” (1)

En este contexto el teatro es un marco que ofrece todos los elementos para un trabajo profundo sobre la reconstrucción de la autoestima a partir del desarrollo integral de su propia personalidad, la mirada crítica sobre su historia personal y social y la posibilidad material de transformarse a si mismo a partir del ejercicio de su creatividad, su imaginación, su espíritu lúdico y sus capacidades artísticas.

Pero es importante instalar el debate permanente sobre la praxis teatral en contexto de encierro para superar una simplista función terapéutica y abordar con responsabilidad y compromiso social una tarea pedagógica-artística cuyos alcances se prevean dentro de un proyecto integral de educación en contexto.

Objetivos

Instrumentar al futuro docente de la capacidad de contextualizarse en perspectivas pedagógicas sociales

Conocer distintas realidades que configuran la experiencia humana integral para poder ampliar los alcances y perspectivas de las prácticas pedagógicas artísticas

Realizar una experiencia educativa artística en contexto de encierro, articulada dentro de un proyecto o programa que evalúe y prevea alcances concretos.

Promover la participación activa de los destinatarios de los proyectos a desarrollarse en contextos de encierro focalizando la experiencia artística integral y autorreferencial de los protagonistas.

Contenidos Mínimos

El teatro en contextos de encierro: análisis de las características y particularidades negativas de estos contextos, enfoque socio-crítico de las instituciones carcelarias y centros destinados al encierro de personas con disfunciones mentales. Debate de las teorías y propuestas metodológicas en el terreno de la educación en contexto de encierro.

Proyecto educativo teatral a desarrollarse en contexto: marco teórico y situacional. Diagnóstico en contexto. Elaboración del anteproyecto. Articulaciones interinstitucionales. Trabajo de campo. Elaboración de conclusiones.

La Experiencia Artística Pedagógica: juegos de improvisación y afianzamiento de los lazos afectivos y la revaloración de la autoimagen. Técnicas de Clown, Murga, etc (según necesidades del grupo y criterios del docente-coordinador). Trabajo con escenas y textos de autores de interés del grupo. Trabajo vocal y físico. Composición de personajes a partir de géneros y estilos. Análisis de la estructura dramática y sus componentes fundamentales. Armado de escenografías simples, armado de luces, confección de vestuarios. Realización de la puesta en escena a público.

Bibliografía

LOS APORTES DE LA PEDAGOGIA SOCIAL A SUJETOS EN CONTEXTO DE ENCIERRO. Autores: Prof. Eleonora Quiroga Curia, Prof. María Elena del Río y Auxiliar Estudiantil Guillermo Fernando Medina (trabajo presentado en el Congreso Iberoamericano de Educación – septiembre 2010)

GOFFMAN, I, “Internados: ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales”. Amorrortu Editores (2000)

COHEN, Stanley, “Los Crímenes de la Paz”. Siglo XXI Ediciones 2001.

Castel, R., “Las metamorfosis de la cuestión social”. Paidós. Buenos Aires. 1997.

GARLAND, D. “La cultura del control”. Gedisa 2003 .

FRIGERIO, G “Educar: La oportunidad de deshacer profecías de fracaso” en Alejandra Birgin, Estanislao, Antelo, Laguzzi, Guillermina (compiladores) “Contra lo inexorable”.2004 Libros del Zorzal.

Ley de Educación nacional N° 26.206

ACEVEDO, J.(2003), Reflexiones acerca del trabajo social en las cárceles, Espacio, Bs. As..

FERNANDEZ, A.(1989),*Modelos de Educación en centros penitenciarios*, Ed. Humanitas, Barcelona,España.

FOUCAULT, M.(1976), *Vigilar y Castigar*, Siglo XXI, México.

FREIRE,P.(1974), *Pedagogía del opri mido*, Paz e Terra, San Pablo.

LITWIN E.(2008),*El oficio de enseñar. Condiciones y contextos*, Paidós, Bs.As.

WACQUANT, L. (2000), *Las cárceles de la miseria*, Manantial, Bs.As.

EXPRESIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS

Formato: Seminario Taller

Régimen: Cuatrimestral

Localización en el diseño curricular: Cuarto Año

Carga horaria para el alumno: 5 hs. Cát.

Marco Orientador

Este espacio se plantea como un laboratorio de experimentación. Se propone reflexionar estéticamente sobre las características del arte actual: la diversidad y multiplicidad de paradigmas contemporáneos con que podemos abordar la creación teatral en el contexto de la globalización y los posicionamientos y tomas de decisiones locales que superen tanto el colonialismo como el hermetismo cultural. A partir de lecturas analíticas sobre la bibliografía teórica puesta debate a partir de la propia experiencia del alumno en cuanto a la relación entre su práctica artística y sus herramientas teóricas se realizará un proyecto de producción de características contemporáneas.

Comprender lo contemporáneo como aquellas expresiones innovadoras que plantean una relación crítica con el contexto en el que surgen. Entendiendo por crítica un modo de autorreflexión, de pensarse a sí mismas como prácticas artísticas complejas y contextualizadas.

Historizar el proceso de transformación de los paradigmas estéticos desde comienzos del siglo XX hasta el siglo XXI y las conexiones existentes entre todas las artes. Desarrollar las principales poéticas escénicas, actorales y directoriales que los teatristas han propuesto y experimentado a lo largo del siglo XX, así como algunas teorías precedentes

o actuales que han servido de referente o de contraste para conformar los diversos planteamientos y/o reflexiones acerca del arte teatral.

Definir la existencia de poéticas locales, que por una parte, intentan describir la función del teatro, los programas estéticos y constructivos del mismo, que involucran tanto la dramaturgia de autor, actor o director, las metodologías de trabajo con el actor, así como los elementos escenotécnicos de una puesta; y por otra, pretenden examinar las relaciones entre la representación y la recepción, es decir el intercambio entre el actor y espectador en términos psicológicos, sociales e históricos.

Estimular la capacidad investigativa y exploratoria y un trabajo orientado al conocimiento de su propia realidad social y a la concreción de una producción artística que aporte una mirada crítica y comprometida con su entorno y que propongan modos innovadores en la escena catamarqueña ya sea desde la actuación, el espacio o la puesta en escena. Se articula horizontalmente con los contenidos teóricos de Teorías Teatrales y con el taller Teatro III. Sus correlativas anteriores son Teatro I y II

Objetivos

Discernir los distintos tipos de poéticas escénicas que se desarrollaron en occidente en el último siglo y que continúan siendo referentes productivos en el teatro actual.

Conocer los fundamentos y las técnicas de formación actoral y las propuestas escénicas desarrolladas por los maestros del siglo XX.

Describir e interpretar los principales componentes constitutivos y los procedimientos organizadores de las poéticas directoriales consagradas.

Reconocer las principales dramaturgias de actor y director en el teatro argentino, regional y local desarrolladas a partir del reinicio de la etapa democrática.

Promover la reflexión analítica-crítica y la adquisición de herramientas teóricas que posibiliten la transferencia de lo estudiado a una práctica teatral creativa y a la didáctica docente.

Contenidos mínimos

La escena contemporánea: Redefiniciones de Teatro, Estética y Poética. Autonomización de la investigación teatral. Poéticas del texto teatral. Poéticas como teorías del teatro. Poéticas sobre el arte del actor. Poéticas sobre la puesta en escena. Propuestas teatrales contemporáneas, interrelaciones artísticas. Performances, happening, instalaciones, intervenciones. Alternativo / Emergente / Liminal.

Las vanguardias teatrales: Influencias de las estéticas de vanguardia en el teatro. Antonin Artaud: Cuestionamientos al logocentrismo en teatro occidental. El distanciamiento brechtiano. Función política del teatro. Proyecciones y variaciones del método de Stanislavski. Poéticas del absurdo. Teatro ritual. Diversas poéticas de director: Peter Brook, teatro sagrado. Jerzy Grotowski, teatro laboratorio. Tadeus Kantor, teatro de la muerte. Eugenio Barba, teatro antropológico. Jacques Lecoq, teatro del gesto, del cuerpo y del clown. Bob Wilson, teatro de la Imagen. Augusto Boal, teatro del oprimido. Enrique Buenaventura, teatro de creación colectiva. Richard Schechner, performances. Pina Bausch, danza-teatro. Teatro de la multiplicidad: poéticas escénicas, de actor y de director en el teatro argentino.

Principios o estrategias de Actuación: La presencia y la proyección escénica. El trabajo sobre la gestualidad, el movimiento, la mirada, la voz. El diálogo de los materiales, en la improvisación y en la producción compositiva. La dramaturgia del actor. Situaciones y escenas trabajadas desde el movimiento, la plástica, la sonoridad o la imagen audiovisual. El abordaje a partir de criterios de exploración y organización mediante diferentes procedimientos de investigación y síntesis del material. El teatro – danza, el video – danza, el teatro de imagen, el teatro de objetos, etc.

Dramaturgias contemporáneas: Algunas formas posibles de organización en la dramaturgia de director: el principio de montaje, escenas independientes entre sí; el uso de acciones cotidianas, escenas simultáneas, yuxtaposición de imágenes, repeticiones, modificaciones del tiempo real; uso de espacios no convencionales.

Procedimientos. Estrategias. Mecanismos de-formativos, deconstrucción, fragmentación, collage, montaje. Operaciones relacionales. Encuadre, plano, repetición, multiplicidad de puntos de vista. Autorreferencialidad.

Bibliografía

Casullo, Nicolas. El Debate Modernidad Posmodernidad. El cielo por asalto, Buenos Aires, 1995.

Díaz, Esther. Posmodernidad. Biblos, Buenos Aires, 1999.

Michel Foucault, Cuerpo y poder, (Selección de artículos)

Dieguez Caballero, Ileana, Escenarios Liminales. Teatralidad, performance y política. Atuel, Buenos Aires, 2007.

Derrida, Jacques, La Escritura y la Diferencia. Anthropos, Barcelona, 1989.

Unidades Curriculares Opcionales para el Estudiante

ACTUACIÓN ORIENTADA AL LENGUAJE AUDIOVISUAL: opción estudiantil

Tercer año

Seminario Taller

Fundamentación Teórica-Metodológica

La propuesta es un Laboratorio-Taller de actuación, cuyo propósito fundamental es ofrecer al estudiante de teatro la opción de vivenciar un proceso de aprendizaje orientado de manera específica a la interpretación actoral en realizaciones audiovisuales.

A partir de la apreciación y el análisis de producciones cinematográficas de carácter ficcional, tanto clásicas como actuales, se pueden conocer y analizar una multiplicidad de elementos relacionados con lo actoral, los cuales pueden resultar interesantes y enriquecedores para el estudiante del profesorado de Teatro. Esta unidad curricular se conformará desde objetivos tanto prácticos como teóricos, los cuales buscarán posibilitar una experiencia artística muy próxima al lenguaje teatral en diversos aspectos.

Se considera importante brindar oportunidades que favorezcan y motiven la construcción de conocimientos complementarios de la disciplina teatral, tales como el estudio de productos cinematográficos de realizadores locales, nacionales y universales.

Transitar un espacio que conjugue el conocimiento de: *el trabajo del actor dentro del código audiovisual, diversas poéticas y estéticas cinematográficas y audiovisuales, y algunas herramientas básicas de adaptación literaria al formato del guión*, pueden significar aportes importantes dentro de las opciones formativas del futuro *docente de teatro*.

Objetivos

Que el estudiante pueda vivenciar una experiencia de exploración y entrenamiento actoral orientada específicamente al código audiovisual.

Favorecer la construcción de conocimientos teórico-prácticos acerca de diversas corrientes y producciones cinematográficas locales, nacionales y universales, como un aporte a la formación artística y docente del estudiante.

Lograr que el alumno gestione y participe de pequeñas producciones audiovisuales.

Contenidos

Investigación, recopilación y análisis: de los escritos teóricos de los grandes maestros del cine sobre la actuación.

El entrenamiento físico y vocal del actor: la disponibilidad actoral y su adaptación al lenguaje audiovisual; vinculaciones entre la actuación para teatro y para cine.

Análisis de películas: escuelas, estilos y tipos de actuación: la actuación cinematográfica en Latinoamérica y Argentina: directores nacionales: líneas y estilos de dirección de actores; directores del cine universal: Ingmar Bergman, Nikita Mijalkov, S. Eisenstein, la escuela norteamericana, entre otros.

Análisis teórico-práctico de un fragmento; guionado orientado al lenguaje audiovisual; relación entre el guión e interpretación actoral.

Aproximación teórico práctica a los elementos: técnicos: y poéticos del cine y medio audiovisual

Experiencias de interpretación actoral en situación de rodaje (locación, puesta de luces, cámara y sonido)

- Situación con un actor solo, en una situación límite, sin palabras.
- Monólogo
- Diálogo
- *Actuación en exteriores.*

Bibliografía:

Bentley, Eric, La vida del drama

Bergman, Ingmar, Linterna Mágica

Strasberg, Lee, Un sueño de Pasión.

García Márquez, Gabriel (coordinador), Así de simple, encuentros con el cine.

TEATRO COMUNITARIO: opción estudiantil

Cuarto Año

Seminario Taller

Marco Orientador

Esta unidad curricular es una de las tres opciones del estudiante presentes en cuarto año del Profesorado de Teatro con modalidad de seminario taller. Pertenece al campo de la formación específica y corresponde al eje de la formación en el lenguaje.

El Teatro Comunitario o creación colectiva como se llamo en los años setenta, década cuando logro un mayor auge, esta definido como un teatro hecho por vecinos de una comunidad para la comunidad donde se toman problemas cotidianos. Su objetivo es recuperar la cultura popular y volver a recrear lo participativo desde el punto de vista artístico.

El teatro comunitario es un proyecto teatral de la comunidad para la comunidad, no profesionales, de todas las edades y condiciones sociales. Es autoconvocado y autogestivo, genera sus propios recursos y apoyos, pero mantiene su libertad e independencia. Esto no implica que no deba ser incentivado y apoyado por el estado, sino que no puede ser estatal. Desde su hacer y organización, gestiona apoyos estatales y/o privados, pero sin perder nunca su autonomía.

El teatro comunitario considera que el arte es un derecho. Propone a la comunidad asumirlo como tal y no delegarlo en otros.

Esta manifestación cultural en la que los vecinos representan en una obra teatral de creación colectiva la historia del barrio, ciudad o pueblo al que pertenecen, intenta por medio de este proceso incidir en la constitución de una identidad. Pero el lazo tan estrecho que mantiene el teatro comunitario con el espacio físico en el cual surge, como las características particulares de los miembros del grupo (en relación a edades, condición social, profesiones) y la historia específica de cada lugar.

Conocer los distintos fenómenos socioculturales que esta modalidad de teatro desencadena, permitirá al futuro docente de teatro comprender el rol social de su trabajo en la compleja trama del arte en la comunidad.

Comprender el valor de la utilización del teatro como una estrategia para promover el cambio social, las comunidades comienzan a tomar conciencia que, mediante la inclusión e integración de cada uno de sus miembros, pueden fortalecer la identidad colectiva y enfrentar y transformar la realidad de su entorno. En este sentido, participar de este seminario taller le permitirá profundizar los conocimientos adquiridos sobre educación no formal, trabajando con los preceptos de inclusión e integración, potenciando su compromiso social como artista y docente.

Objetivos

Que el futuro docente de teatro:

Comprenda el fenómeno del teatro comunitario en sus aspectos sociales, históricos, identitarios y expresivos.

Comprenda el valor de la utilización del teatro como una estrategia para promover el cambio social,

Realice un proyecto de trabajo comunitario que le permita dirimir su futuro trabajo en el compromiso con los espacios sociales a los que pertenece.

Reflexione sobre el rol social del teatro y su aporte a la recuperación de la identidad popular.

Aprenda a operar sobre el rol del lenguaje en la construcción de la historia.

Contenidos mínimos

Historia del teatro comunitario en América Latina.

Los lenguajes artísticos performáticos en la construcción social de la historia.

Técnicas de trabajo con grupos multietarios y multiétnicos.

Dramaturgia colectiva.

Elaboración de proyectos socioculturales.

Bibliografía

Bidegain, Marcela, 2007, Teatro Comunitario. Resistencia y Transformación Social, Buenos Aires, Atuel.

Bidegain, Quain y Marianetti, 2008, Vecinos al rescate de la memoria olvidada, Buenos Aires, Artes Escénicas.

Borba, Juliano. El teatro comunitario en Argentina: la celebración de la memoria, http://www.teatrocomunitario.com.ar/images/stories/publicaciones/TeatroComunitarioArgentina_JulianoBorba.pdf

Fernández, Clarisa. "Procesos de memoria en el teatro comunitario argentino". La revista del CCC [en línea]. Enero / Abril 2011, n° 11. Actualizado: 2011-03-03 [citado 2011-09-26]. Disponible en Internet: <http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/230/>. ISSN 1851-3263.

Pansera, Claudio (compilador) Cuando el Arte da respuestas. 43 proyectos de cultura para el desarrollo social, Buenos Aires, Editorial Artes Escénicas

Rosemberg, Diego (estudio preliminar), 2009, Teatro Comunitario argentino, Buenos Aires, Emergentes Editorial

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL TEATRO: opción estudiantil

Cuarto Año

Seminario Taller

Marco Orientador

Esta unidad curricular es, junto a *Teatro de Objetos* y *Teatro Comunitario*, una de las tres opciones del estudiante presentes en cuarto año del Profesorado de Teatro con modalidad de seminario taller. Pertenece al campo de la formación específica y corresponde al eje de la formación en el lenguaje.

Este seminario taller tiene la finalidad de producir en el futuro docente de teatro una experiencia acumulable sobre la incorporación de nuevos paradigmas con la incorporación de tecnologías al lenguaje del teatro.

El espacio dará a los futuros docentes de teatro la posibilidad de analizar cómo las nuevas tecnologías están influyendo en la producción y recepción del teatro. El impacto tecnológico digital está siendo trascendental para la cultura del siglo XXI y deja en ella unas huellas que están cambiando algunos usos heredados.

Desde inicios del siglo 20 se intenta romper la definición canónica del teatro, aquella que defiende que el teatro es un asunto de seres humanos, los actores y los espectadores, en un espacio y tiempo compartidos. Hoy las interfaces que permiten la interacción entre el universo de la información digitalizada y el mundo ordinario y la ilusión de interactividad ha cambiado la relación entre arte vivo y su público. Se extiende la existencia de un teatro participativo, en el que el espectador se sume activamente al universo escénico, o de una escena creada gracias a la proyección delante de un público de imágenes telemáticas o grabadas en tiempo real, con la que interactúan los actores.

Elementos como la "Realidad aumentada" o el cuerpo humano convertido en campo de experimentación primordial, dado su carácter flexible e inestable, material y sexualizado. Metamorfosis de cuerpos mediante prótesis o tecnología, explorando estados de conciencia alternativos.

A la vez los futuros docentes se encontrarán con el dilema del recurso. En la pobreza económica con que se produce el teatro en esta región, la innovación del lenguaje opera como solución y dispara los problemas de la incorporación multimedia en contextos de pobreza.

Objetivos

Que los futuros docentes de teatro:

Incorporen conceptos básicos sobre los actuales paradigmas tecnológicos en el teatro.

Desarrollen el juicio crítico frente a los discursos tecnológicos en una representación de teatro.

Participen de la discusión sobre la incorporación de nuevas tecnologías a la escena.

Realicen alguna experiencia de incorporación de tecnología al trabajo de la puesta en escena, la dramaturgia y/o la actuación teatral.

Contenidos mínimos

Historia de la tecnología en el teatro desde las proyecciones hasta la realidad aumentada.

El paradigma tecnológico en el teatro. Artes, Performance y Subjetividad/es.

Virtualidad y teatro. Nuevos enfoques en la actuación.

Cybor. La prótesis y la experimentación de la corporeidad en el teatro. Cuerpos prolongados y protésicos. Lo híbrido en escena.

Realidad aumentada. Recursos multimediales. Escenografía virtual.

Interactividad. La participación del público en las distintas instancias. Dramaturgias

Bibliografía

ABUÍN GONZÁLEZ, Anxo. TEATRO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: CONCEPTOS BÁSICOS. Universidade de Santiago de Compostela. Signa [Publicaciones periódicas] : revista de la Asociación Española de Semiótica. Nº 17, Año 2008

COTAIMICH, V. "El impacto de las nuevas tecnologías en la puesta en escena. La estética dialógica como desafío estético, poético y político". Publicación en CD: VI Jornadas de Arte y Medios Digitales. Primer Simposio: Prácticas de Comunicación Emergente en la Cultura Digital, Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 2004.

Boj, Clara y Díaz, Diego. LA HIBRIDACIÓN A ESCENA: REALIDAD AUMENTADA Y TEATRO. Revista Digital Universitaria junio 2007 • Volumen 8 Número 6 Universidad Nacional de México.
<http://www.revista.unam.mx/vol.8/num6/art44/int44.htm>

Radrigán, Valeria. ENTRE EL CYBORG Y EL CUERPO ESCINDIDO. Revista Escáner Cultural, Revista Virtual de Arte Contemporáneo y Nuevas Tendencias. Chile.2009.
<http://revista.escaner.cl/node/1309>

TÍTTERES: opción estudiantil

Tercer Año

Seminario Taller

Fundamentación teórico-metodológica

Esta unidad curricular es, junto a *Expresiones Teatrales Contemporáneas* y *Teatro Popular*, una de las tres opciones del estudiante presentes en tercer año del Profesorado de Teatro con modalidad de seminario taller. Pertenece al campo de la formación específica y corresponde al eje de la formación en el lenguaje.

Este seminario taller tiene la finalidad de producir en el futuro docente de teatro una experiencia acumulable sobre aspectos del lenguaje teatral en la que vivencie prácticamente cómo se produce el traspaso de la potencialidad creadora del actor al títere.

Los títeres ya presentes en los primitivos rituales mágicos-religiosos, tienen tal fuerza expresiva que se convierten en un poderoso instrumento poético, por el cual el ser humano se trasciende a sí mismo. Esta capacidad del hombre de animar un objeto inanimado, extendiendo su horizonte real a dimensiones infinitas, define su afán por descubrir, por recrear, por proyectarse en el universo.

El teatro de títeres es el lugar de reunión de varias disciplinas artísticas, entre las que se encuentran el modelado, la pintura, la dramaturgia, la actuación y aún la música. El estudiante podrá jugar con su imaginación y creatividad para concretar la elaboración de un títere para representar obras breves.

A diferencia del actor de teatro humano, el titiritero no puede partir de sí mismo para interpretar su papel, sino, de las posibilidades artísticas que el títere tenga. La expresividad de un títere está determinada por su síntesis; es decir, por el gesto exacto y preciso que el titiritero debe encontrar.

El muñeco del teatro de títeres es una generalización, un signo de carácter alegórico. Esta alegoría es una abstracción representada por una figura y produce un efecto psicológico que el futuro docente podrá poner en juego en su tarea artística como pedagógica.

El lenguaje de los títeres contacta al futuro docente con aspectos ancestrales de la cultura, ya que en su historia encontramos el contacto con la magia y ceremonias religiosas, adquiriendo poderes divinos, para pasar a los fines recreativos y educativos.

Esta expresión artística, dedicado a un público en general pero estrechamente relacionado con los niños, recupera los códigos de raíz popular tanto en oriente como en occidente.

En el futuro docente, sobre todo cuando deba trabajar en nivel inicial o primara, el lenguaje de los títeres le permitirá contactarse con la abundante fantasía de los niños

pequeños, facilitando el desarrollo normal de la fantasía e imaginación y consecuentemente en sus habilidades, inteligencia, aptitudes, etc.

Objetivos

Conocer las someramente las distintas técnicas de teatro de títeres.

Desarrollar el juicio crítico frente a una representación de teatro de títeres.

Desarrollar habilidades para la fabricación de muñecos, teatrinos y dramaturgias acordes al lenguaje de los títeres.

Desarrollar habilidades para el manejo de muñecos y la puesta en escena de títeres.

Conocer los elementos básicos de la dramaturgia del teatro de títeres, identificando códigos y lenguajes propios.

Conocer el valor educativo del teatro de títeres.

Conocer someramente la historia del teatro de títeres y su valos simbólico social.

Experimentar con breves puestas en escena.

Contenidos

Investigación bibliográfica para conocer el origen histórico del teatro de títeres, así como los siguientes conceptos: teatro de sombras, teatro bunraku, teatro guiñol, muñecos de varilla, marionetas y fantoches.

Trabajo grupal para el conocimiento de técnicas. Tipos de objetos y su manipulación específica. Construcción de muñecos. Modelado, vestuario, escenografía, utilería.

Manipulación en las distintas técnicas y estéticas.

Experimentación con la construcción de personajes, investigación sobre el efecto en el titiritero y su vinculación con el espectador.

Adaptación de un texto regional al lenguaje de los títeres.

Puesta en escena.

Bibliografía

Alvarado, Ana. El Objeto de las Vanguardias del siglo XX en el Teatro Argentino de la Post-dictadura. En Ana Alvarado Tesina de la página <http://www.titerenet.com/2006/12/13/acerca-del-teatro-de-objetos>.

Álvarez Beatriz, Cerezo, Víctor Manuel y Pérez, Fina. Titireando – Técnica de cartón fallero y pasta de modelar. Librería Compas, Alicante, España. 2007.

Bernardo, Mané. Títeres. Editorial Latina, Buenos Aires, Argentina, 1988.

Curci, Rafael, De los Objetos y otras manipulaciones titiriteras, Tridente Libros, Buenos Aires, 2002.

DE MARINIS, MARCO. Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología, Editorial Galerna, Buenos Aires, Argentina, 1997

Morales, Armando. “¿En la luz o en la sombra? El títere”. Ediciones Unión, La Habana, 2002.

Teatro Gioco Vita. Teatro de Sombras, Dpto. de Educación, Universidades e Investigación de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Edita: Servicio Central de Publicaciones Del Gobierno Vasco. 1987 Publicado en Internet por Titerenet para el Centro de Documentación de las Artes de los Títeres de Bilbao www.pantzerki.com www.titerenet.com.

Veronese, Daniel y Alvarado, Ana, “Objeto y Actor en la Escena”, Investigación para el Fondo Nacional de las Artes, Argentina. 1995.

Martí, Mónica y Sanz, Isabel. Títeres y Mimo. Parramon ediciones. España.

Obraztsov, Serguei. Mi Profesion, Moscú Lenguas Extranjeras (1950)

Parramon, Divertite haciendo títeres, Parramon ediciones. España.

<http://www.titerenet.com>

TEATRO DE OBJETOS: opción estudiantil

Cuarto Año

Seminario Taller

Fundamentación teórico-metodológica

Esta unidad curricular es una de las tres opciones del estudiante presentes en cuarto año del Profesorado de Teatro con modalidad de seminario taller. Pertenece al campo de la formación específica y corresponde al eje de la formación en el lenguaje.

El teatro de objetos es un lenguaje artístico cuya especificidad lo posiciona en la dimensión de comunicador socio-cultural, mediador instrumental y hacedor del hecho teatral. El actor y docente en formación, aprende a conocer sus posibilidades creadoras a partir de la interrelación con los “objetos” materiales que resignifican la realidad cotidiana, abriendo un amplio horizonte a nuevas y ricas experiencias necesarias al desarrollo de la imaginación y la fantasía del hombre.

El hombre y su relación con la realidad objetivada en sus producciones culturales, establece un vínculo con la materia que lo circunda, interactuando en lo cotidiano, contextualizando su hacer cultural, y modificando sus prácticas sociales mediante un lenguaje comunicacional plausible de ser interpretado a través de la manipulación de objetos funcionales a su desenvolvimiento dentro de la sociedad. En este espacio se investigará al objeto en su **función simbólica**, el objeto extraído de su función habitual y cotidiana. La presencia objetual en las artes contemporáneas se complejiza y acompaña en su versión concreta o virtual, todos los desafíos de las artes visuales y performáticas en sus diversas formas: collage, arte mínimo, instalación, intervención, acción, performance y otras poéticas teatrales emergentes.

El objeto, tomado en su **función dramática**, como protagonista de la escena será el eje de esta materia que cerrará elaborando lo experimentado en uno o varios ejercicios personales y o grupales de modalidad teórica y práctica que permitan comprender y desarrollar las posibilidades dramáticas del objeto en la escena, con el fin de poder trasladar al aula en los distintos niveles los modos de manipulación e intervención estética.

El lenguaje metafórico y su capacidad de síntesis son parte de las características más relevantes del teatro de objetos, brindando al actor en formación, alternativas técnicas que le ayudarán a producir la comunicación a partir del objeto. Éste adquiere, mediante un trabajo intencional interno-emocional, la esencia del hecho interpretativo conformándose en “otro” actor, “otro” sujeto, “otro” productor de pensamientos y sentimientos que moviliza al espectador al observar la manifestación dramática del “objeto”.

Objetivos

Desarrollar el juicio crítico frente a una representación de teatro de objetos animados, reconociendo las diferentes técnicas: teatro de sombras, teatro negro, marionetas, etc.

Acceder a la dramaturgia del teatro de objetos, identificando códigos y lenguajes propios.

Conocer el valor educativo del teatro de objetos y reconocer sus posibilidades expresivas dentro del ámbito escolar.

Promover el conocimiento del objeto en su dimensión material: textura, tamaño, volumen, color. En su dimensión simbólica y en su función dramática

Trabajar teniendo como punto de partida el juego dramático incluyendo: técnicas de improvisación en la creación de personajes, técnicas vocales, y de interacción con los materiales.

Observar y participar de encuentros con profesionales actores-titiriteros promoviendo la inquietud para investigar y proponer trabajos escénicos de claridad conceptual y técnica. Construir muñecos-objetos con diversos materiales y conceptos técnicos de manipulación imprimiendo a los personajes su capacidad de actuación y representación en escenarios convencionales y/o no convencionales.

Contenidos mínimos

El Objeto en las artes plásticas y en las artes escénicas. El Teatro de Objetos en la escena actual.

Máquinas orgánicas. Máquinas contradictorias. Relaciones variables entre cuerpo manipulador y objeto manipulado. Integración y escisión. Entrenamiento para la escena. Montaje, acoples, apareamientos.

El objeto tecnológico. El sistema objetal como modelo para la puesta en escena.

Ejercicio individual de puesta en espacio relacionando dramáticamente, el cuerpo del actor y el cuerpo del objeto.

El espacio hallado como objeto a intervenir. La resignificación del objeto a partir de la manipulación y la acción.

Desarrollo del arte de la animación. Occidente-Oriente: diferencias y similitudes. El "objeto", producción socio-cultural histórica.

El teatro de objetos en la actualidad: desarrollo y aplicación dentro de la educación latinoamericana.

El teatro de objetos: herramienta socio-pedagógica.

Conocimiento de técnicas. Tipos de objetos y su manipulación específica. Construcción de objetos.

Relación del teatro de objetos con la literatura y la lengua oral. Aproximación al texto dramático y su producción. Construcción de personajes y su vinculación con el espectador.

Bibliografía

Alvarado, Ana. El Objeto de las Vanguardias del siglo XX en el Teatro Argentino de la Post-dictadura. En *Ana Alvarado Tesina*
<http://www.titerenet.com/2006/12/13/acerca-del-teatro-de-objetos>.

Baudrillard, Jean, El Otro por sí mismo, Anagrama, Barcelona, 1988.

Brook, Peter, El Espacio Vacío, Arte Ensayo, Península, Barcelona, 1973.

Curci, Rafael, De los Objetos y otras manipulaciones titiriteras, Tridente Libros, Buenos Aires, 2002.

Kantor Tadeusz, El Teatro de la Muerte, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1984.

Sagaseta, Julia Elena, La diseminación del sentido, Revista Funámbulos 9, Buenos Aires, 2000.

Ubersfeld, Anne, Semiótica Teatral, Cátedra / Universidad de Murcia, Madrid, 1998.

Veronese, Daniel y Alvarado, Ana, "Objeto y Actor en la Escena", Investigación para el Fondo Nacional de las Artes 1995.

TEATRO POPULAR: opción estudiantil

Tercer Año

Seminario Taller

Fundamentación

Teatro Popular abre la posibilidad, dentro del itinerario formativo del alumno, de conocer y reflexionar, tanto desde la experiencia vivencial como desde la teorización, acerca de la problemática de lo *popular* en relación al campo teatral específicamente, tomando diversas miradas teóricas para ampliar o comprender la noción, superando enfoques reduccionistas.

Así, la propuesta central de esta unidad curricular con formato de taller, es abordar tres ejes fundamentales que favorezcan la construcción de una mirada atenta a la complejidad del teatro en referencia a la categoría de *lo popular*. Dichos ejes le otorgan un sentido multidimensional, y permiten abordarlo desde tres puntos posibles y diferentes: como *teatro de identidad popular*; como *presencia de lo teatral en rituales y celebraciones populares de la región y la nación*; y como *práctica dinamizadora de procesos teatrales en búsqueda de cambio social y cultural de los pueblos*. Estos enfoques, distintos y entramados al mismo tiempo, estructurarán el espacio curricular, orientado a favorecer una perspectiva que reconozca a la categoría de teatro popular, atenta a su complejidad.

Objetivos

Posibilitar al estudiante una experiencia teórico-práctica que lo aproxime al conocimiento de expresiones y procesos teatrales encuadrados en lo popular.

Favorecer la reflexión crítica de los alumnos, permitiendo un proceso de construcción de saberes orientados a definir y ampliar el sentido del teatro popular.

Contenidos

El teatro de identidad popular: se refiere a la contextualización y análisis de producciones dramatúrgicas y teatrales regionales, nacionales y universales, consideradas de raíz popular.

El Ritual y la celebración popular como expresión teatral: Expresiones populares locales regionales – nacionales.

El Teatro como práctica dinamizadora de procesos en la búsqueda de cambio social y cultural de los pueblos: teatro de denuncia; el teatro del oprimido; sociodrama.

Bibliografía

Giroux, Henry. (1996). *Placeres inquietantes*, Barcelona, Paidós Educador.

Hopkins, Cecilia (2008), *Tincunacu, teatralidad y celebración popular en el Noroeste argentino*, Bs. As., INTeatro.

Maccarini, Manuel (2006), *Teatro de Identidad Popular*, Bs. As., INTeatro.

Oschenius, Carlos y otros (1988) *Práctica teatral y expresión popular en América Latina*, Bs. As., ediciones Paulinas.

ENSEÑANZA DEL TEATRO A SUJETOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Formato: Seminario Taller

Régimen: Cuatrimestral

Localización en el diseño curricular: Tercer Año

Carga horaria para el alumno: 4 hs. Cát.

Marco Orientador

La Educación Especial es un continuo de prestaciones educativas, constituido por un conjunto de servicios, técnicas, estrategias, conocimientos y recursos pedagógicos, destinados a asegurar un proceso educativo integral, flexible y dinámico a personas con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, brindado a través de organizaciones específicas y apoyos diversificados.

Las necesidades educativas especiales son las experimentadas por aquellas personas que requieren ayudas o recursos que no están habitualmente disponibles en su contexto educativo, para posibilitarles su proceso de construcción de las experiencias de aprendizajes establecidas en el Diseño Curricular.

Como profesionales comprometidos en crear situaciones educativas ajustadas a los niveles de desarrollo de cada niño y niña, nuestro propósito es aprender a comprender como organiza su mundo mental, interpersonal y social una persona con necesidades educativas especiales.

Las capacidades de integrar a las personas que presentan mayores limitaciones en la interacción social y de respetar su forma especial de desarrollo, sin renunciar por ello a darles instrumentos de comunicación y comprensión del mundo, son reflejos importantes de los valores y las cualidades de los sistemas educativos.

Tanto la escuela integrada como las especiales presentan al futuro docente de teatro la necesidad de comprender que la tarea a realizar es compleja y requiere de un equipo interdisciplinario. Las escuelas inclusivas suponen un modelo de escuela en la que los profesores, los alumnos y los padres participan y desarrollan un sentido de comunidad entre todos los participantes, tengan o no discapacidades o pertenezcan a una cultura, raza o religión diferente.

El teatro, en tanto lenguaje y práctica, aporta el trabajo en grupo, los procesos imitativos y creativos, los procesos constructivos progresivos, la conciencia de la imagen corporal y vocal, el trabajo con las emociones, las sensaciones y las ideas. Esto lleva a comprender los aportes del arte en general, y del teatro en particular para los procesos de integración.

OBJETIVOS

Que el futuro docente de teatro:

Analice las explicaciones actuales acerca de las Necesidades Educativas Especiales, las herramientas de evaluación, las estrategias educativas.

Adquiera instrumentos teóricos y metodológicos para pensar y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en los casos de Necesidades Educativas Especiales.

Investigue en el lenguaje teatral, buscando las características principales de la orientación educativa y las estrategias de enseñanza eficaces con las personas con Necesidades Educativas Especiales, con énfasis en la comunicación y el desarrollo social.

Sea capaz de diseñar propuestas didácticas que favorezcan la comprensión y la actividad significativa del alumno con Necesidades Educativas Especiales.

Sea capaz de crear propuestas curriculares innovadoras que puedan ser llevadas a la práctica según los distintos contextos sociales y culturales.

CONTENIDOS

Contextualizar las investigaciones y planteos teóricos de las últimas décadas en el marco de una descripción y explicación adecuadas del desarrollo evolutivo.

Debate y discusión acerca de los alcances de los Sistemas alternativos y aumentativos de Comunicación y su uso en contextos escolares. Pautas de intervención psicoeducativas.

Análisis de las diversas modalidades educativas existentes para niños y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales.

Analizar diferentes alternativas para la adecuada toma de decisiones respecto del tipo de escolarización: escolaridad común, escolaridad integrada, centro educativo específico, etc.

Importancia del trabajo a través de proyectos y programas específicos, adaptaciones comunicativas y adaptaciones curriculares.

Desarrollo de aspectos centrales de la intervención educativa y programas específicos, utilizando sistemas aumentativos/alternativos de comunicación.

Importancia tanto en el “qué hacer” como en el “cómo hacer” reflexiones acerca de la calidad de nuestras intervenciones.

Experimentar y reflexionar sobre el dispositivo teatral en tanto trabajo grupal, sensibilización emocional, comprensión del lenguaje y trabajo introspectivo y expresivo, como arte y terapia.

Aportes del lenguaje teatral a cada una de la clasificaciones de necesidades educativas especiales.

Bibliografía

Cornejo, S; Levi, B. (2003) La representación de las emociones en la dramaterapia. Buenos Aires: Panamericana.

Hanko, Gerda. (1998) Las necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias Temas de Educación, Paidós, Buenos Aires, Argentina.

Matoso, E. (1992) El cuerpo, territorio escénico. Paidós, Buenos Aires, Argentina.

Matoso, E. (2001) El cuerpo, territorio de la imagen. Letra Viva, Buenos Aires, Argentina.

Montes Ayala, Mónica. (2005) Juegos para niños con necesidades educativas especiales. Editorial Pax México.

Aizencang, Noemí. (2000) Escuela, sujetos y aprendizaje: Homogeneización y diversidad colección Ensayos y Experiencias N° 33, año 6, Edic. Novedades Educativas, Buenos Aires, Argentina.

Vygotsky, Lev. (1972) Psicología del arte. Barral Editores SA, Barcelona, España

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA ORIENTADA A LAS PRACTICAS PEDAGÓGICAS EN TEATRO

Formato: Asignatura

Régimen: Cuatrimestral

Localización en el diseño curricular: Cuarto Año

Carga horaria para el alumno: 4 hs. Cát.

Marco Orientador

A partir de su estructuración en el marco de sistemas nacionales de educación masificados, la escuela estuvo y estará afectada por las expectativas sociales y públicas, respecto de la formación social y personal de las nuevas generaciones. En efecto, las instituciones educativas están reguladas por conjuntos de normas, y dispositivos orientados a responder a esas aspiraciones, buscando inscribirlas en la vida de la gente que las transita. Pero la actividad en las escuelas no cobra sentido si no es experimentada, narrada y vivida por sus habitantes, quienes cotidianamente la reproducen y recrean a través de prácticas y vínculos. Si los sujetos que forman parte de la escuela no hicieran propios los proyectos educativos, adaptándolos a sus deseos, ajustándolos a sus propias visiones de los problemas; si no re diseñaran las propuestas prescriptas a la escala particular de sus aulas, dichas propuestas no tendrían ningún efecto sobre la vida escolar. De este modo, un ejercicio continuo re significación del proyecto escolar, hace que las prácticas y experiencias educativas, adquieran sentidos muy diversos para quienes las producen y viven día a día. Por eso, lo que acontece en la escuela se relaciona profundamente con lo que les sucede a docentes y estudiantes, a través procesos marcados por vivir en una situación temporo-espacial particular e irrepetible.

En función de fortalecer procesos educativos orgánicos y contextualizados, y opciones didácticas significativas para los actores de la escuela, *Investigación educativa en teatro*, como unidad curricular, orienta sus propósitos fundamentales a que el futuro docente pueda abordar el proceso de investigación, caracterizando paradigmas investigativos y seleccionando enfoques relevantes para el campo didáctico. Se parte de la posibilidad de que el estudiante indague los procesos, sujetos y situaciones de enseñanza, desde una propuesta recortada en la mirada y los instrumentos de la investigación-acción. La experiencia se plantea como un modo de construir conocimientos tendientes a dinamizar, recrear y re definir constantemente sus propuestas de enseñanza, promoviendo en él una

actitud crítica, en tanto animador dentro del ámbito escolar, entendido éste como un posible espacio de transmisión cultural.

Objetivos

Que el estudiante pueda reconocer diversos paradigmas y enfoques de investigación.

Seleccionar dispositivos metodológicos relevantes respecto de los procesos del conocer y el aprender propios del teatro.

Favorecer en el estudiante, a través de un proyecto de investigación-acción, la producción de sentidos orientados a comprender y re definir situaciones de enseñanza del teatro.

Contenidos

Paradigmas y enfoques de la investigación educativa: El paradigma positivista. La investigación educativa postpositivista. Enfoque interpretativo, crítico y constructivista.

Nuevos objetos y problemas de investigación en el campo de la didáctica teatral: Sujetos; prácticas; contextos; transposición; micropolíticas de la clase de teatro.

Técnicas de recolección de datos: La investigación Cualitativa. Tipos de técnicas disponibles.

Investigación etnográfica: enfoques y estrategias.

La investigación educativa y: Los Registros escolares; las historias de vida profesional; la técnica de observación.

La investigación-acción: Tipos de Investigación-acción; posibilidades de la Investigación-acción orientada a objetos y problemas de una *didáctica del teatro*; Investigación-acción y mejora educativa.

Bibliografía

Giroux, Henry. (1996). *Placeres inquietantes*, Barcelona, Paidós Educador

Hobsbawm, Eric (1994), *Historia del Siglo XX*, Bs. As., Crítica.

Yuni, José y Urbano, C. (2003), *Mapas y herramientas para conocer la escuela: investigación etnográfica e investigación-acción*, Córdoba, de. Brujas.

Yuni, José y Urbano Claudio (2006), *Técnicas para investigar, recursos metodológicos para la preparación de Proyectos de Investigación*, Córdoba, Brujas.

Documento Metodológico orientador para la Investigación Educativa, Instituto Nacional de Formación Docente.

Campo de la Formación General

Pedagogía

Formato: materia

Régimen: cuatrimestral

Localización en el diseño curricular: primer año,

Carga horaria para el alumno: 6 horas cátedra semanales

MARCO ORIENTADOR

La Pedagogía, como reflexión crítica del campo educativo, aporta a la formación de los futuros docentes saberes que les permitirán interpretar, comprender e intervenir en los diversos espacios educativos.

Se reconoce a la Pedagogía, como un campo teórico y como una práctica social que asume la no neutralidad tanto de las prácticas educativas como de los discursos sobre lo educativo.

Reflexionar sobre la educación nos lleva a indagar respecto a diversas conceptualizaciones acerca de la humanidad, la cultura, la sociedad y el cambio social; que están implícitas en las diferentes teorías y prácticas educativas.

Desde esta asignatura, los estudiantes podrán construir saberes para interpretar e interrogar los problemas y debates actuales del campo de la educación, recuperando las preguntas presentes en la reflexión pedagógica, de para qué, por qué y cómo educar.

Estos interrogantes remiten al análisis de las matrices históricas en que se gesta el discurso pedagógico y a las diferentes respuestas que se han configurado como tradiciones pedagógicas diferenciales, desde las pedagogías tradicionales, a los aportes de la Escuela Nueva, las pedagogías liberadoras y los aportes críticos.

Finalmente, en este espacio de formación se pretende desnaturalizar las prácticas educativas focalizando específicamente en la escuela. Analizar el proceso histórico para explicar la escuela, los métodos, los alumnos, los maestros y las relaciones con el conocimiento es la condición ineludible para promover intervenciones reflexivas y críticas no sólo en el ámbito escolar sino en los entornos educativos que los trascienden.

Propósitos de la formación

- Analizar la construcción del discurso y de las prácticas pedagógicas desde una perspectiva histórica.
- Aportar herramientas teórico conceptuales que permitan comprender e intervenir críticamente frente a los problemas pedagógicos actuales.
- Reconocer el valor y los sentidos de la educación en la sociedad.

Contenidos sugeridos

Sociedad, educación y Pedagogía

El campo pedagógico. Conceptualizaciones sociohistóricas: Escuela, educación, conocimiento. El docente y la tarea de educar. La Educación como Transmisión. La Educación como mediación entre la cultura y la sociedad: Tensión entre conservación y transformación. La Educación como práctica social, política, ética y cultural. Espacios sociales que educan. La Educación no Formal. La escuela como producto histórico. La pedagogía en el contexto de la modernidad: la constitución del estatuto del maestro, la pedagogización de la infancia y la preocupación de la educación como derecho. El “Estado educador”: la conformación de los Sistemas Educativos Modernos.

Teorías y corrientes pedagógicas

La pedagogía tradicional, el movimiento de la Escuela Nueva, la Pedagogía Tecniciista. Las Teorías Críticas: Teorías de la Reproducción, Teorías de la Liberación y de la Resistencia. La Educación popular: experiencias en América Latina. Supuestos, antecedentes, rasgos y representantes de cada una de estas teorías y corrientes pedagógicas. Su incidencia en el Campo de la Teatro. Los sujetos, las relaciones pedagógicas, la autoridad y el conocimiento escolar. Configuraciones de sentidos y de prácticas pedagógicas.

Problemáticas pedagógicas actuales

Debates pedagógicos sobre la función social de la escuela. Relación Estado-familia-escuela. Tensiones al interior del Sistema Educativo: entre la homogeneidad y lo común, entre la unidad y la diferenciación, entre la integración y la exclusión, entre la enseñanza y la asistencia, entre la responsabilidad del Estado y la autonomía.

Psicología Educacional

Formato: materia

Régimen: cuatrimestral

Localización en el diseño curricular: primer año,

Carga horaria para el alumno: 5 horas cátedra semanales

Marco orientador

El propósito de esta unidad curricular es comprender a los sujetos de la educación focalizando en los procesos de desarrollo subjetivo y en los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje. Se trata de brindar las herramientas conceptuales que permitan pensar a la escuela como dispositivo y al alumno como posición subjetiva. Es necesario construir marcos conceptuales que complejicen la relación entre el sujeto y el aprendizaje escolar, entre el conocimiento cotidiano y el escolar, que aporten a la intervención en los diferentes escenarios educativos mostrando los alcances y límites de los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje. Analizar en aprendizaje, con especial énfasis en el aprendizaje escolar, tanto a la comprensión de su dinámica, riqueza y dimensiones es un aporte fundamental para apoyar los procesos de mediación del docente en el diseño y la coordinación de la enseñanza.

Propósitos

- Conocer las principales corrientes teóricas y las problemáticas específicas abordadas en el campo de la psicología educativa.
- Comprender los procesos de construcción de conocimientos en situaciones de prácticas escolares y el reconocimiento de los alcances y límites de los enfoques genéticos y cognitivos.
- Comprender los problemas que plantean las relaciones entre procesos de desarrollo, aprendizaje y enseñanza.

Contenidos sugeridos

Relaciones entre aprendizaje escolar y desarrollo

Perspectivas teóricas. El problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza.

La perspectiva psicogenética La lectura de procesos educativos: procesos de desarrollo y equilibración.

La perspectiva socio-histórica

La educación como proceso inherente a los procesos de desarrollo subjetivo. Los procesos psicológicos superiores. La toma de conciencia, el control voluntario y la descontextualización. La zona de desarrollo próximo. Relaciones entre aprendizaje, desarrollo e instrucción.

La perspectiva cognitiva

El aprendizaje por asociación y por reestructuración. Estrategias de aprendizaje. Escolarización y desarrollo cognitivo. La motivación. El aprendizaje significativo. Los procesos de interacción entre pares y docente-alumno en contextos formales e informales. Comunicación y construcción cognitiva en la sala de clases.

Caracterización de los fenómenos educativos

Perspectivas históricas, sociales y políticas. Las necesidades básicas de aprendizaje. Las dificultades de aprendizaje, fracaso escolar. El éxito y el fracaso escolar como construcción. Problemáticas actuales: género, violencia escolar, procesos de estigmatización entre otros.

Didáctica General

Formato: asignatura

Régimen: anual

Localización en el diseño curricular: primer año,

Carga horaria para el alumno: 5 horas cátedra semanales

MARCO ORIENTADOR

La Didáctica es la disciplina que aborda teórica e instrumentalmente las prácticas de la enseñanza. En esta unidad curricular se construyen conocimientos acerca de los procesos de enseñanza y, por lo tanto, del sentido y significado de la intervención didáctica como práctica situada en particulares contextos sociales, históricos y culturales.

En este campo disciplinar se puede reconocer una trayectoria histórica de preocupación normativa sobre la enseñanza, ligada a la producción de conocimientos que orientan la acción y la construcción de experiencias relevantes. Mirar críticamente el aporte de la Didáctica General, implica superar una perspectiva tecnicista, para avanzar en el desarrollo de estructuras teóricas interpretativas, metodológicas y de acción. La enseñanza, objeto de la Didáctica, se concibe como práctica social, como acción intencional y como práctica ética y política que articula conocimiento, sentido y poder. Esta definición suspende y desplaza toda pretensión de neutralidad sobre los procesos de decisión, reflexión y acción que comprometen la profesionalidad del ejercicio de la docencia.

El currículo, la relación contenido/método, la planificación, la enseñanza y la evaluación; se constituyen en ejes organizadores del contenido didáctico que deben contextualizarse

en las características y problemáticas propias de los diferentes niveles y modalidades de enseñanza.

Propósitos

- Promover la comprensión de los procesos que atravesaron históricamente la complejidad de la enseñanza.
- Posibilitar el análisis reflexivo de las dimensiones técnicas, pedagógicas y políticas involucradas en los procesos y documentos curriculares.
- Construir herramientas conceptuales y prácticas que permitan intervenir críticamente en la realidad del aula.

Contenidos sugeridos

El conocimiento didáctico y su relación con la enseñanza

Didáctica: Qué, por qué y para qué de la Didáctica. Viejas y actuales preocupaciones. Teoría didáctica y prácticas de la enseñanza: La enseñanza como objeto de estudio de la Didáctica. La enseñanza como práctica social. La enseñanza como práctica reflexiva. La enseñanza y el aprendizaje. Relaciones entre la Didáctica General y las Didácticas Específicas.

El currículum y la escolarización del saber

Currículum y conocimiento. El currículum y la escolarización del saber: Criterios de selección, de organización y de secuenciación. Sentidos del currículum: Como texto y como práctica. Currículum prescripto, oculto y nulo. Desarrollo curricular: sujetos, procesos, niveles. Currículum de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Articulaciones. Adecuaciones curriculares y organizativas. La organización curricular en plurigrado. Adecuaciones curriculares.

La relación contenido método

El conocimiento eje del sentido de enseñar. Los contenidos de enseñanza. La transposición didáctica. Relación forma /contenido. La construcción metodológica. La clase. Configuraciones didácticas. Las estrategias de enseñanza. El grupo clase. La planificación de la enseñanza, sentidos y significados. Programas, proyectos, unidades didácticas, planes de clases.

La problemática de la evaluación

Relación entre evaluación y enseñanza. La evaluación de los aprendizajes. Sentidos e implicancias de la evaluación. Diseño y análisis de instrumentos de evaluación. Elaboración de informes de evaluación. La participación de los sujetos en la evaluación. La evaluación como insumo para la mejora del trabajo docente.

Gestión y Planificación Educativa

Formato: Taller

Régimen: cuatrimestral

Localización en el diseño curricular: primer año,

Carga horaria para el alumno: 5 horas cátedra semanales

Marco orientador

El desempeño profesional implica no sólo el conocimiento curricular desde lo meramente académico, sino contar con conocimientos para comprender la institución como escenario de la labor educativa. Tal abordaje implica tomar la institución como objeto de estudio: analizarla, reconocer las dinámicas y conflictos que propicia, los niveles de comunicación, el grado de autonomía, la capacidad de gestión, las ideologías convergentes, su cultura etc. Tales tratamientos posibilitarán el logro de un carácter proyectivo y propositivo en la vida institucional que posibilite el cumplimiento de las intenciones que la misma persigue en virtud de su especificidad.

Un conjunto amplio de saberes que comprenden desde aportes de la psicología institucional, las concepciones de Foucault, las posturas psicoanalíticas, sociológicas y antropológicas de las instituciones en general, entre otros, promueven la profesionalización en la formación de los equipos directivos a fin de establecer una gestión estratégica.

La dirección y el liderazgo son funciones centrales en el devenir institucional por lo tanto los docentes deben conocer los mecanismos de conducción, liderazgo y procesos democráticos necesarios para la gestión de una institución autónoma.

El propósito fundamental de este espacio curricular es que el futuro docente comprenda la necesaria articulación entre los aspectos pedagógicos, administrativos, organizativos y culturales de la función directiva para el logro de los objetivos institucionales; entendiendo que las distintas dimensiones que configuran la vida institucional deben atenderse y funcionar en un plano de equilibrio e interrelación en virtud de desplegar el poder transformador de la educación. De esta manera el futuro docente puede proyectarse desde una función directiva como un intelectual transformador, un conductor político y pedagógico.

Contenidos sugeridos

La institución educativa como objeto de conocimiento. La complejidad de su abordaje. Perspectivas teóricas. Institución y organización. Sistema cultural, imaginario y simbólico. El proceso de institucionalización. Instituido e instituyente
El funcionamiento institucional. Estilo institucional. Las Dinámicas Institucionales. Conflicto institucional. La construcción de la cultura escolar. Elementos constitutivos de la cultura. Micropolítica. Ideología de la enseñanza.
La dimensión administrativa y la dimensión democrática- participativa- estilos de gestión- autoridad, poder y liderazgo – autonomía institucional en relación con la función de la gestión.
La problemática del cambio institucional. El diagnóstico institucional como herramienta de análisis. Los procesos de cambio tensiones entre la conservación y el cambio. Gestión de las instituciones: Diseños de Planes, Programas y Proyectos institucionales. Instituciones escolares e instituciones no gubernamentales (clubes, proyectos solidarios, organizaciones barriales, etc.): Fundamentaciones, diagnósticos, objetivos, acciones, recursos, factibilidad, etc. – marcos legales.

Sociología de la Educación

Formato: materia

Régimen: cuatrimestral

Localización en el diseño curricular: segundo año,

Carga horaria para el alumno: 6 horas cátedra semanales

Marco Orientador

El sentido de esta asignatura es proponer una mirada a la realidad social con otros ojos. Partiendo de lo cotidiano se puede captar lo profundo de la estructura social instalado en los sujetos, desnaturalizando las relaciones sociales de las que cada uno forma parte en su permanente reproducción y/o transformación.

Se propone el doble proceso de introducir categorías de análisis a la vez de ir deconstruyendo indicadores empíricos que, a manera de círculos concéntricos, contribuyan a develar cómo y en qué sentido se manifiestan relaciones sociales en los hechos más insignificantes. Asimismo, se tratará de advertir sobre las continuidades y rupturas presentes en estas relaciones. El orden de los temas a abordar, depende de la confluencia de dos ejes: por un lado la posibilidad de ir de lo más cercano e inmediato, a lo más lejano y estructural. Por el otro, ir abordando la teoría sociológica entre dos ámbitos de explicación y aplicación: la sociología clásica y la sociología de la educación.

La teoría sociológica con" ene un conjunto de herramientas conceptuales que han demostrado ser ú" les para contribuir al conocimiento sistemático del complejo mundo de la educación. En efecto, éste constituye una realidad "densa" de estructuras, agentes, prácticas y relaciones sociales cuya adecuada comprensión exige un trabajo sistemático de análisis y reflexión.

La "mirada sociológica", a partir de sus diferentes enfoques, es un aporte fundamental para la comprensión del propio trabajo de enseñar, los procesos de escolarización y sus efectos en la conservación y transformación de la sociedad. La teorización respecto a estas cuestiones puede ser pensada como una herramienta para la transformación y en este sentido, conocer la realidad educa" va de un modo sistemático permite interpretar sus condiciones y también sus límites. Esos mismos límites pueden convertirse en condiciones de posibilidad de la transformación social y educativa. En las últimas décadas la Sociología de la Educación, en tanto campo disciplinario ha vivido un dinámico desarrollo; ya sea apoyado en los presupuestos de las principales escuelas teóricas de la sociología; con el apoyo de nuevas perspectivas académicas como son las contribuciones del paradigma socio-educativo crítico; o con la concurrencia de otras disciplinas sociales.

En este marco, se considera como propósito central articular ejes de discusión respecto de los desafíos que se le han planteado históricamente y en la actualidad al campo de la producción teórica e investigativa de la sociología de la educación; en par" cular a aquellos referidos al problema de la producción y reproducción de la sociedad y a la contribución específica de la educación a esta cuestión. Comprender el escenario socio-cultural, político y económico que enmarca los desarrollos de la Sociología de la Educación en la actualidad, resulta prioritario. Los problemas construidos por la disciplina, desde distintos paradigmas, escuelas y tradiciones investigativas, deben situarse en determinados contextos socio-históricos de producción. Los enfoques constituyen respuestas teóricas a problemas que se legitiman como discursos, tanto en el campo académico como en los espacios sociales en los que circulan.

Así, la unidad curricular de Sociología de la Educación se organiza desde una perspectiva teórico-metodológica que aborda aspectos centrales de la disciplina, sus núcleos epistemológicos y condiciones históricas de producción.

Desde la dimensión formativa, se pretende aportar insumos para el análisis de la práctica educa" va y brindar instrumentos teórico-metodológicos para la comprensión de las principales problemáticas educativas existentes en la actualidad. Fenómenos como la

socialización de la infancia y la juventud, la educación como factor de cambio o reproducción social, las vinculaciones entre la escuela y la desigualdad, los procesos de selección educativa, el currículum oculto, entre otros, constituyen problemáticas centrales para su abordaje en este espacio de la formación inicial de los docentes.

Estudiar estas cuestiones a partir de las herramientas que aporta la Sociología de la Educación, contribuye a complejizar el análisis de los fenómenos educativos, habilita a desnaturalizar el orden social y educativo, y posibilita la comprensión de la dinámica social de la que participan actores (individuos y grupos), en el marco de relaciones de poder que se manifiestan en el ámbito del Estado y la Sociedad.

Contenidos sugeridos

Sociedad y educación

Configuración del campo de la Sociología de la Educación. Problematicación acerca de los vínculos entre el campo de "lo social" y el campo de "lo educativo". Sociedad y Educación: su vinculación a partir de los diferentes paradigmas. Perspectivas del orden y del conflicto en el análisis político, social y educativo. El papel del sistema educativo y de la escuela en la reproducción económica, cultural e ideológica. Teorías de la reproducción. El aporte de las perspectivas críticas. Teorías de la resistencia. Las corrientes interpretativas.

Estado, educación y poder

Relaciones entre Estado y educación en el desarrollo de la sociedad capitalista. Poder, conflicto y formas de dominación. Estado, sistema educativo y control social. Hegemonía. Modos de construcción del poder en los Estados modernos. Estructura social y sistema educativo. Educación y clases sociales. Posibilidades y límites de la educación como herramienta de movilidad social. Los procesos de exclusión y discriminación educativa. Perspectivas neoliberales y su impacto en las políticas sociales. Fragmentación del sistema educativo y cambios en los factores de estratificación.

Escuela y desigualdad

Desigualdades sociales y desigualdades educativas. Capital cultural y escuela. Tensiones entre condiciones objetivas y subjetivas. La institución escolar como construcción social: hábitos, prácticas sociales y escolares. El currículum y los procesos de control social. Fuentes de desigualdad educativa: clase, género y etnia. El rol de los docentes frente a la desigualdad: como agente transformador o reproductor. La construcción simbólica de la

pobreza, la inteligencia y la violencia: las nominaciones escolares. Los estigmas sociales en la escuela. La configuración de las trayectorias de los alumnos: límites y posibilidades. ¿Cómo puede la escuela contribuir a mejorar las condiciones simbólicas de las trayectorias de los alumnos?

Historia y Política de la Educación Argentina

Formato: materia

Régimen: cuatrimestral

Localización en el diseño curricular: segundo año, primer cuatrimestre

Carga horaria para el alumno: 6 horas cátedra semanales

Marco orientador

Esta unidad curricular presenta un recorrido histórico sobre la política educativa argentina y la construcción del sistema educativo en relación con los procesos sociales que le dieron origen. Se parte de suponer que la relación entre las políticas educativas y los procesos económicos guardan una relación compleja y mediada.

A su vez, la historia del sistema educativo argentino permitirá mostrar concretamente cómo éste ha ido cambiando, acompañando e influyendo, en ocasiones decisivamente, en la constitución y transformaciones del país.

La manera en que el sistema educativo está fuertemente enlazado con el Estado debe ser un núcleo de importancia a desarrollar, ya que las políticas educativas influyen inmediata y decisivamente en la escuela, donde los maestros se constituyen en los agentes sociales encargados de su implementación. Se busca brindar categorías que habiliten el análisis y comprensión de los procesos sociales, políticos y educativos para configurar un profesional docente que actúe y participe como sujeto activo en la acción educativa de la que es protagonista. Un espacio especial se destinará, en esta unidad curricular, para abordar la evolución y desarrollo de Teatro en la educación y política educativa argentina.

Propósitos

- Conocer las líneas de política educativa que han conformado el sistema educativo argentino.
- Identificar las transformaciones del sistema educativo en su contexto socio-político cultural para comprender sus funciones, estructuras y redes interiores.
- Analizar y comprender la evolución del sistema educativo argentino desde sus orígenes hasta la actualidad.

- Conocer los marcos legales y normativos nacionales y provinciales del sistema educativo.
- Reconocer el lugar y la evolución de Teatro en la historia del Sistema Educativo Nacional y Provincial.

Contenidos sugeridos

Historia y Política de la educación

La dimensión política de la educación. Concepto de política pública. Estado y Educación. Papel del estado. Política nacional, federal y provincial.

Desarrollo histórico: principales corrientes político - educativas del siglo XIX, XX, XXI.

Políticas educativas contemporáneas. El Teatro en la historia y política de la Educación Argentina. Desde la igualdad del acceso hacia la igualdad de los logros educativos: equidad, diversidad, inclusión.

El sistema educativo argentino y la legislación que lo regula

El Sistema Educativo Argentino. Su estructura y dinámica. Las leyes como instrumentos de la política educativa. La educación en la legislación nacional. El proceso de conformación del sistema escolar argentino desde la normativa legal. La educación como derecho de todos los ciudadanos. Trabajo docente. Derechos laborales docentes. Legislación del siglo XIX. Ley Federal de Educación N°24.195, Ley de Transferencia de los Servicios Educativos N°24.049, Ley de Educación Superior N°24.521, Ley Nacional de Educación N°26.206, Ley Nacional de Financiamiento Educativo N° 26.075, Ley Nacional de Educación Técnico Profesional N° 26058. Las funciones de los Ministros de Educación a través del Consejo Federal de Educación. El INFD y el INET. Los sistemas educativos provinciales. Marco normativo que regula la actividad laboral y profesional del Profesor/a de Teatro. Los colectivos docentes y su organización frente a las políticas educativas.

Filosofía de la Educación

Formato: materia

Régimen: cuatrimestral

Localización en el diseño curricular: tercer año,

Carga horaria para el alumno: 5 horas cátedra semanales

Marco orientador

La materia Filosofía tiene como propósito brindar herramientas conceptuales para la comprensión del proceso, de la práctica y del campo educativo. Se abordarán los problemas filosóficos relacionados con la vida humana, con la cultura y con la educación. Esos problemas filosóficos, sin embargo, no serán presentados de modo abstracto y/o aislado, sino que serán problematizados a partir de su ubicación en condiciones históricas determinadas y en los contextos geo-culturales de su producción.

Se considerarán las líneas fundamentales del pensamiento occidental pero se prestará especial atención al pensamiento situado en América Latina y en Argentina, imprescindible para reconocer las corrientes pedagógicas y los hitos en la educación en nuestras sociedades.

De allí que sea necesario ubicar esta materia de manera relacionada con las otras del Campo de la Fundamentación.

Contenidos sugeridos

La Filosofía. Definición etimológica y sentido cultural. Tradición filosófica occidental: concepción respecto del concepto de hombre, conocimiento, praxis, lenguaje, ciencia y arte. Crisis y apertura de estas nociones en el pensamiento contemporáneo. Su situacionalidad en Latinoamérica y Argentina.

El ser humano, la historia y la cultura. Discursos filosóficos sobre el sujeto. Sentido social y subjetivo del sujeto. La cultura como unidad histórica de sentido. Filosofía de la alteridad: intersubjetividad y construcción dialógica. Pensamiento, conocimiento y lenguaje. Concepciones actuales del conocimiento. Lenguaje, conocimiento y autonomía. Saber y poder. Episteme, imaginario social y conocimiento científico. Problemas de la epistemología contemporánea. La cultura y la educación en el pensamiento latinoamericano. El pensar situado en Latinoamérica. Modos de situarse en América. Pensamiento, historia, cultura popular y filosofía latinoamericana. Filosofía de la liberación. El pensamiento argentino y la educación.

Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicada a la Educación

Formato: taller

Régimen: cuatrimestral

Localización en el diseño curricular: tercer año

Carga horaria para el alumno: 4 horas cátedra semanales

Enfoque teórico metodológico

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) están transformando la sociedad, cambiando la manera como la gente trabaja, se comunica y aprende. La responsabilidad formativa de los ISFD requiere estar en consonancia con la realidad tecnificada del siglo XXI. Es fundamental que en la formación inicial el/la futuro/a docente incorpore las posibilidades de las TICs en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Las TICs son efectivas cuando son capaces de constituirse en un soporte transversal y constituyente del currículo escolar. Muestran su potencialidad a la luz de su incorporación al trabajo en torno al saber (al que contribuyen a reconfigurar), pues allí cobran sentido y dejan de ser una mera exterioridad técnica. Por ello, este taller al comienzo de la formación del futuro docente apunta a promover y consolidar las etapas de vinculación con las TICs: de aproximación (aprender a usar las TICs), de apropiación (aprender a través de las TICs) y de creación (aprender a usar las TICs para enseñar).

Propósitos

- Buscar, seleccionar, obtener, almacenar y evaluar información, optando por la informática en aquellas situaciones que requieran de su aplicación.
- Utilizar la informática como una herramienta que permite la administración de la información.
- Producir documentos en distintos soportes adecuados a situaciones informativas y formativas.
- Utilizar aplicaciones y generar productos hipertextuales y/o multimediales con TICs que resuelvan las necesidades de información y comunicación dentro del entorno social real/ inmediato/ próximo (virtual y no virtual).
- Interpretar y crear información empleando los códigos audiovisual y multimedia.
- Interactuar en redes virtuales de comunicación, con aportes creativos propios.
- Usar en forma responsable la información y la comunicación.
- Seleccionar y evaluar software y materiales educativos digitales.
- Trabajar colaborativamente a través de espacios virtuales.

Contenidos sugeridos

Búsqueda, evaluación y gestión de la información. Procedimientos preventivos y de gestión y organización de la información. Componentes y funcionamiento de una computadora. Sistemas operativos. Almacenamiento y recuperación de información en distintos soportes. Organización de la información. Redes. Recursos compartidos. Instalación de software. Medidas de seguridad y prevención de virus.

Herramientas Telemáticas. Internet. Aplicaciones. Criterios de búsqueda de información. Texto. Hipertexto. Redes. Comunicación asincrónica y sincrónica. Procesamiento, organización y producción de información con herramientas ofimáticas. Tecnologías emergentes. Tecnologías hipermediales en la escuela. Integración: El camino de la lectura a la escritura, de la búsqueda a la producción y colaboración. Las TICs en la práctica docente.

Cambios culturales y las TIC. La sociedad de la información y sus demandas al ámbito educativo. Digitalización e interactividad: dos elementos claves de las TIC. Las

Ciberculturas. Alfabetización digital. Entornos virtuales de aprendizaje: nuevos escenarios educativos.

Las TIC y la enseñanza. Oportunidades y riesgos de las TIC para la educación. El rol del docente y del alumno en los nuevos escenarios educativos. Nuevos dispositivos tecnológicos para la educación. Entornos de aprendizaje colaborativo: *blog*, *webquest*, *wikis*. La formación y las actitudes del profesorado en relación con las TIC. La integración curricular de TIC.

Educación Sexual Integral

Formato: taller

Régimen: cuatrimestral

Localización en el diseño curricular: segundo año,

Carga horaria para el alumno: 4 horas cátedra semanales

Marco orientador

La sexualidad es un factor fundamental de la vida humana y para entenderla es necesario inscribirla en un complejo de relaciones que la sitúen en su genuina dimensión. La sexualidad humana representa lo que las personas son, comprende sus sentimientos y relaciones e implica aprendizajes, reflexiones, planteamientos y toma de decisiones. Es una de las expresiones del sujeto en relación consigo mismo y con los otros. El ser humano se constituye como tal en relación con el otro social y se desarrolla dentro de un grupo cultural que le aporta creencias, normas y valores. Descubrir y abordar la educación sexual, y preguntarse cuál es el rol que cumple la institución escolar y qué temática pueda impactar en las prácticas escolares cotidianas debe ser trabajada en la formación docente.

La Ley de Educación Sexual Integral (N° 26.150) establece la obligatoriedad de impartir educación sexual integral en todas las escuelas, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. En esta oportunidad el Diseño Curricular, incorpora un Seminario que aborda las cuestiones relacionadas a la Sexualidad y a la Educación Sexual Integral, a fin de otorgar a los futuros docentes herramientas de análisis y metodológicas que puedan ser transferidas en sus prácticas docentes a los niños, niñas, jóvenes y adultos.

En este sentido, se propone un espacio de formación e intercambio de experiencias que apunta a descubrir y deconstruir supuestos que hacen a las propias concepciones y a la labor docente, para avanzar en la profundización conceptual.

Propósitos

- Generar un proceso de construcción conjunta de conocimientos específicos al abordaje de la E.S.I., a través del intercambio de experiencias y la reflexión grupal.
- Profundizar los marcos conceptuales y metodológicos para la enseñanza de la E.S.I. en el marco del enfoque de la Ley 26.150

Contenidos sugeridos

La sexualidad como concepto complejo.

Concepción de Sexualidad y Educación Sexual. La sexualidad como construcción histórica y social. Complejidad del concepto. Sus múltiples dimensiones: biológica, psicológica, jurídica, ético-política. Sexualidad y Escuela. Educación Sexual: enfoques en la enseñanza. Marco legal. Ley 26.150. Estrategias metodológicas para la implementación de la ESI: las puertas de entrada de la ESI: a) posicionamiento personal y profesional.; b) Dimensión Curricular, c) Dimensión de la organización de la vida escolar. d) Dimensión episodios disruptivos

Educación Sexual integral: Perspectiva de género

Concepto de género: distintos desarrollos conceptuales y su evolución histórica. Las identidades de género como construcción cultural, social e histórica. Diversidad sexual. Heteronormatividad. La perspectiva de género como herramienta de análisis de las prácticas cotidianas en la escuela. Género y derechos. La escuela y los procesos de formación de identidades de género. La reproducción de estereotipos sexuales y su incidencia en el acceso a la igualdad de oportunidades. Estrategias metodológicas para el abordaje de la ESI desde la perspectiva de género

Educación Sexual Integral: Enfoque de Derechos. Promoción de la Salud

La construcción de los derechos y las responsabilidades. Marco legal relacionado con la Educación Sexual Integral. La noción de sujeto de derecho. El enfoque de derecho desde la práctica cotidiana de la escuela Vulneración de derechos Concepto de Salud de acuerdo a la OMS. Promoción y prevención Estrategias metodológicas para el abordaje de la ESI desde el enfoque de derechos y la promoción de la salud. Derechos sexuales y reproductivos.

CAMPO DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA

Instituciones Educativas y Contextos Comunitarios

Formato: Taller

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Primer Año

Carga horaria para el alumno: cuatro (4) horas cátedra

Marco orientador

Se propone una concepción de la formación basada en una interacción entre acción, marcos conceptuales y epistemológicos, que implique construir un trayecto formativo inicial que habilite al futuro docente para reconocer la dimensión político y cultural de la profesión docente, entendiendo al maestro como un trabajador cultural, como transmisor, movilizador y creador de la cultura, reconstruyendo el sentido de la escuela como institución política-cultural y social.

Esta Unidad Curricular incluye dos instancias de trabajo obligatorias:

a) *Métodos y Técnicas de Recolección y Análisis de la Información*

b) *Institución Educativa y Contextos Comunitarios.*

Durante el primer cuatrimestre se desarrollará el eje *Métodos y Técnicas de Recolección y Análisis de la Información* que tiene como propósito introducir a los futuros docentes en el manejo de instrumentos de recolección y análisis de datos, tomando como eje la *narración*⁶ de la propia *experiencia*⁷ formativa en instituciones educativas, instituciones educativas vinculadas al IES, problematizando a través de estrategias como la reconstrucción de la propia biografía y el estudio de caso, respectivamente.

⁶ *La narrativa no es el lugar de irrupción de la subjetividad, sino la modalidad discursiva que establece la posición del sujeto y las reglas de su construcción en una trama. En ese mismo sentido, el desarrollo de nuestra autocomprensión dependerá de nuestra participación en redes de comunicación donde se producen, se interpretan y se median historias. (Larrosa 1996)*

⁷ *La experiencia es lo que me pasa y lo que, al pasarme, me forma o me transforma, me constituye, me hace como soy, marca mi manera de ser, configura mi persona y mi personalidad. (idem)*

Se busca también indagar en las tensiones que se generan entre los ámbitos institucionales. De tal modo que interesa comprender cómo se procesa esta relación entre los sujetos y las instituciones concretas; cómo se identifican los sujetos con las instituciones; cómo estas limitan las posibilidades de los sujetos; cómo se negocia; cómo los sujetos expresan sus intereses y modifican las normas implícitas y explícitas (Davini: 2002).

En el segundo cuatrimestre se desarrollará el eje *Institución Educativa y Contextos Comunitarios* que tiene como propósito usar el saber sobre métodos y técnicas de recolección de datos y el saber teórico de la teoría social contemporánea, de realizar el análisis de las rutinas, rituales, entre otras, de las instituciones educativas y proponer estrategias de intervención posibles. Este abordaje sobre la institución y su contexto, pretende además, revisar las propias creencias, superar el etnocentrismo, reflexionar sobre las condiciones sociales de la escolarización y discutir alternativas de forma colectiva y también permite entrenar al grupo en el relevamiento, el tratamiento de información y en la capacidad para “escuchar al otro”, lo que constituye un requerimiento básico de la enseñanza (Davini, 1995).

PROPÓSITOS:

- Comprender la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben.
- Construir saberes y conocimientos relativos a las prácticas docentes y sus particulares modos de manifestación en diversos contextos sociales.
- Indagar las tensiones que se generan entre los ámbitos institucionales (tanto escolares como contextuales), la formación y la propia biografía del futuro docente.
- Reconocer e interpretar los múltiples espacios educativos, más allá del formato escolar y aproximarse a ellos desde una perspectiva investigativa y propositiva.

CONTENIDOS:

La Práctica Docente como Práctica Social Situada

Los modelos de la formación docente Saberes involucrados en la práctica docente La formación docente inicial y la socialización profesional Los desafíos a las prácticas en el escenario escolar actual. Representaciones sociales acerca de la docencia en el contexto actual. El campo de la práctica y su articulación con los otros campos. La

práctica docente como espacio de aprendizaje y de enseñar a enseñar. Las biografías escolares. Teoría social contemporánea: colonización del Mundo de la Vida y sujeto. Lógica práctica y habitus. Secuestro de la Experiencia y agencia.

Narración y Experiencia

La narración como modalidad discursiva, y su lugar en las ciencias sociales.

Trabajo de Campo

Apertura, reconocimiento y análisis de espacios sociales (institucionales), tanto educativos como no educativos, en el contexto de influencia del IFD, utilizando métodos y técnicas de recolección de información.

Currículum y Programación de la Enseñanza

Formato: Taller

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Segundo Año

Carga horaria para el alumno: cinco (5) horas cátedra

MARCO ORIENTADOR:

Esta unidad curricular problematiza la inmersión de los futuros docentes en las escuelas asociadas, en situaciones cotidianas institucionales y de aula a partir de dos ejes: *Programación de la enseñanza y Gestión de la clase - Currículo y organizadores escolares*.

Proponer estos ejes, remiten a precauciones teóricas importantes, en tanto sus nombres están asociados a ciertos sentidos y a ciertas prácticas *neotecnicistas*, alejadas de nuestra propuesta. Dentro de estas precauciones, mencionaremos con Quiroga (1985), que los aprendizajes que se van desarrollando durante la escolaridad (la *biografía escolar* que cada sujeto porta en su paso por la educación formal), no sólo nos deja un contenido, una habilidad explícita, sino que también deja una marca en nosotros que *“inaugura una modalidad de interpretar lo real”*. Es decir, es un aprendizaje que estructura nuestra mirada del mundo. Por lo tanto, analizar desde las experiencias de observación y registro

situaciones de programación de la enseñanza y documentos curriculares que organizan parte de la vida escolar, sólo va a ser una experiencia formativa, en la medida que podamos desmontar estos dispositivos, y no pensarlos tan sólo en tanto documento o proceso técnico (o *neotécnico*): quedándonos en el análisis de los componentes de la programación, la coherencia lógica del diseño, si están bien formulados los objetivos, etc. O, la diferencia entre PEI-PCI, sus componentes, y el nivel de especificación al cual pertenece, etc.

Sin descartar la importancia de este análisis técnico, hay que reconocer que los futuros docentes saben, a partir de su biografía escolar, y ese saber implícito que organiza lo real-escolar, no va a emerger desde una mirada centrada en el análisis técnico de documentos prescriptos, o en la comparación de situaciones observadas con aquello que los documentos prescriben. Poner en crisis la naturalización de lo real, puede abordarse, a partir de pensar estos documentos y procesos (de programación y regulación prescritos), como dispositivos: no en tanto instrumento, artificio, un medio para un fin; un dispositivo es *un conjunto resueltamente heterogéneo, que implica discursos, instituciones, acondicionamiento arquitectónicos, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos... tanto lo dicho, como lo no dicho*. La idea es que desde esta mirada, podamos introducirnos en la trama, en las relaciones de fuerza, en las prácticas y los discursos con que las instituciones regulan y gobiernan a los sujetos, naturalizando esquemas de pensamiento y acción (y el análisis técnico de documentos curriculares o de situaciones cotidianas de aula, como reproducción especular de estos documentos, sólo refuerza esta naturalización). El sujeto está constituido por el dispositivo, no puede salirse de él, pero puede reconstruir la trama de sujeciones que lo constituyen.

¿Desde qué mirada metodológica y teórica acercarse a este enfoque? Retomando y profundizando la utilización de técnicas de recolección de datos que nos permitirá sistematizar y analizar la información de campo recogida en las escuelas asociadas. El eje La Práctica Docente como Práctica Social Situada, podrá ser un punto de partida para el análisis de las situaciones registradas en el trabajo de campo, recontextualizadas con los aportes de este espacio.

La apuesta es profundizar un enfoque basado en la práctica, a condición de tener en cuenta que podemos perder la ilusión de una narrativa o *de un tipo de discurso capaz de proveer un guión unitario, pero surgen perspectivas que proponen capturar la*

fragmentación, la pluralidad, las diferencias, la multidimensionalidad en diseños complejos de las relaciones humanas y de la subjetividad, que se apoyan en redes intra-inter-subjetivas con múltiples focos. Esta perspectiva conduce a un modo no secuencial de pensamiento-acción, que, al desgajar las certezas, gana en nuevos y más ricos interrogantes.

PROPÓSITOS:

- Indagar en las tensiones que se generan entre las prescripciones institucionales, la cotidianeidad escolar y la propia biografía del futuro docente.
- Generar una posición reflexiva permanente, promoviendo una particular sensibilidad teórica y metodológica en los procesos de indagación de la "realidad, a partir de entender que los procesos de conocimiento y de comprensión inciden de manera directa en las propuestas de intervención futuras.
- Concebir el proceso de prácticas como insumo para la construcción crítica del rol docente, interrelacionando teoría y práctica, en las actividades de planificación.

CONTENIDOS:

Programación de la Enseñanza y Gestión de la Clase

La "programación escolar", como dispositivo de estructuración de la acción pedagógica y su variación histórico-política según las distintas formas de concebir la enseñanza y el aprendizaje. Estudio de casos de distintas concepciones del dispositivo

Currículo y Organizadores Escolares

El curriculum como dispositivo cultural, político y pedagógico, y sus variaciones histórico-teóricas. Análisis de los discursos y prácticas regulados y organizados por el currículum escolar (organización de tiempos, espacios, personal, equipos de ciclo, la articulación con los niveles anteriores y subsiguientes del sistema, la articulación entre ciclos materiales curriculares – Diseños curriculares jurisdiccionales, libros de texto, manuales, guías didácticas, etc.-)

Narración y Experiencia

Análisis de los relatos sobre el posicionamiento de los docentes frente al currículum. El lugar de los docentes como intelectuales.

Experiencia y narración: reconstrucción y análisis de la experiencia biográfica sobre la “programación escolar” y el aula. Elaboración de proyectos alternativos y simulación de estrategias de intervención

Trabajo de Campo

Esta instancia de trabajo en las escuelas asociadas, profundiza las experiencias de recolección de datos y se centra en la observación participante y la entrevista como técnicas a utilizarse para el registro de situaciones escolares que podrían incluir la participación de los futuros docentes, asumiendo responsabilidades acordes a su momento de formación (es decir, siempre como colaboradores y no como responsable directo de las mismas). Esto implica la problematización, análisis y sistematización de las experiencias de campo en las escuelas asociadas, a partir de los registros de observaciones y entrevistas realizados en las mismas.

Prácticas de Enseñanza

Formato: Taller

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Tercer Año

Carga horaria para el alumno: cinco (5) horas cátedra

MARCO ORIENTADOR:

Esta unidad curricular profundiza los sucesivos acercamientos al contexto concreto de trabajo docente, propuestos en las unidades curriculares PRACTICAS: Instituciones y Contextos Comunitarios y Prácticas: Currículo y

Programación de la Enseñanza a través del eje Institución-sujeto-contexto sociohistórico. Es justamente este eje de análisis de “la práctica” lo que le permite al Campo de la Práctica Profesional articularse con los saberes del Campo de la Formación General y Formación Específica.

Ahora en Prácticas de la Enseñanza, los futuros docentes deberán asumir situaciones concretas de desempeño del rol profesional, experimentando en el aula con proyectos de enseñanza integrándose a un grupo de trabajo escolar. En este micro contexto del aula, se pondrá en juego el eje sujeto, saberes y práctica (que articula lo institucional, lo formativo y la subjetividad).

En el marco de las Escuelas Asociadas al Instituto Formador, las microexperiencias de clase buscan generar (Davini, 2002), disposiciones duraderas de los futuros docentes de procesos de reflexión y aprendizaje que interrelacionen los componentes de los ejes citados. En situaciones de *aprendizaje intencionalmente guiado* que implican el acompañamiento del profesor de prácticas y el docente tutor en la escuela asociada, se pretende la interrelación entre pensamiento y acción (elemento central de la perspectiva reflexiva), desarrollando la capacidad de comprensión situacional ante las situaciones complejas, inciertas y diversas de la clase.

Se insiste en la vinculación de los ejes citados, en tanto el peso de la socialización profesional y la biografía escolar previa, si no se aborda desde un análisis de vincule lo organizacional, lo sociohistórico y la subjetividad, tiende a reproducir *rutinas, rituales, normas, interacciones, intercambios lingüísticos, sobreentendidos y relaciones formales e informales* (Davini, 2002). Desde esta óptica, que implica considerar al sujeto como espacio de emergencia de complejas tramas sociales (de lo cual lo pedagógico-didáctico es sólo un componente), resulta potente poner especial atención en el análisis, durante las microexperiencias de clase, de algunas tensiones que revelan su complejidad desde la óptica de la formación docente: las tensiones entre la *teoría elegida* (aquella que el residente, los tutores, la institución dan como fundamento explícito de la tarea), y la *teoría en uso* (aquella que puede ser inferida desde la

observación), son un ejemplo de ello (idem.). Estas tensiones o divergencias no son necesariamente consientes, de allí la necesidad de poner en diálogo pensamiento y acción a través de procesos reflexivos (es decir, inscribir el dispositivo formativo en el espacios de la racionalización, de la intencionalidad, con que los sujetos ejecutan las acciones, haciendo explícito este proceso).

Metodológicamente, esta unidad recupera el ejercicio *narrativo* de Prácticas en primer año y segundo año como instrumento para el análisis del *relato de la experiencia* de práctica⁸, en tanto dispositivo que también tiene que ser puesto en discusión. Aquí retomamos la idea⁹ de análisis del dispositivo, de tal manera que *podamos introducirnos en la trama, en las relaciones de fuerza, en las prácticas y los discursos con que las instituciones regulan y gobiernan a los sujetos, naturalizando esquemas de pensamiento y acción*. También se retoman las restantes aproximaciones metodológicas sugeridas en las Prácticas de cursos anteriores, especialmente en *la utilización de técnicas de recolección de datos (que) nos permitirá sistematizar y analizar la información de campo recogida en las escuelas asociadas*.

De igual manera se recomienda (Davini, 2002), en cuanto a la relación con las escuelas asociadas:

- a-** Generar acuerdos formativos entre los IFD y las escuelas asociadas en donde se expliciten propósitos, estrategias y agentes responsables pedagógicos.
- b-** Tiempos y espacios de trabajo conjuntos entre el residente, el profesor de prácticas y el docente tutor.

Siguiendo Lineamientos Curriculares Federales (INFOD, 2007), esta unidad se organiza en tres ejes de contenidos Por un lado, una instancia anual en las escuelas asociadas al IFD (privilegiando contextos diferenciados: rural, urbano, período común, especial, etc), bajo el formato de Prácticas Docentes. Por el otro, dos Seminarios-Talleres de duración cuatrimestral en el IFD, organizados en tres

⁸ Recordando que *"La narrativa no es el lugar de irrupción de la subjetividad, sino la modalidad discursiva que establece la posición del sujeto y las reglas de su construcción en una trama. En ese mismo sentido, el desarrollo de nuestra autocomprensión dependerá de nuestra participación en redes de comunicación donde se producen, se interpretan y se median historias"*. (LARROSA, 1996)

⁹ Desarrollada en la unidad de Práctica II

ejes temáticos. Evaluación de Aprendizajes y Coordinación de Grupos de Aprendizaje involucrados en los primeros desempeños del futuro docente.

Se abordan las prácticas de la enseñanza situadas mediante la programación y desarrollo de micro experiencias de clases específicas por parte de los estudiantes en las aulas de las escuelas asociadas, con guía activa del profesor de prácticas y del docente tutor u orientador (en la escuela asociada).

PROPÓSITOS:

- Profundizar el análisis del eje Institución-sujeto-contexto a través de micro experiencias de clases.
- Analizar el dispositivo escolar reconstruyendo la narrativa sobre la biografía y la socialización escolar, desde las experiencias de intervención docente concretas.
- Inscribir las prácticas docentes en procesos reflexivos que trasciendan lo pedagógico didáctico, hacia procesos sociales más amplios y complejos.

CONTENIDOS:

Evaluación de Aprendizajes:

La “evaluación de aprendizajes” como dispositivo de estructuración y regulación de la acción pedagógica y su variación histórico-política según las distintas formas de concebir la enseñanza y el aprendizaje. Elaboración de proyectos alternativos y puesta en práctica de posibles estrategias de intervención

Coordinación de Grupos de Aprendizaje:

Los dispositivos de trabajo grupal. Análisis, en tanto instrumento de regulación de las formas de intercambio de *la clase*.

Narración y Experiencia:

Reconstrucción y análisis de la *experiencia* de clase, a partir del *relato* de las actuaciones como practicantes

Análisis de los relatos sobre las modalidades y estrategias de abordaje de *lo grupal*.

Trabajo de Campo

Narración y experiencia: análisis de los relatos sobre las modalidades y estrategias de abordaje de *lo grupal*.

Problematización, análisis y sistematización de las experiencias de campo en las escuelas asociadas, a partir de los registros de observaciones y entrevistas realizados durante las microexperiencias de clase.

Prácticas Docente y Residencia

Formato: Taller

Régimen: Anual

Localización en el diseño curricular: Cuarto Año

Carga horaria para el alumno: seis (6) horas cátedra

MARCO ORIENTADOR:

Como ya se ha explicitado a lo largo del desarrollo de las unidades curriculares del Campo de la Práctica Profesional, la *práctica no es lo real*, afirmación empirista que desconoce el lugar de irrupción de la subjetividad y los marcos interpretativos de los sujetos para definir aquello que denominamos “lo real” (Davini, 1995). Aquí retomamos especialmente las precauciones

epistemológicas realizadas en Práctica I, en tanto “esa realidad que se intenta objetivar, implica una *modelación de lo que será el objeto de estudio, y esa modelización es tributaria de una ‘precomprensión modelizante’ que dirige la búsqueda operatoria propia del método de investigación científica* (Samaja, 2000). Por lo tanto, aquello que se registra, se analiza de la institución y su contexto, previamente ha sido modelizado por nuestros esquemas de pensamiento, debiendo mantener ante ello una actitud de *vigilancia epistemológica* (Bourdieu, 1975).”

Estas precauciones son centrales de esta unidad curricular, en la que se desarrolla una práctica integral en el aula, que rota por los cursos correspondientes a los ciclos del nivel educativo de incumbencia de la formación. La influencia de la socialización profesional, la biografía escolar y la formación inicial, inscriben una serie de “modelos” docentes que se naturalizan y constituyen un fondo de saber implícito en el sujeto y sobre el sujeto. Por lo tanto, las experiencias de la práctica no deben ser confundidas, ni con un practicismo vacío de conceptos, ni con un espacio de aplicación de una regla teórica genérica, que no pone en *crisis* estos saberes. Se propone entonces, el desarrollo de una práctica integral que estimule *la capacidad para cuestionar las propias teorías, confrontar supuestos, conectarse con el conocimiento desde otro lugar y desarrollar la autonomía de pensamiento y de acción.*(Davini, 1995).

Lo que esta unidad va a privilegiar, es la experiencia formativa (y un poco menos la eficacia técnica de un dispositivo de “Práctica y Residencia”), en tanto va dirigida a un estudiante-docente-adulto que no debe mimetizarse con la pedagogía del nivel para el cual se lo forma (idem). Experiencia formativa que potencie el trabajo colaborativo, el juicio crítico, la participación activa del estudiante en la vida pública (en tanto trabajador/profesional/ciudadano), que ponga en crisis tanto los contextos de intervención, como el propio *dispositivo*¹⁰ que regula la misma.

Metodológicamente, a pesar de que el eje de trabajo será la práctica integral en espacios educativos institucionalizados (en donde no se excluyen

¹⁰ Ver Práctica II

experiencias alternativas tanto formales como no formales), esta unidad continuará, especialmente, con la puesta en acto del ejercicio *narrativo* de Práctica I, II y III, como instrumento para el análisis del *relato de la experiencia* de práctica¹¹. También se retoman las restantes aproximaciones metodológicas sugeridas en los espacios precedentes de este Campo, especialmente en *la utilización de técnicas de recolección de datos y en la continuidad del eje Teoría social, sujeto e institución*, en tanto articulador de los saberes provenientes Campo de la Formación General y Campo de la Formación Específica

Se reiteran las recomendaciones (Davini, 2002), en cuanto a la relación del IFD con las escuelas asociadas (especialmente el segundo punto, por la relevancia que cobra en la instancia de Residencia):

- a-** Generar acuerdos formativos entre los IFD y las escuelas asociadas en donde se expliciten propósitos, estrategias y agentes responsables pedagógicos.
- b-** Tiempos y espacios de trabajo conjuntos entre el residente, el profesor de prácticas y el docente tutor. El segundo punto cobra especial relevancia.

PROPÓSITOS:

- Generar experiencias formativas a través de una práctica integral, que incluya la diversidad de tareas que configuran el trabajo docente, poniendo en *crisis* tanto los contextos de intervención, como el propio *dispositivo* que regula la misma.
- Propiciar un proceso continuo de reflexión individual y social, utilizando la narrativa como instrumento para el análisis del *relato de la experiencia* de práctica, que potencie la interacción entre pensamiento y acción.
- Construir una red de relaciones entre el Instituto de Formación Docente y las diferentes instituciones educativas de su zona de influencia, para favorecer la formación de los futuros docentes.

¹¹ Ver nota en Práctica III

CONTENIDOS:

Siguiendo Lineamientos Curriculares Nacionales (INFOD, 2007), esta unidad se organiza en dos núcleos. Por un lado, una instancia anual en las escuelas asociadas al IFD (privilegiando contextos diferenciados: rural, urbano, período común, especial, etc), bajo el formato de *Prácticas Docentes Integrales*. Por el otro, un *Seminario Taller* de duración anual en el IFD, organizados en tres ejes de análisis.

Residencia Pedagógica

Modalidad: práctica integral en el aula, de duración anual, rotando por cursos correspondientes a todos los ciclos del nivel educativo correspondiente.

Se sugiere organizar esta instancia a partir de acuerdos de trabajo entre las Instituciones Formadoras y las Escuelas Asociadas, que contemplen tiempos y espacios comunes de trabajo entre el Profesor/a de Prácticas, el/la Residente y el/la Docente Tutor de Prácticas. Se recomienda organizar el *dispositivo* de Residencia teniendo en cuenta:

Un primer momento de aproximación diagnóstica al contexto institucional de las escuelas destino a través de observaciones participantes que impliquen la incorporación paulatina a diferentes tareas, tanto institucionales, como áulicas.

Programación y realización de una práctica intensiva en una sala de clase, según el nivel para el que se forma, rotando por los distintos ciclos y áreas.

Talleres de discusión post-práctica en la escuela asociada, entre el profesor de prácticas, el/los residentes y los docentes tutores y docentes orientadores, a partir de los registros de observación de los actores involucrados en la tarea

Se sugiere que cada uno de estos “momentos” en los que puede organizarse el *dispositivo de residencia* puedan someterse a una análisis reflexivo

y una puesta a prueba en la acción a partir de una lógica secuencial que implique (Davini, 1995): un primer momento de *análisis de la práctica*, la *identificación de dimensiones/problemas* (a través del análisis bibliográfico, seminarios de discusión, etc), *formulación de hipótesis de acción* (con el acompañamiento del equipo de residencia), y *la puesta a prueba en la acción*. Para luego repensar el proceso de manera espiralada. Sistematización de Experiencias

Se continúan con los ejes de análisis de Práctica abordados en los años precedentes, ahora en función del análisis de las *experiencias* de residencia y del *dispositivo de las mismas*.

La observación, la planificación/programación y la evaluación como dispositivos de regulación de los procesos de constitución subjetiva del residente.

Elaboración de proyectos alternativos y puesta en práctica de posibles estrategias de intervención.

Experiencia y narración: reconstrucción y análisis de la *experiencia* de residencia, a partir del *relato* de las actuaciones de los residentes.

Análisis y reflexión sobre el trabajo de campo: problematización, análisis y sistematización de las experiencias de campo en las escuelas asociadas, a partir de los registros de observaciones, entrevistas, y ateneos y talleres de discusión, realizados durante las etapas de Residencia.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía del Campo de la Formación General

- ABBAGNANO, N. 1980 *Pedagogía*. Bs. As. Paidós.
- AGENO, R. 1993 *El psicólogo en la(s) institución (es) educativas, el psicólogo en el campo de la educación*. Rosario: Publicación UNR.
- AGENO, R. *Apuntes para una Psicología de la Educación*. Publicaciones UNR.
- AGUERRONDO, I. Y BRASLAVSKY, C. 2003 *Escuela del futuro en sistemas educativos del Futuro. ¿Qué formación docente se requiere?* Bs. As.: Papers Editores.
- AISENSTEIN, ANGELA – SCHARAGRODSKY, PABLO. 2006 *Tras las huellas de la educación física escolar argentina. Cuerpo, género y pedagogía*. Buenos Aires. Prometeo.
- ALMANDOZ, M. 1996 *Sistema Educativo Argentino: Escenarios y políticas. Capítulo 3: Bases legales del sistema América latina*. Documento de Antecedentes para el Banco Interamericano de desarrollo (BID).
- ALONSO, E (y otros) 1997: *Historia: La Argentina del siglo XX*. Aique
- ÁLVAREZ DE LUDUEÑA, M. 2004 *Hacia la didáctica como teoría del enseñar y del Aprender*. Documento de la OEA.
- BAQUERO, R y TERIGI, F. *En búsqueda de una unidad de análisis del aprendizaje escolar*.
- BARBERA, E. 2004 *La educación en la red. Actividades virtuales de enseñanza y aprendizaje*. Barcelona: Paidós.
- BAUDELLOT, C. Y ESTABLET, R. 1990 *La escuela capitalista*. México: Siglo XXI
- BERTOLINO, E., EVANGELISTA, M., PERELLI, L. 2007. *Educación sexual. Una demanda ética*
- BOWLES, S. Y GINTIS, H. 1983 *La instrucción escolar en la América capitalista*. México: Siglo XXI.
- BRAILOVSKY, D. coord. 2008 *Sentidos perdidos de la experiencia escolar*. México: Ensayos y Experiencias.
- BUTELMAN, I. 1997 *Pensando las instituciones*. Bs. As.: Paidós.
- CAMARGO, R.A Y GAONA PINZON, P, 1994 *Ética y Educación. Aportes a la Kant*. Colombia: Magisterio.
- CAMILLONI, ALICIA y otros. 1996 *Corrientes didácticas contemporáneas*. Bs. As. Paidós
- 2007 *El saber didáctico*. Bs. As: Paidós.
- CASTEL, R. 1999 *La nueva cuestión social en la metamorfosis de la cuestión social*.
- CHARTIER, A. M 2004 *Enseñar a leer y escribir. Una aproximación histórica*. México: Fondo de Cultura Económica.
- CITRO SILVIA. 2009. *Cuerpos significantes. Travesías de una etnografía dialéctica*. Buenos Aires. Biblos.

- CITRO, SILVIA. 2010. *Cuerpos plurales. Antropología de y desde los cuerpos*. Buenos Aires. Biblos.
- COLL, C. 1998 *Psicología de la Educación*. España: Edhasa
- CONTRERAS DOMINGO, J. 1990 *Enseñanza, Currículum y Profesorado*. España: Akal
- CORTINA A. Y MARTÍNEZ E. 2000, *Ética Mínima*. Madrid: Tecnos,
- DAVINI, M. 2005 *La formación docente en cuestión: Política y pedagogía*. Bs. As.: Paidós.
- DURKHEIM, E. 1982 *La división del trabajo social*. Madrid: Akal
- DUSSEL, I. Y CARUSO, M. 1999 *La invención del aula. Una genealogía de las formas de enseñar*. Bs. As.: Santillana.
- FEINMANN, J. 2008 *La filosofía y el barro de la historia*. Bs. As.: Planeta.
- FELDMAN, D. 2004 *Ayudar a enseñar. Relaciones entre didáctica y enseñanza*. Bs. As.: Aique.
- FERNANDEZ, L. 2000 *El análisis de lo institucional en la escuela. Un aporte a una formación autogestionaria para el uso de los enfoques institucionales*. Notas teóricas. Bs As: Paidos.
- FERREIRO, E. 1999 *Cultura escrita y educación*. México: Fondo de Cultura Económica.
- FOUCAULT, M. 1996 *Vigilar y castigar*. Madrid: Siglo XXI.
- GARAY, L. 2000 *Algunos conceptos para analizar instituciones educativas*. Córdoba: UNC.
- GARAY, L. 2007 *Investigación Educativa, Investigadores y la Cuestión institucional de la Educación y las Escuelas*. Postítulo en Investigación Educativa a distancia. Córdoba: UNC.
- GARCÍA LINERA, A. Y MIGNOLO, W. 2006 *Interculturalidad, descolonización del estado y del conocimiento*. Bs. As.: Ediciones del signo.
- GARCÍA MORENTE 2007 *Lecciones preliminares de filosofía*. Bs. As.: Losada
- GARGARELLA R. 1992. *Las teorías de la justicia después de Rawls*, Barcelona: Paidós,
- HABERMAS J., 1998, *Escritos sobre moralidad y eticidad*. Barcelona: Paidós
- HERNÁNDEZ ROJAS G. *Paradigmas en Psicología de la Educación* Ed. Paidós.
- <http://portal.unesco.org/es/ev.php>-
- <http://portal.unesco.org/es/ev.php>-
- KOHAN, W. Y WAKSMAN, V. (comp.) 1997 *¿Qué es la filosofía para niños? Ideas y propuestas para pensar la educación*. Bs. As.: UBA.
- LE BRETON, DAVID. 2002. *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires. Nueva Visión.
- LITWIN, E. (comp) 2005 *Tecnologías educativas en tiempos de Internet*. Buenos Aires. Amorroutu.
- MAUSS, MARCEL. 1979. *Antropología y Sociología*. Madrid. Ed. Tecnos.
- NEGROPONTE, N. 1995 *Mundo digital*. Barcelona: Ediciones BSA.
- NOVEDADES EDUCATIVAS. 2008. *Cuerpo y cultura*. Año 20 N°214.
- PRIVILTELIO, L (y otros). 1998. *Historia de la Argentina Contemporánea. Desde la construcción del mercado, el Estado y la nación hasta nuestros días*. Bs. As. Santillana.
- RIGAL, L. (1° Edición. Capítulo 4) 2004 *El sentido de educar: críticas a los procesos de transformación educativa en Argentina, dentro del marco latinoamericano*. Bs. As: Miño y Dávila

- RIGAL, L. 2000 *La Escuela en la periferia: educación democratización y modelo neoliberal: Jujuy 1984-1996*. Jujuy: UNJu
- ROSENBERG, M. 2000 *Estrategias para transmitir conocimiento en la era digital*. Mc Graw Hill Interamericana, S. A.
- SERRES, MICHEL. 2011. *Variaciones sobre el cuerpo*. Buenos Aires. F.C.E.
- SKIDMORE, T Y SMITH, P. 1999 *Historia contemporánea de América Latina*. Barcelona.
- TIRAMONTI, G. 1997 *Los imperativos de las políticas educativas de los 90*. Revista propuesta Educativa N° 17, página 39/47
- TRYPHON, A. Y VONECHE, J. (comp.) 1996 *La génesis del pensamiento social*. Buenos Aires: Paidós.
- UNESCO 2004 *Las tecnologías de la Información y la comunicación en la formación docente*. Montevideo: Ediciones en español TRILCE.
- UNESCO 2008 *Estándares de competencias en TIC para docentes*.
- VIGARELLO, GEORGE. 2005. *Corregir el cuerpo. Historia de un poder pedagógico*. Buenos Aires. Nueva Visión.
- VIGOSTSKY, L. *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid. Akal. 1992.
- VIGOTSKI, L. 1988. "El desarrollo de los procesos psicológicos superiores". Edit. Crítica. México.
- VILA, M. 2005 *El discurso oral formal*. Barcelona: Graó
- VILLORO, L. 1998. *Estado plural, pluralidad de culturas*. México. Paidós.
- YEPEZ, E. 2003 *La mano avara y el cristo caído. Orígenes de la Instrucción Pública en Jujuy a fines del siglo XIX*. Córdoba: Alición Editora

Bibliografía del Campo de la Práctica Docente

- ACHILLI, L. E. (1988). *La práctica docente: una interpretación desde los saberes del maestro*. Rosario: CRICSO.
- ACHILLI, L. E. (2000). *Investigación y formación docente*. Rosario: Laborde Editor.
- ALFIERI, F. & otros. (1995). *Volver a pensar la educación*, Vol. I y II. Madrid: Morata.
- ANGULO, J. F. & BLANCO, N. (Coord.) (1994). *Teoría y desarrollo del currículo*. Granada: Aljibe.
- ANIJOVICH, R y otros.(2009). "Transitar la formación pedagógica. Dispositivos y estrategias". Paidós. Bs As
- ARDOINO, JAQUES (2005), *Complejidad y formación. Pensar la educación desde una mirada epistemológica*. Colección Formación de Formadores, Tomo 13. Ediciones Novedades Educativas -UBA, Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Aires.
- BAQUERO, R.; DIKER, G. & FRIGERIO, G. (Comp.) (2007). *Las formas de lo escolar*. Buenos Aires: CEM del estante editorial.
- BIDDLE, BRUCE J; GOOD, THOMAS L. & GOODSON, IVOR F. (Eds.) (2000). *La enseñanza y los profesores I, II, III*. Barcelona: Paidós.
- BURBULES, N. (1993). *El diálogo en la enseñanza*. Buenos Aires: Amorrortu.
- CAMILLONI, A. (Comp.) (2007). *El saber didáctico*. Buenos Aires: Paidós.

CAMILLONI, A.; DAVINI, M. C.; EDELSTEIN, G. & LITWIN, E. (1996). Corrientes didácticas contemporáneas. Buenos Aires: Paidós.

CHAIKLIN, S. & LAVE, J. (Comp.) (2001). Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre actividad y contexto, Buenos Aires: Amorrortu.

CONTRERAS, J. (1997). La autonomía del profesorado, Madrid: Morata.

DAVINI, M. C. (1995). La formación docente en cuestión: Política y Pedagogía. Buenos Aires: Miño y Dávila.

DIKER, G. & TERIGI, F. (1997). La Formación de maestros y profesores. Hojas de Ruta. Buenos Aires: Paidós.

DOMJAN, GABRIELA Y GABBARINI, PATRICIA, (2006) Residencias docentes y Prácticas Tutoriales. Propuestas de enseñanza implicadas en las prácticas tutoriales.- FFyH. U.N.C. Editorial Brujas. Córdoba.

EDELSTEIN, G. & CORIA, A. (1995). Imágenes e imaginación. Iniciación a la docencia. Buenos Aires: Kapelusz.

EDELSTEIN, G. (2000). El análisis didáctico de las prácticas de la enseñanza. Una referencia disciplinar. En Revista IICE. Año IX, N° 17. Buenos Aires: Miño y Dávila.

EDELSTEIN, G. (2003). Prácticas y residencias. Memoria, experiencias y horizontes. En: G, Giménez (Coord. de Ed.) Prácticas y residencias. Memoria, Experiencias, horizontes. Editorial Brujas. Córdoba.

EDELSTEIN, GLORIA (2004) "Memoria, experiencia, horizontes..." En: Prácticas y Residencias. Memoria, experiencias, horizontes..." I Jornadas Nacionales Prácticas y Residencias en la Formación de Docentes. Ed. Brujas. Córdoba.

EDELSTEIN, G. (Coord. de Ed.) (2006). Prácticas y residencias. Memoria, experiencias y horizontes II. Editorial Brujas. Córdoba.

EZPELETA, J. (1991). Escuelas y Maestros. Buenos Aires: CEAL.UNESCO.REC.

FERNANDEZ, LIDIA (1994). Instituciones educativas. Dinámicas institucionales en situaciones críticas, Buenos Aires: Paidós.

FRIGERIO, G. & DIKER, G. (Comp.) (2004). La transmisión en las sociedades. Las instituciones y los sujetos. Un concepto de la educación en acción. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas.

FRIGERIO, G. & DIKER, G. (Comp.) (2005). Educar: ese acto político. Bs. As. Ciudad de Buenos Aires: CEM del estante editorial.

FRIGERIO, G. & POGGI, M. (1996). El análisis de la institución educativa. Hilos para tejer proyectos. Buenos Aires: Santillana.

FULLAN, M- & HARGREAVES, A. (1996). La escuela que queremos, Buenos Aires: Amorrortu.

GARAY, L. (1994). Análisis Institucional de la Educación y sus Organizaciones. Córdoba: U.N.C.

GEERTZ, C. (1987). La interpretación de las culturas. México: Gedisa.

GOODSON, I. (1995). Historia del currículum. La construcción social de las disciplinas escolares. Barcelona: Ediciones Pomares.

HUNTER Y EGAN, KIERAN (comps), La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, Bs. As.: Amorrortu.

- GVIRTZ, S. (Comp.) (2000). Textos para repensar el día a día escolar. Sobre cuerpos, vestuarios, espacios, lenguajes, ritos y modos de convivencia en nuestra escuela. Buenos Aires: Santillana.
- HARGREAVES, A. (1995). Profesorado, cultura y postmodernidad. Madrid: Morata.
- JACKSON, P. (1992). La vida en las aulas. Madrid: Morata.
- JACKSON, P. (1999). Enseñanzas implícitas. Buenos Aires: Amorrortu.
- LARROSA, J. (Ed.) (1995). Escuela, Poder y Subjetivación. Madrid: La Piqueta.
- LISTON, D. & ZEICHNER, K. (1993). Formación del profesorado y condiciones sociales de la escolarización. La Coruña. Morata.
- LITWIN, E. (1997). Las Configuraciones Didácticas. Una nueva agenda para la Enseñanza Superior. Buenos Aires: Paidós.
- LITWIN, E. (2008). El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos Aires: Paidós.
- MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (1998). Trabajar en la escuela. Profesorado y reformas en el umbral del siglo XXI. Madrid: Miño y Dávila.
- MARTINI, MARÍA SILVIA Y STEIMAN, JORGE. (2006) "La narrativa en el portafolios. Una propuesta teórico metodológica para las Prácticas en el primer año de las carreras de formación docente". (Ponencia presentada en las II Jornadas Nacionales de Prácticas y Residencias en la Formación docente. Córdoba) en: <http://www.ffyh.unc.edu.ar/formadoresenred/Residencias2/indexponencias.htm>
- MC. EWAN, H. & EGAN, K (Comp.) (1998). La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Buenos Aires: Amorrortu.
- MEIRIEU, PH. (1998). Frankenstein educador. Barcelona: Laertes.
- MEIRIEU, PH. (2001). La opción de Educar. Ética y pedagogía. Barcelona: Octaedro.
- PAQUAY, L.; ALDET, M.; CHARLIER, E. & PERRENOUD, PH. (Coord.) (2005). La formación profesional del maestro. Estrategias y competencias. México: FCE.
- PÉREZ GÓMEZ, Á.; BARQUÍN RUIZ, J. & ANGULO RASCO, F. (Eds.) (1999). Desarrollo profesional del docente. Política, Investigación y Práctica. Madrid: Akal.
- ROCWELL, E. & MERCADO, R. (1986). La escuela, lugar del trabajo docente. Descripciones y debates. México. D.F: DIE. CINVESTAV. IPN.
- ROCWELL, E. (1987) Reflexiones sobre el proceso etnográfico. México. D.F:DIE. CIEA del IPN.
- ROCWELL,E. (2009) La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos. Paidós. Bs As.
- SCHÖN, D. (1983). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan. Trad. José Bayo. Barcelona: Paidós Ibérica.
- SCHÖN, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós.
- TERIGI, F. (1999). Curriculum. Buenos Aires: Santillana.
- WITTROCK, M.C. (1989) La investigación de la enseñanza. I Enfoques, teorías y métodos. Paidós.Barcelona.
- WOODS, P. (1993). La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa. Barcelona: Paidós.
- WOODS, P. (1998). Investigar el arte de la enseñanza. El uso de la etnografía en educación Barcelona: Paidós.

YOUNG, R. (1993). Teoría crítica de la educación y discurso en el aula. Barcelona: Paidós.