

Actuación y Procedimientos Constructivos

VERSIÓN PRELIMINAR

Actuación y Procedimientos Constructivos en Teatro

5to Año Orientación Arte – Teatro

Actuación y procedimientos constructivos en Teatro y su enseñanza en el ciclo superior

Esta asignatura se propone para el 5° año de la Secundaria en el que se retomarán y profundizarán los saberes consolidados en la materia Actuación. Se abordarán los componentes del lenguaje para hacer foco en los procedimientos constructivos del hecho teatral, siempre centrados en la actuación.

Esta materia encuentra su continuidad en Proyecto de Producción en Teatro. Abarca aspectos de la producción teatral, la puesta en escena y el impacto que ésta tiene en la comunidad. Por otro lado, se complementa con la asignatura Análisis del Lenguaje Teatral, un espacio fuertemente conceptual destinado a comprender el hecho teatral como una totalidad y que tiene como objetivo que el estudiante logre construir categorías de análisis que den cuenta de cuáles son los componentes que se ponen en juego y cuáles son sus procedimientos constructivos.

Actuación y Procedimientos constructivos en Teatro se propone, como su nombre lo indica, hacer eje en los procedimientos constructivos del hecho teatral. Estos procedimientos son entendidos como las formas de construir la poética: seleccionar los materiales, elegir la técnica a implementarse, configurar una elección estética.

La obra requiere de decisiones particulares en cada una de estas dimensiones. Los procesos de producción deben tomar como referencia las legalidades del género y estilo seleccionado como punto de partida hacia la creación de la obra particular. Para poder alcanzar este grado de particularidad la obra requerirá de modos de producción

diferenciados que concuerden con las necesidades propias de la puesta en escena: distribución del espacio, construcción dialéctica con el objeto, repetición, etcétera. Se propone al estudiante-actor como el eje vertebrador de la situación escénica. A partir de su quehacer se estructura y construye la obra en la que el sujeto es material de su propia creación y artista a la vez; la obra es indivisible de quien la produce. Es por ello que se apunta a la actuación como modo central de apropiación del Teatro. Como secuenciación didáctica de los contenidos, en el primer nivel de la asignatura se plantea comenzar el trabajo de construcción de la situación escénica desde el material propio generado por los estudiantes, para luego tomar distintos estilos teatrales, distanciados de sus experiencias personales, adaptando los componentes y procedimientos constructivos que este abordaje estilístico elegido demande. Se toma el estilo como un sello personal del autor, como modo particular de la producción del artista.

A diferencia del año anterior, durante todo el ciclo se requerirá un fuerte trabajo de ensayo y repetición fuera del espacio de la clase, tarea que no deberá ser mecánica, sino reflexiva, y que perseguirá la búsqueda de alternativas para la mejor realización. Se profundizarán las posibilidades estéticas al ahondar en la disciplina. Se incorporarán materiales y estilos; se propondrá salir de la inmediatez, que es propio de la elaboración de roles, para abordar la construcción de personajes. En suma, se les brindará a estos jóvenes la posibilidad de construir y comprender conductas y formas, estilos y procedimientos constructivos que hasta el momento no les son propios, profundizando la metaforización y multiplicando las opciones para la construcción de mundos posibles.

Mapa curricular de Actuación y Procedimientos constructivos en Teatro

Esta materia se propone para el 5º año de la Secundaria común orientada en Arte - Teatro y está planteada como un espacio de profundización en el abordaje de los componentes del lenguaje teatral y en la apropiación de los procedimientos de conformación del mismo. Encuentra su antecedente en la materia Actuación y su continuidad en las materias Análisis del Lenguaje Teatral del 5º año y Proyecto de producción en Teatro del 6º año.

Es importante aclarar que los contenidos que a continuación se desarrollan están estructurados en núcleos. Esto significa que, por un lado, pautan una cierta continuidad

cronológica y, por el otro, se encuentran agrupados tomando la premisa de que el accionar del sujeto actuante sobre el espacio y sobre sus objetos condiciona y construye la conducta en acto.

Actuación	Núcleos Temáticos	
	El cuerpo y la voz	Componentes y Procedimientos de la actuación

Carga horaria

Su carga es de 144 horas totales, siendo su frecuencia de cuatro horas semanales si su duración se implementa como anual.

Objetivos de la Enseñanza y del Aprendizaje

Objetivos de Enseñanza	Objetivos de Aprendizaje
- Propiciar la exploración del lenguaje corporal posibilitando la búsqueda de formas personales de moverse.	- Ampliar las posibilidades de movimiento a partir de la exploración con los elementos que componen el lenguaje corporal.
- Elaborar instancias de preparación de la voz para la apropiación de una rutina previa al abordaje de la escena.	- Adquirir rutinas para la preparación vocal previa al abordaje de la escena.
- Posibilitar la profundización de técnicas de improvisación pautada para la creación y/o abordaje de escenas.	- Desarrollar la profundización en técnicas de improvisación pautada para la creación, abordaje y ensayo de escenas.
- Construir situaciones didácticas que permitan profundizar el abordaje de	- Elaborar situaciones dramáticas que den cuenta de la profundización en el abordaje de los componentes del

los componentes del lenguaje teatral.	lenguaje teatral.
- Proporcionar criterios compositivos que permitan el abordaje de distintos estilos que se vinculen con la propuesta de trabajo de los estudiantes.	- Comprender los procedimientos constructivos en Teatro para la producción de ficciones en escena.
- Proporcionar los contenidos que permitan analizar en forma crítica textos teóricos que aborden problemáticas disciplinares propias.	- Adquirir criterios compositivos que permitan el abordaje de distintos estilos que se vinculen con la propuesta de trabajo de los y las estudiantes.
- Favorecer el debate fundamentado en conceptos específicos de la disciplina tendientes a buscar las estrategias para evaluar y corregir las producciones propias y del grupo de pares.	- Producir conceptualizaciones, tanto escritas como orales de los componentes y estrategias que se ponen en juego en las producciones elaboradas en el espacio de la materia.
	- Interpretar textos teóricos que aborden las problemáticas específicas de la disciplina.

Contenidos

Es fundamental aclarar que los contenidos trabajados en la materia Actuación están presentes en esta materia y son parte constitutiva de la misma. Se han estructurado los siguientes contenidos partiendo de esos saberes y teniendo en cuenta su profundización:

Núcleos temáticos

- **El Cuerpo y la voz:**

El cuerpo y la voz como unidad: conexión y disociación. Equilibrio corporal. Flexibilidad. La exploración de posibilidades vocales. La palabra como acción. Rutina previa al abordaje del trabajo escénico.

- **Componentes y Procedimientos de la actuación:**

La improvisación como construcción de la situación dramática. Improvisación pautada. Exploración de diferentes tipos de materiales como soportes para la improvisación (historietas cuentos, noticias de periódicos, cuadros, música, etcétera). Construcción de la teatralidad desde la improvisación actoral.

Entorno. Condiciones dadas. Las condiciones dadas del personaje y la historia. El conflicto. Conflicto consigo mismo. Pre-conflicto. Conflicto con el otro, conflicto con el entorno.

Gestualidad. La exploración del gesto. El gesto como productor de sentido. El gesto en las distintas partes del cuerpo y sus relaciones. El gesto en relación con el espacio y el tiempo (amplitud, tensión y velocidad). La cotidianidad y la no cotidianidad del gesto. Gesto y palabra.

El Sujeto: sujeto imaginario. La máscara. Acercamiento al personaje. Signos que configuran la identidad del personaje. Composición y caracterización.

Géneros y estilos en el material seleccionado.

Orientaciones didácticas

Para la primer parte de la materia Actuación se propuso que los trabajos de improvisación deberían empezar y terminar en la clase, para luego avanzar en una instancia de profundización que comenzara en clase y culminara con ensayos fuera del espacio y el tiempo de la escuela. Luego se deberá requerir una o dos repeticiones; como último trabajo de 1er año se podrá pedir a los estudiantes que avancen en esta profundización.

Para el presente año se pretende que las improvisaciones ahonden en un trabajo por escenas (a partir de un texto dramático, una creación colectiva, distintos estímulos, etcétera).

Se partirá de la improvisación y el juego para profundizar en los componentes que integran el campo disciplinar. También para este año se pretende abordar los

procedimientos constructivos del hecho teatral, distintos géneros y estilos que les permitan la edificación de una poética más compleja que no refuerce la idea de mimesis, sino que tienda a construir mundos posibles que no estén supeditados, necesariamente, a las legalidades del mundo real.

Por otra parte, se pretende orientar el trabajo hacia una aproximación a la caracterización del personaje y sus circunstancias, para llegar en una última instancia al abordaje del texto. Con este término no se hace referencia únicamente al texto dramático como obra literaria acabada, sino, como sostiene P. Pavis,¹ a ese dispositivo que se conforma como un sistema signifiante multicodificado que se vale, entre otros, del lenguaje articulado. Será sustancial el análisis de diversos tipos de textos teatrales y la consideración de estilos, tendencias y recursos que enriquezcan la producción teatral.

Como se mencionó anteriormente, a diferencia del año anterior, durante todo este ciclo se requerirá que los estudiantes profundicen los trabajos comenzados en la clase. Para ello, se recomienda a los docentes que enseñen específicamente de qué manera se encara un trabajo de ensayo, cuáles son las pautas a seguir, cuáles son los tiempos recomendables, en qué espacio deberían hacerlo (un espacio cerrado, abierto, con gente, a solas, etcétera). Estas recomendaciones deben estar vinculadas a los procesos de trabajo, la elección estética y las posibilidades materiales tanto de los estudiantes, como de la institución.

Se sugiere que el docente evalúe de manera muy precisa la cantidad de integrantes que conformarán los grupos de trabajo. Además de esto, los criterios a tener en cuenta para este diagnóstico son: el contenido a abordar, el estilo y los procedimientos seleccionados, la disposición del grupo para el ensayo, la organización interna del mismo, entre otros factores que observe como características particulares de los estudiantes a su cargo.

Es fundamental que el docente pueda compartir con ellos la metodología con la que trabaja, los autores en los que se basa y sus conceptualizaciones y posicionamientos frente a interrogantes tales como qué es el arte, para qué la enseñanza del teatro, etcétera.

---

¹ Pavis, Patrice, *Diccionario del Teatro Dramaturgia, estética, semiología*, Paidós Comunicación, Buenos Aires, 1997, p.504.

En esta línea, se requiere del docente una gran claridad a la hora de enunciar las pautas, criterios y estrategias de **evaluación**. Así como también cuáles serán los mecanismos para la calificación –nota numérica–, que acreditará la aprobación de la materia.

Como estrategia de abordaje de los procedimientos de construcción del lenguaje, se propone retomar los relatos produciendo cortes causales y temporales y recuperando el orden del relato en el texto global, lo que permitirá un trabajo actoral que pueda prescindir de la lógica temporal y así producir representaciones de estados de modo no acumulativo.

En esta perspectiva, y teniendo en cuenta las prácticas consuetudinarias de la disciplina, se desestima la utilización de técnicas de psicodrama para el trabajo con adolescentes en la escuela. Se hace este señalamiento para evitar situaciones en el aula que el docente no pueda manejar y, aunque su desarrollo profesional lo posibilitara, se considera que por medio de estas técnicas no se trabajan los componentes y procedimientos constructivos del lenguaje en consonancia con el enfoque que aquí se propone.

En función de lo expresado anteriormente, y en pos de clarificar cuáles son los lineamientos de este diseño para la práctica de la enseñanza, se recomienda estructurar la clase comenzando con ejercicios de trabajo corporal a fin de que logren organicidad y confianza con el otro, así como la exploración de sus recursos para el enriquecimiento del trabajo escénico. Asimismo, el docente deberá organizar las acciones de producción vocal y corporal orientadas al tratamiento de los distintos estilos y procedimientos compositivos elegidos para cada producción.

La reflexión de los procesos de trabajo debe estar siempre presente. Por esto, el docente dará lugar a la conformación de espacios de discusión, análisis, producción espontánea, donde puedan intervenir aportes e intereses de los jóvenes para las clases, estableciendo relaciones con los temas abordados.

A continuación se propone una planificación de progresión de contenidos que no pretende ser modélica, sino una muestra de cuáles son los aspectos que se ponen en juego en este enfoque de la enseñanza.

Los estudiantes se desplazarán colectivamente por el espacio; se dividirán en parejas y se les propondrá que uno de ellos cierre los ojos y se deje conducir por el otro, primero

de la mano y luego con una mano apoyada en la espalda. Inicialmente el punto de apoyo será total y, gradualmente, se irá distanciando hasta que sólo sea guiado por la punta de los dedos. Luego cambiarán de roles, de manera que el que era conducido, ahora llevará a su compañero.

Explorarán individualmente esta nueva consigna: “sólo puedo mover las partes de mi cuerpo tirando de un hilo imaginario”. El docente guiará el ejercicio nombrando las distintas zonas desde las que salen estos hilos. Primero lo harán en el lugar y luego desplazándose por el espacio. Seguidamente, volverán a reunirse con sus parejas y uno moverá al otro tirando de sus hilos, generando una especie de diálogo.

Luego de este trabajo se dividirán en subgrupos. Se les propondrá la lectura de una historieta seleccionada por el docente y se les pedirá que armen una historia teniendo la misma como disparador y tomando de ésta uno o más componentes de la estructura dramática. Se sugieren los personajes de: Mafalda, Boogie el aceitoso, Inodoro Pereyra.²

A partir del armado de la improvisación se les pedirá a los estudiantes que trabajen los roles con la característica de ser conducidos como marionetas. Luego se les propondrá que varíen la esencia de ese gesto, lo repitan, cambien la velocidad y la magnitud del mismo.

Con todas las posibilidades de los materiales trabajados ensayarán tanto en el espacio de la clase como fuera de ella y presentarán las escenas que resulten de éste.

Finalmente, se hará una evaluación de las escenas promoviendo la devolución de los compañeros y la del docente.

Lectura, escritura y oralidad en el ámbito de Actuación y Procedimientos constructivos en Teatro

En la asignatura Actuación y Procedimientos constructivos en Teatro el abordaje de las prácticas del lenguajes será tomado con el mismo enfoque que tiene la materia Prácticas del Lenguaje, esto quiere decir que la escritura, la lectura y la oralidad serán planteadas

---

² <http://www.negrofontanarrosa.com/main.htm>

<http://mafalda.dreamers.com/>

en el contexto de la asignatura desde el ámbito de la literatura, del estudio y de la formación ciudadana. Cada contenido de la materia propicia el énfasis en uno de los ámbitos antes mencionado.

En el referido a la literatura se trabajará, por ejemplo, en la realización de dramatizaciones, improvisaciones y juegos teatrales en los que se ponen en práctica reglas, formas y contenidos de este ámbito, en principio en la conformación de relatos y luego, en la reescritura de los trabajos de improvisación realizados, el planeamiento de los conflictos, las acciones y el incremento y/o la disminución de la tensión dramática, aspectos imprescindibles en la construcción de toda narración. Se propone aquí que el docente pueda, por un lado, reflexionar con los estudiantes acerca de sus prácticas de construcción en ficción. Y por el otro, proponer trabajos de improvisación basados en cuentos, relatos de transmisión oral, poesías, etcétera.

Con relación al ámbito de estudio se requiere que el docente incorpore a la práctica cotidiana textos teóricos en donde se conceptualicen problemáticas abordadas en la clase. Este es un eje fundamental para cumplir con uno de los propósitos centrales de la orientación que es el de poder reflexionar sobre las prácticas juveniles, sus modos de producción, circulación y cómo éstas, entre otros factores, construyen la identidad de cada uno de los estudiantes. Por esta razón, se propone que el docente los guíe en la lectura de textos académicos variados a partir de preguntas, interpelaciones, búsqueda de posicionamientos ideológicos, contraposición con otros autores. En esta línea, también se debe trabajar la aproximación a la producción de textos académicos mediante el requerimiento de trabajos monográficos, informes, pequeñas investigaciones, etcétera.

Para el ámbito de la formación ciudadana esta materia propone –en la concepción misma de la práctica de la enseñanza – una vinculación dialéctica con el objeto de estudio, entre los sujetos estudiantes, con el docente y con las producciones. En este modo de aproximación al conocimiento, tomado en sentido amplio, se requiere el trabajo en equipo, la fundamentación de ideas, la tolerancia a la crítica y la transformación a partir de ella. Todos los puntos antes mencionados son factores fundamentales para la construcción de una participación ciudadana y de un sujeto que se entiende a sí mismo como parte activa, tanto del estado como de la sociedad en la que vive, y capaz de transformarla a partir de una mirada crítica y de la acción. Para ello, el docente deberá propiciar espacios de debate, de trabajos colectivos y de evaluación

permanente en donde se escuche, respete y se valore el punto de vista de cada sujeto, fundamentando sus ideas y transformando aquellas en las que se acuerde que estaban equivocadas.

Se considera la **evaluación** como una instancia, un punto de partida dentro del marco social e institucional más amplio, tanto de la enseñanza como del aprendizaje que permite a los docentes, responsables de dicho proceso, corroborar el aprendizaje; revisar las propuestas; visitar críticamente las prácticas áulicas para rediseñar sus estrategias de enseñanza.

Permite pensarla dentro del marco social e institucional más amplio y planificar la práctica pedagógica tomando decisiones sobre ésta antes y durante el proceso de enseñanza. La evaluación no debe pensarse como un mero acto al final de cada trimestre. Es fundamental que se trabaje también en la culminación de cada núcleo temático como un corte en el proceso de aprendizaje que le permite realizar una síntesis de lo aprendido y al docente corroborar con el aprendizaje, rediseñar sus estrategias de enseñanza, reelaborar el proyecto, etcétera.

Es parte importante de la formación la realización de evaluaciones de los trabajos realizados, participando junto con el docente en las devoluciones a sus compañeros, ya que son parte de la construcción de una mirada crítica y de la adquisición de conceptos específicos.

Es fundamental que el docente pueda establecer con claridad la modalidad de evaluación y las pautas para la acreditación, calificación y promoción (que deberán acordar con las normas jurisdiccionales vigentes y las de cada institución) y comunicarlo al grupo al inicio de las clases. Para **evaluar** los aprendizajes en esta asignatura el docente deberá contemplar la modalidad de trabajo de las clases regulares. Para ello se sugiere la observación directa de la participación en clase, la realización de trabajos que requieran una elaboración por fuera del tiempo de la clase, la incorporación en estos de los conceptos y criterios contractivos de la disciplina trabajados en clase y la realización de trabajos grupales que permitan la discusión y el consenso.

Criterios de Evaluación

La incorporación de nuevos materiales y elementos a sus producciones, su identificación y organización.

El cambio en el grado de desarrollo de las propuestas.

El cambio conceptual producido desde los conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones, mediando el lenguaje verbal para la puesta en acto de los aprendizajes.

El cumplimiento de las pautas de trabajo (con especial atención al ensayo y la repetición) y del rol ejercido en el grupo.

El desempeño activo y autónomo en la producción y análisis de los trabajos requeridos.

Instrumentos de Evaluación

La construcción de cuadros o tablas como guías para la elaboración de las producciones o el análisis de las mismas.

Se puede también considerar, si es conveniente en este proceso, la producción de una prueba escrita u oral para comprobar la adquisición de ciertos conocimientos.

La presentación de trabajos realizados distinguiendo el grado de profundización de los mismos en ensayos fuera del espacio de la materia.

La anotación de las devoluciones para sus compañeros y de sugerencias de modificación del docente y los compañeros.

Bibliografía:

Barba, E. y Savarese, N.: *Anatomía del Actor*, Edición Edear Ceballos, México, 1988.

Barba, Eugenio: *Teatro. Soledad, oficio y revuelta*, Editorial Catálogos, Buenos Aires, 1997.

Brook, Peter: *Hacia un teatro Primero*, Ediciones Artesur, Buenos Aires, 2006.

Castagnino, Raúl H., *Teorías sobre texto dramático y representación Teatral*, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1981.

González, Héctor: *Enseñamos teatro: qué, cómo y para qué: experiencias con niños y adolescentes en el Instituto Vocacional de Arte Manuel J. de Labardén*, Buenos Aires, 2003.

Grotowski, Jerzy: *Hacia un Teatro Pobre*, Siglo Veintiuno Editores, México, 1994.

Hauser, Arnold: *Historia social de la literatura y del arte*, Editorial Labor, España, 1993.

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

Serrano, Raúl: *Tesis sobre Stanislavski*, editorial Escenología, Mexico DF, 1998.

Trozzo, Ester (Coord.) y Otros, *Didáctica del Teatro 1 y 2*, Inteatro, Buenos Aires, 2005.

Vega, Roberto: *El Teatro en la Educación*, Plus Ultra, Buenos Aires, 1981.

Artículos en Internet:

Revista del CELCIT, todas las ediciones, Celcit, Buenos Aires

<http://www.celcit.org.ar/publicaciones/>

Revista Picadero, varias ediciones, Inteatro, Buenos Aires

<http://www.inteatro.gov.ar/editorial/picadero22.php>

Sitios de Interés:

www.alternivateatral.com

www.celcit.org.ar

www.dramatiza.com.ar/

www.inteatro.gov.ar/

www.telondefondo.com.ar/