

IES N° 1 "DRA. ALICIA MOREAU DE JUSTO"

Año lectivo 2016

Taller Institucional

"Taller de Teatro para Futuros Docentes IV"

"Quizás al igual que los actores hayamos sentido pánico escénico en nuestras primeras intervenciones docentes, y de igual manera que los artistas, conocemos «la letra» de la clase que tenemos que dar" Mónica Bibbó, en *Clásicos y Malditos*, "Algo más que molinos de viento".

"El teatro es una forma de conocimiento y debe ser un medio también, de transformar a la sociedad. Puede ayudar a construir el futuro en vez de esperar pasivamente a que llegue" Augusto Boal en *Teatro del oprimido*.

"Aquel que no se expresa con claridad no puede asegurarse de que sus indicaciones se cumplan, por lo tanto la claridad y la expresividad en el lenguaje son uno de los instrumentos básicos del director" María O. Knébel en *Poética de la pedagogía teatral*.

Taller de Teatro para Futuros Docentes IV

Responsable del proyecto: Profesora Alejandra Evangelina Santangelo.

Fundamentación

Esta propuesta didáctica está centrada en el tránsito y el aprendizaje de diferentes contenidos del lenguaje teatral que proporcionan herramientas de desinhibición y confianza a las personas que se ven afectadas a la hora de expresarse en público o entre pares. A partir de la reflexión que hicieramos, luego de la observación en diferentes clases a las que asistimos en el Instituto desde nuestro ingreso, hemos podido visualizar en un número importante de alumnos, la imposibilidad de expresarse libremente en sus cursadas. Asimismo percibimos la dificultad de escapar a la timidez y al miedo a ser observados a la hora de relacionarse o de exponer contenidos u opiniones que los docentes solicitan en las clases. Por lo tanto observamos que algunos alumnos ejercen una escasa participación en las mismas a raíz de un posible retraimiento que luego en las instancias escritas, como los parciales, tienen la posibilidad de revertir y se pueden desempeñar con mayor facilidad. Pero esta habilidad no los acompaña en las clases o en los coloquios. Estos hechos que acompañamos con nuestra reflexión como alumnos hoy y futuros docentes, nos permitieron buscar un medio para intentar revertir y dejar atrás las situaciones de incomodidad en las aulas como alumnos y como docentes.

Por lo antes expuesto entendemos que, el teatro es el medio a través del cual pueden modificarse estas conductas, generando así un mejor desempeño del alumno y futuro docente o psicopedagogo en su quehacer, porque a través de este trabajo el participante aprende a apreciar y a reflexionar en movimiento sobre sus acciones y las de los demás.

El arte dramático en su rama de formación del actor, a través de la estructura dramática y la ficción, asiste al individuo en el descubrimiento y la expresión de su mundo interno, desarrolla sus cualidades, favorece al sujeto en situaciones sociales, de pensamiento, de aprendizaje, de comunicación y de autocontrol. Los fenómenos lúdico-dramáticos se abordan desde la conexión existente entre ambos como actividades netamente humanas

y que logran favorecer los procesos perceptivos, cognitivos, afectivos, sociales y vivenciales que puede experimentar el alumno.

Por otro lado, las técnicas teatrales generan una importante mejora en la expresión oral y auxilian en la relación entre pares y al trabajo en equipo. Asimismo, ayuda al alumno a vivenciar una mejor escucha que le permite alcanzar una vía posible para la resolución de sus conflictos, el desarrollo de la solidaridad y el compañerismo en clase.

El papel educativo que desarrolla el teatro se ve cristalizado en la mejora de la autoestima, la canalización de las emociones y los sentimientos, así como la libre expresión de la subjetividad del individuo, viéndose beneficiada la desinhibición del mismo, echando por tierra las distintas resistencias que puedan manifestarse en lo cotidiano. Con la experiencia de estas prácticas se tiende al desarrollo de la creatividad y se libera la expresividad corporal y gestual, en este caso sin tratar de formar profesionales del área de teatro, sino para el servicio y el aprovechamiento de los individuos que se encuentran en estas circunstancias.

Dentro del encuadre del taller realizado con anterioridad en los ciclos lectivos 2013/2014/2015, pudo observarse en las actitudes de los participantes, que pudieron en primera instancia relacionarse con la exploración del espacio y con la búsqueda de un código común, para luego centrarse en sus necesidades personales, y de una manera muy satisfactoria más adelante también grupales.

Las clases y los grupos pudieron desarrollarse en un ambiente de distensión y camaradería que ayudó a generar la reflexión y la entrega al trabajo y es así como se pudo llegar en muchos casos a enfrentar miedos, inhibiciones, vergüenzas y a poder poner estas situaciones en palabras y en acción.

Desde el lugar de la coordinación entendemos que los objetivos del taller encontraron un lugar en cada participante, permitiendo vencer muchas barreras autoimpuestas, y que cada uno a su tiempo y en su medida ha podido desplazar o comenzar a desplazar esas barreras que los trajeron al taller.

Es por los logros descriptos que se considera oportuna la realización de este taller en este ciclo lectivo para llegar a la mayor cantidad de alumnos posibles.

Resultados de la evaluación del año anterior: Nivel de logros de los objetivos planteados:

Los resultados pueden observarse al final de la cursada y en las reflexiones que los participantes hacen sobre su trabajo y el espacio. Se ha tenido la oportunidad de saber que algunos estudiantes reprobaban finales por su nerviosismo y que luego del taller pudieron utilizar las herramientas de relajación proporcionadas y enfrentaron de mejor manera esas instancias. En otras oportunidades es el mismo grupo el que le refleja a algún estudiante el cambio notorio que se ha dado en su conducta durante el proceso.

El trabajo que se realiza en este espacio no puede cuantificarse por ejemplo con una nota. A veces es ya un logro cumplido que alguna persona realice simplemente el taller y así luego de un tiempo pueden decantarlas cuestiones por las que se acercaron al espacio, para ir las resolviendo. Por esto la coordinación hace un seguimiento de cada participante para incentivarlo y para propiciar la reflexión sobre sus logros durante el proceso.

Impacto del proyecto a nivel institucional y/o su proyección externa:

El dictado del taller lleva ya tres años y es un espacio reconocido por alumnos y profesores del IES N°1. Este 2015 la inscripción se abrió a toda la comunidad, esto permitió que se acercuen a nuestro instituto personas de la UBA, el CONSUDEC y de otros profesorados de provincia y de capital. Sabemos que algunos profesores del IES enterados del taller lo han recomendado a sus alumnos.

Apreciaciones válidas para la evaluación del Proyecto:

Desde la coordinación entendemos que el taller funciona como un soporte para los estudiantes en el recorrido de su formación docente y en la práctica de su quehacer y que es una herramienta necesaria para muchos a la hora de enfrentar un curso por primera vez. Por los comentarios de los alumnos sabemos que no hay gran cantidad de espacios que contemplen estos recorridos personales y por esto creemos ineludible la continuación del proyecto.

El taller del año 2015 en números: más de 30 inscriptos (aunque nunca se presenta la totalidad de los mismos la inscripción demuestra el interés por el taller).

Asistentes que finalizan el taller en 2015

1er. Cuatrimestre: 13 estudiantes.

2do. Cuatrimestre: 17 estudiantes, de los cuales 3 también cursaron el primer cuatrimestre (1)

(1) El taller está pensado para que comience en los dos cuatrimestres, esto da la oportunidad de que los que quieren asistir el año completo lo hagan porque se sigue trabajando con sus procesos, y que los que pueden incorporarse a mitad de año también tengan la oportunidad. Los ejercicios se renuevan además de que los dispositivos didácticos se van modificando a medida de que el grupo se va conformando.

Tipo de proyecto: de capacitación

Objetivos Generales

- Que el alumno interprete e internalice las consignas dadas.
- Que el alumno experimente y realice un trabajo interno que le permita descubrir y entrenar: a) la autopercepción, b) su libre expresión, c) su creatividad de manera activa, d) el desarrollo de la sensorialidad y la imaginación, e) la valoración del medio y el grupo con el que trabaja, f) lograr un registro interno y externo en un ámbito de compromiso, g) el descubrimiento de sus propios intereses, h) el logro de su conciencia física y emocional para su desempeño cotidiano, i) la posibilidad de la improvisación, la observación, la experimentación, la adaptación y la reflexión, j) una "presencia escénica" que esgrima en sus futuras clases y desempeño psicopedagógico, teniendo en cuenta la utilización del espacio, el ritmo y su imagen (que se compone de todos estos elementos organizados) frente a sus alumnos o compañeros.

Objetivos Específicos

- Que el alumno perciba y modifique sus tensiones musculares y vocales a partir del reconocimiento de su esquema corporal, postura, apoyos, volumen, eje corporal, etc.
- Que el alumno concientice el cuidado del cuerpo-voz para su futuro desempeño laboral.
- Que el alumno despierte la memoria corporal y sus sentidos tendiendo a la liberación del cuerpo en movimiento y en el espacio.
- Que el alumno valore la necesidad de percibir al otro y a sí mismo en el grupo a través de roles diferentes y ejercicios pertinentes.
- Que el alumno logre una relajación y una desinhibición que le permita afrontar su tarea y tienda a despojarse de las trabas que presenta en su cursada diaria.
- Que el alumno tienda al descubrimiento del hecho teatral como un hecho creativo presente e internalice las similitudes que este presenta con la tarea docente y de psicopedagogía.

Metodología

- Se partirá de los lenguajes y códigos teatrales como medio de expresión, ya que estos incentivan la creatividad y el desarrollo sensorial e imaginativo de los individuos de manera activa.
- Se valorizará el medio y los objetos con que se trabaje y la relación grupal.
- Se plantearán diferentes ejercicios desde un método lúdico y creativo que estimulará la percepción y el autoconocimiento, dando paso a la expresión individual y grupal, que se verá reflejada por último en improvisaciones y trabajos escénicos.
- Se incentivará la reflexión sobre lo acontecido en las clases del taller para que el alumno consiga apropiarse de las posibilidades y beneficios que genera el desarrollo de las técnicas teatrales en sus situaciones diarias, capitalizando así sus experiencias además de las de sus compañeros.

Actividades

- Las clases estarán divididas en tres momentos necesarios: a) La pre-tarea: que consiste en la entrada en calor y relajación activa que predispone al trabajo. Es también el momento en el cual atender y resolver inquietudes de clases anteriores y la asistencia. b) La tarea: que se realizará a través de "juegos dramáticos" (práctica colectiva que reúne jugadores y no actores, que improvisan colectivamente y partiendo de un tema elegido, etc.), investigaciones sensoriales, movimiento y voz, improvisaciones, incorporación de elementos dramáticos como tema, conflicto, personaje, espacio, tiempo y ritmo, etc. La utilización de textos teatrales y no teatrales, que favorezcan la desinhibición y la puesta en práctica de lo aprendido. c) El cierre: que será el espacio de síntesis de la clase, momento de reflexión y debate que propicia la adquisición de los contenidos de manera intelectual.

Recursos y lugar

Para la realización del taller es necesario contar con un aula amplia que permita a los alumnos realizar los ejercicios en forma cómoda y en algunos encuentros se utilizará un equipo de sonido o netbook con parlantes.

Destinatarios para este taller

El taller de teatro está pensado para todos los alumnos de los diferentes profesorados y de la carrera de Psicopedagogía que se imparte en el IES Nº 1 en los dos turnos, además de los egresados que lo encuentren necesario para completar su formación. De igual forma está abierto a otros alumnos o docentes que realicen sus actividades fuera de este Instituto. La realización del mismo no exige poseer conocimientos previos en cuanto a materia teatral, ya que sus objetivos no están enfocados para la formación o entrenamiento de actores, sino para el provecho de esa disciplina en post de la asistencia a dichos alumnos en la medida en que les sea necesario.

Cronograma

Los encuentros tendrán una periodicidad de una vez por semana de manera anual, con una duración de cuatro horas institucionales y la finalización del taller estará, de ser posible, alejado del final de los cuatrimestres para mayor comodidad de los participantes. Si bien el taller es anual, en el segundo cuatrimestre pueden volver a ingresar nuevos alumnos. Se solicita el aula n°3 de planta baja por ser la más amplia, dentro del horario de las 16 a las 18:30hs. (puede continuar dictándose los días miércoles)

Evaluación (del alumno, del proceso y los resultados)

El docente a cargo del taller llevará un seguimiento personal y grupal de los participantes. A través de ese seguimiento, clase a clase y en los momentos designados el alumno contará con el análisis y las sugerencias del profesor para que al siguiente encuentro pueda poner en práctica lo que se registró sobre su proceso, a veces incluso puede reverse en la misma clase. De la misma manera, de existir situaciones grupales que ameriten la intervención del coordinador se darán clase a clase en los momentos apropiados para su mejor resolución.

El taller no contará con una evaluación numérica, ya que solo tiene como propósito el acompañamiento del participante, para que en forma individual y grupal, pero en sus tiempos personales, el alumno descubra en las técnicas teatrales un entrenamiento que le

permita ir en busca de su satisfacción profesional de una manera relajada y consiente; pudiendo hacer frente a sus "escenas temidas" para la mejor realización de su actividad docente y de psicopedagogía. El objetivo final de esta propuesta no supone calificar ni clasificar los logros de los talleristas sino iniciarlos en un camino de resolución de trabas personales que surgen en momentos de exposición grupal o individual.

El proceso grupal que se dio en el año 2015 fue muy bueno en general. En el primer cuatrimestre se presentó un grupo muy activo, que mayormente venía a consolidar sus experiencias y a poner en práctica nuevas herramientas para su desempeño laboral. Entre tanto, otros alumnos que no estaban en la misma situación pudieron acoplarse a la energía de los compañeros e iniciar su propio camino, aprovechando ejercicios y técnicas, que los apoyaron a la hora de lograr una "presencia escénica" más descontracturada.

El segundo grupo del año fue más homogéneo, al mismo tiempo que muy trabajador y muy claro en sus propios objetivos para cursar el taller. Algunos estudiantes que habían cursado el primer cuatrimestre se volvieron a acercarse al espacio para continuar con sus procesos y para poder capitalizar lo transitado anteriormente, sintiéndose más contenidos en esta segunda instancia.

Los dos grupos trabajaron de manera solidaria, respetuosa y con una escucha abierta a la entrega personal y a la de sus compañeros.

Desde la coordinación se considera que los objetivos propuestos se fueron logrando a partir del trabajo y el compromiso de los estudiantes y de la docente.

Bibliografía

- Bernardo, M. (1988) *Teatro*. Zaragoza: Editorial Latina.
- Boal, A. (2002) *Juegos para actores y no actores*. Barcelona: Alba Editorial.
- Brecht, B. (2004) *Escritos sobre teatro*. Barcelona: Alba Editorial.
- Crompton, P. (2003), *Taichi*. Barcelona: Colección: Mens Sana, Grupo Editorial Norma.
- Eines, J. y Mantovani, A. (1997) *Didáctica de la dramatización. El niño sabe lo que su cuerpo puede crear*. Barcelona: Gedisa Editorial.

- Faure, G. y Lascar, S. (1981) *Juego dramático en la escuela primaria*. Madrid: Editorial Cincel.
- Finchelman, M. (1981) *Expresión Teatral Infantil. Auxiliar del docente*. Buenos Aires: Editorial Plus Ultra.
- Frabetti, C. (1980) *Yoga y relajación*. Barcelona: Editorial Bruguera.
- Garzón Céspedes, F. (1995) *Teoría y técnica de la narración oral escénica*. Madrid: Ediciones Laura Avilés.
- González, H. (1988) *Juego, aprendizaje y creación*. Buenos Aires: Libros del Quirquincho, Coquena Grupo Editor S.R.L.
- _____ (coordinación y sistematización) (2003) *Enseñamos Teatro: qué, cómo y para qué. Experiencia con niños y adolescentes en el Instituto Vocacional de Arte "Manuel J. de Labardén"*. Buenos Aires: DGEART GCB.
- Holovatuck, J. yAstrosky, D. (2001) *Manual de juegos y ejercicios teatrales. Hacia una pedagogía teatral*. Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro, Colección: El País Teatral. Serie: Estudio.
- Knébel, M.(1991) *Poética de la pedagogía teatral*. México: Siglo Veintiuno Editores.
- _____ (2000) *La palabra en la creación actoral*. Madrid: Editorial Fundamentos. Colección: Arte.
- Pavlovsky, E., Kesselman, H. yFrydlewky, L. (2007)*Las escenas temidas del coordinador de grupos*. Buenos Aires: Editorial Galerna.
- _____ (2007)*Espacios y creatividad*. Buenos Aires: Galerna.
- Roca, C. (2000) *HedyCrilla. La palabra en acción*. Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro. Colección: Homenaje al Teatro Argentino.
- Rodríguez, J. (2007)*Tai Chi para todos*. Buenos Aires: Amaneceres.
- Ruiz Lugo, M. y Monroy Bautista, F. (1991) "Guía ilustrada para el entrenamiento vocal de actores". *Revista Máscara*. Nº 4/5, año 2, 4-67. México D.F.
- Serrano, R. (1996) *Tesis sobre Stanislavski. En la educación del actor*. México D.F:Escenología, A. C.

- _____ (2013) *Lo que no se dice. Una teoría de la actuación*. Buenos Aires: Atuel.
- Souto, M. (1993) "Lo grupal, la grupalidad, los grupos" en *Hacia una didáctica de lo grupal*. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
- Stanilavski, C. (2000) *Un actor se prepara*. México D.F: Editorial Diana.
- Terigi, F. y otros. (1998) *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires: Editorial Paidós.