

ACTUACIÓN Y SU ENSEÑANZA EN EL CICLO SUPERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Esta materia es la primera en la que se aborda el Lenguaje y encuentra su continuidad en el 5º año de la Secundaria con Actuación y procedimientos constructivos en teatro, para culminar, en el 6º año, con Proyecto de producción en teatro que articula los conocimientos brindados a lo largo de todo el Lenguaje.

Tanto en la Educación Primaria como en el Ciclo Básico de la Escuela Secundaria los recorridos de los jóvenes en el campo de formación en arte se enseñan en forma alternada en distintas materias, con predominio de Plástica-Visual y Música. Es por ello que esta materia se presenta, en muchas ocasiones, como el primer acercamiento a la disciplina en toda la formación de los estudiantes. En consecuencia, los contenidos a abordar son, en muchos casos, introductorios y será tarea del docente evaluar la situación particular del grupo para establecer el punto de partida del trabajo.

El teatro como disciplina pone en juego la multiplicidad de lenguajes que se involucran en ella. A través del quehacer teatral, los estudiantes profundizarán en el registro de su cuerpo, en articulación con su voz, para la construcción de ficciones que permitan conocer, construir e interpretar la realidad y el mundo circundante desde su subjetividad y dialécticamente.

Desde este enfoque, se relacionarán con la producción teatral a partir de una mirada totalizadora del objeto y de las vinculaciones que se establecen entre sus componentes, realizando conceptualizaciones acerca de éstos y de los procesos que están implícitos en la producción.

En esta materia se propone un trabajo orientado hacia la creación de universos ficcionales que construyan miradas e interpretaciones diversas de la realidad. Para ello, se partirá de la improvisación como un modo de apropiación de las formas de producción de la conducta en escena. En este sentido, se reflexionará acerca de la utilización de clichés y estereotipos tanto en la elaboración de los roles, como en el planteo y resolución de conflictos.

Se pondrá el acento en el desarrollo de una mirada crítica que les permita establecer un punto de vista y una opinión personal susceptible de ser argumentada y sostenida. Durante la formación en esta materia, se hará hincapié en la apropiación de los componentes del lenguaje y en la articulación del cuerpo y la voz como parte constitutiva del trabajo escénico.

MAPA CURRICULAR

La materia Actuación se propone como introductoria y relacional. Encuentra su continuidad en la asignatura Actuación y procedimientos constructivos en teatro en el 5º año y en Proyecto de producción en teatro en el 6º año.

Es importante aclarar que la disposición de los contenidos que se enuncian en el siguiente cuadro está estructurada en núcleos. Esto significa que, por un lado, pautan un cierto proceso cronológico y, por el otro, se encuentran agrupados sobre la base de la premisa de que el accionar del sujeto actuante sobre el espacio y sobre sus objetos condiciona y construye la conducta en acto.

Materia	Actuación
Año	4º año
Núcleos temáticos	El cuerpo y la voz.
	El cuerpo en el espacio.
	El cuerpo y los objetos.
	Los sujetos de la acción.

CARGA HORARIA

Su carga horaria es de 144 horas totales; si se implementa como materia anual, su frecuencia será de cuatro horas semanales.

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

- Reflexionar junto con los estudiantes acerca de sus aprendizajes previos en la disciplina, tanto en los aspectos conceptuales como técnicos.
- Establecer rutinas de preparación corporal y vocal para el abordaje del trabajo escénico.
- Orientar en la implementación de técnicas de improvisación libre, pautada, y a partir de estímulos.
- Brindar conceptualizaciones para la comprensión de la estructura dramática y sus componentes, tanto como herramienta para la apropiación y estructuración del trabajo escénico, como instrumento de análisis de la producción realizada.
- Generar instancias de discusión y reflexión sobre las decisiones estéticas que incluyen estereotipos y clichés en la producción teatral.
- Seleccionar textos teóricos que permitan estudiar problemáticas referidas a la actuación, la estructura dramática, la improvisación, las técnicas teatrales, los componentes del lenguaje y los criterios compositivos.
- 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.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Aprender prácticas de preparación corporal y vocal para el abordaje del trabajo escénico.
- Improvisar a partir de estímulos como modo de producción de ficciones en teatro.
- Producir composiciones teatrales con organicidad de los componentes que estructuran la escena.
- Elaborar los roles y construir relatos de ficción, haciendo un uso crítico de los estereotipos y clichés
- Abordar cada uno de los componentes de la estructura dramática tanto para la producción de escenas como para el análisis y la crítica de las producciones propias y de los compañeros.
- Producir conceptualizaciones tanto escritas como orales de los componentes y las estrategias que se ponen en juego en las producciones elaboradas en el espacio de la materia.
- Reflexionar y analizar críticamente las problemáticas específicas del teatro a los fines de mejorar la producción.

CONTENIDOS

NÚCLEOS TEMÁTICOS

El cuerpo y la voz

Registro corporal conciente. Ampliación de los recursos de movimiento y vocales. Niveles de desplazamiento. Desarrollo de la atención, la disponibilidad corporal y la reacción rápida. Entrenamiento corporal y vocal previo. Su importancia y adquisición como rutina de trabajo.

El cuerpo en el espacio

El espacio. Espacio físico y ficcional. Espacios abiertos y cerrados.

El conflicto. Definición. Su finalidad e importancia. Conflicto con el entorno. Alcances y posibilidades.

La acción. Definición. Su relación con el conflicto y el entorno. Distinción entre acción dramática y movimiento. La acción como transformadora del entorno y los objetos.

El cuerpo y los objetos

Los objetos. Objeto real. Objeto imaginario. Objeto transformado.

El conflicto. Definición. Su relación con los otros componentes de la estructura dramática. Objetivos. Su finalidad e importancia. Tipología del conflicto. Conflicto con el otro. Gradaciones y exposición. Conflicto consigo mismo. Rivalidad entre "animalidad" y "deber ser".

La acción. Tipología de la acción. Acción ejecutada. Su gradación. Acción reprimida. Su relación con los distintos tipos de conflictos. Acción sublimada. Aplicaciones.

Los sujetos de la acción

Sujeto de la acción: roles cercanos y lejanos. Opuestos y complementarios. El trabajo con los objetos. Objeto real, imaginario y transformado.

Presencia escénica. El cuerpo en situación escénica. La organicidad del relato y el rol en escena.

La improvisación. La improvisación libre, pautada y a partir de estímulos, imágenes, sonidos.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Para esta materia se propone abordar el tiempo de las producciones de la siguiente manera: para la primera parte, los trabajos –improvisaciones– deberían comenzar y terminar en el espacio de la clase. Luego, se requerirá que se tome la improvisación como una escena, la cual deberá ser presentada y corregida en varias oportunidades; esto implica la realización de ensayos fuera del espacio de la clase. Se sugiere que como último trabajo de 1° año se profundice en este sentido, construyendo con los estudiantes la introducción a nociones de puesta en escena.

Cuando se habla de estas prácticas, de ningún modo se está apuntando a un ejercicio mecánico para el aprendizaje de una destreza, sino que se propone tomar la noción de ensayo como una herramienta para la profundización, construcción y reconstrucción de la propuesta.

Esta profundización creciente en el abordaje del material permitirá al joven ahondar en la exploración de los componentes del lenguaje, así como también adquirir una rutina de trabajo. Se insiste, en este sentido, en la búsqueda estética que resulta de la cristalización de la coherencia interna de la obra y la exploración y materialización de otros elementos que hacen a la esencia del teatro como disciplina, por ejemplo: vestuario, iluminación, música, construcción del espacio escénico, el lugar del espectador, etcétera.

Como se sostuvo en apartados anteriores, esta materia propone un trabajo orientado hacia la creación de universos ficcionales que construyan miradas e interpretaciones nuevas de la realidad. Es por ello que se desalienta la utilización de textos dramáticos que modelicen la práctica escénica, conduzcan al cliché y la estereotipia y refuercen el desdoblamiento del sujeto. Un ejemplo de esas prácticas son aquellas clases en donde el docente selecciona una obra de literatura dramática, por ejemplo, *Rosaura a las Diez*, reparte los personajes según el *physique du rôle* o el interés de los estudiantes y pide que memoricen el parlamento; finalmente, arma una puesta en escena. En esta práctica no se ponen en juego los contenidos que la materia aborda, sino que se reproduce aquello que fue creado por otros, se refuerzan los estereotipos y se requiere que sepan de antemano aquello que no se les ha enseñado, es decir, que actúen imitando a los profesionales.

En este sentido, es importante que el docente seleccione ejercicios de trabajo corporal a fin de que se logre organicidad y confianza en el otro, así como la exploración de sus propios recursos para el enriquecimiento de la escena. Asimismo, deberá organizar las acciones de producción vocal y corporal, reorientando las formas de ejecución y señalando los ajustes necesarios para evitar estereotipos.

Para el inicio de clases, se sugieren rutinas de entrenamiento y preparación en función de mejorar el desarrollo de la escena que abarquen ejercicios de movimiento y voz para lograr la concentración, y situarse en la propuesta de la clase. Puede continuarse con improvisaciones que permitan esbozar, por subgrupos, la idea de escena. Estas improvisaciones pueden partir de imágenes, textos emergidos de sus propias creaciones, sonidos, temáticas propuestas y acordadas por el grupo. En estas, como en cualquier otro proceso de producción, el docente debe orientar en la selección de los recursos y el señalamiento de la importancia que estos recursos tienen en la conformación del lenguaje teatral.

Entre otras cuestiones, el docente debe evaluar el momento en el cual el grupo está preparado para distinguir entre el rol del sujeto de la acción y el del espectador. Asimismo, se propone organizar dramatizaciones como primera aproximación a la disciplina en las cuales se jerarquice el trabajo de cada componente de la estructura dramática. En esta organización, se facilita la adquisición y reconocimiento de los conceptos específicos de la disciplina.

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 y producción espontánea en los cuales puedan intervenir los aportes y los intereses de los estudiantes, estableciendo relaciones con los temas abordados.

A continuación, se propone una planificación 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.

Se aborda el contenido *conflicto* y se trabajan improvisaciones colectivas.

En primera instancia, se ahonda en el conflicto con el entorno. Se propone que los alumnos comiencen a caminar por el espacio libremente y se les enuncian diversas situaciones de conflicto: las paredes o el techo del lugar pueden comenzar a achicarse, hace frío, el piso es pegajoso, etcétera. La consigna se centra en el objetivo de cada uno, es decir, qué se les opondrá y cómo resuelven la situación.

En segunda instancia se ahonda en el conflicto con el otro. Se trabaja grupalmente a partir de un entorno y una situación conflictiva dada, por ejemplo, una asamblea barrial en donde se discute el problema de la basura; una familia eligiendo qué programa de televisión ver; un grupo de amigos decidiendo cuál va a ser la salida, etcétera. El docente pedirá a los jóvenes que la improvisen y busquen llegar a una solución. En esta instancia deberá evaluar si estas situaciones deben repetirse con la finalidad de que el conflicto se produzca efectivamente. Si el conflicto no ocurre tendrá que intervenir para reflexionar acerca de cuáles son los objetivos que cada uno debería tener para que el mismo aparezca.

Posteriormente, se desarrollará el conflicto consigo mismo a partir de la misma situación y objetivo abordados, agregando un estímulo que le genere contradicción con el objetivo planteado. Por ejemplo: "quiero dejar la basura en la esquina pero mi hermano juega allí todas las tardes"; "quiero ver cierto programa pero debería acostarme temprano porque tengo que hacer algo a la mañana siguiente", entre otras.

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD

En esta materia se plantea estimular las situaciones de lectura, escritura y oralidad en cada uno de los trabajos propuestos por el docente. A partir de la realización de dramatizaciones, improvisaciones y juegos teatrales, escritura de guiones, planeamiento de los conflictos, acciones e incremento y disminución de la tensión dramática, se propone que el docente pueda, por un lado, reflexionar acerca de las prácticas de construcción en ficción y por otro, proponer trabajos de improvisación basados en cuentos, relatos de transmisión oral, poesías, etcétera.

Se requiere que el docente incorpore textos teóricos a la práctica cotidiana de los estudiantes en los que se conceptualicen las problemáticas abordadas y se vinculen los conceptos tratados con las producciones de los estudiantes. Este es un eje fundamental para cumplir con uno de los propósitos centrales de la orientación: conceptualizar y reflexionar sobre las prácticas juveniles, sus modos de producción, circulación y cómo estas, entre otros factores, construyen la identidad de los estudiantes.

En este punto, se pretende que el docente los guíe en la lectura de textos académicos a partir de preguntas, interpelaciones, búsqueda de posicionamientos ideológicos, contraposición con otros autores que se puedan encontrar en uno o más textos. En esta línea, se debe trabajar también la aproximación a la producción de textos académicos mediante el requerimiento de trabajos monográficos, informes, pequeñas investigaciones, etcétera.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

La evaluación, desde este enfoque de enseñanza, se considera como una instancia, un punto de partida dentro del marco social e institucional más amplio, que permite a los docentes –responsables de dicho proceso– corroborar el aprendizaje y revisar críticamente las propuestas contrastándolas con las prácticas áulicas, para rediseñar sus estrategias de enseñanza.

La evaluación no debe pensarse como una acción que se realiza al finalizar cada trimestre, sino que debe desarrollarse antes y durante el proceso de enseñanza. Es fundamental que se trabaje también en la culminación de cada núcleo temático a modo de corte en el proceso de aprendizaje que les permita a los estudiantes realizar una síntesis de lo aprendido y al docente rediseñar sus estrategias de enseñanza y reelaborar el proyecto, entre otras cuestiones. Es parte importante de la formación la realización de evaluaciones de los trabajos realizados, en la que participen tanto el docente como los estudiantes en la devolución al resto del grupo.

Resulta fundamental que el docente establezca con claridad la modalidad de evaluación y las pautas para la acreditación, calificación y promoción y comunicarlo al grupo al inicio de las clases. Para evaluar los aprendizajes en esta materia, el docente deberá contemplar la forma de trabajo de las clases regulares. Es importante utilizar dispositivos o instrumentos que permitan no sólo la verificación de la incorporación de conceptos, sino también el desarrollo de la reflexión, la investigación y el análisis frente a un hecho artístico. Para ello se sugiere que el docente observe la participación en clase, la realización de trabajos que requieran una elaboración por fuera del tiempo de la clase, la incorporación en estos trabajos de los conceptos y criterios constructivos de la disciplina y la realización de trabajos grupales que permitan la discusión y el consenso.

Los criterios de valoración a utilizar en las clases de Actuación se relacionan con aspectos puntuales y prácticas como:

- la incorporación de nuevos materiales y componentes a las producciones;
- la identificación y organización de criterios compositivos de escenas teatrales;
- el desarrollo de las propuestas, su gradación y flexibilidad en la inclusión de los componentes del lenguaje teatral;
- el cambio producido desde los conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones, en relación con el cuerpo y la voz en escena, el trabajo con los objetos, la utilización de los componentes del lenguaje y la construcción de roles con organicidad;
- la utilización del lenguaje verbal para la puesta en acto de los aprendizajes;
- el cumplimiento de las pautas de trabajo y del rol ejercido en el grupo;
- el desempeño activo y autónomo en la producción y análisis de los trabajos requeridos.

Respecto a los instrumentos de evaluación utilizados se pueden tener en cuenta:

- la construcción de cuadros o tablas como guías para la elaboración de las producciones o el análisis de las mismas;
- la realización de trabajos escritos en los que se pueda dar cuenta de la comprensión y utilización de los conceptos trabajados;

- la producción de pruebas escritas u orales para comprobar la adquisición de ciertos conocimientos;
- la presentación de trabajos realizados distinguiendo si hubo una profundización en ensayos fuera del espacio de la materia;
- la anotación de las devoluciones a sus compañeros y de las sugerencias de modificación del docente y los compañeros hacia el estudiante.

BIBLIOGRAFÍA

- Brook, Peter, *El espacio vacío*. Barcelona, Península, 2003.
- – –, *Hacia un teatro primero*. Buenos Aires, Artesur, 2006.
- González de Díaz Araujo, Graciela y otros, *Teatro, Adolescencia y Escuela. Fundamentos y Práctica Docente*. Buenos Aires, Aique, 1998.
- González, Héctor, *Juego, aprendizaje y creación: dramatización con niños*. Buenos Aires, Libros del Quirquincho, 1998.
- – –, *Enseñamos teatro: qué, cómo y para qué., experiencias con niños y adolescentes en el Instituto Vocacional de Arte Manuel J. de Albarden*. Buenos Aires, GCBA, 2003.
- Holovattuck, Jorge y Astrosky, Débora, *Manual de juegos y ejercicios teatrales*. Buenos Aires, Inteatro, 2005.
- Lascano, Lucila, "Conciliación entre el teatro lúdico y el teatro "jugado": un momento argentino" en *Celcit*, n° 27.
- Serrano, Raúl, *Nuevas Tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una Teoría pedagógica*. Buenos Aires, Atuel, 2004.
- – –, *Tesis sobre Stanislavski*. México, Escenología, 1998.
- Trozzo, Ester (coord.) y otros, *Didáctica del Teatro 1 y 2*. Buenos Aires, Inteatro, 2005.
- Vega, Roberto, *El Teatro en la Educación*. Buenos Aires, Plus Ultra, 1981.

RECURSOS EN INTERNET

- Centro latinoamericano de creación e investigación teatral, http://www.celcit.org.ar/publicaciones/rtc_sum.php?cod=21
- Editorial Inteatro, <http://www.inteatro.gov.ar/editorial/picadero22.php>
- Alternativa teatral, www.alternativateatral.com
- Sitio Dramatiza, Red Nacional de Profesores de teatro, www.dramatiza.com.ar