

ProFoDI-MC

Programa de Formación Docente
Inicial en Modalidad Combinada

Profesorado de Educación Inicial

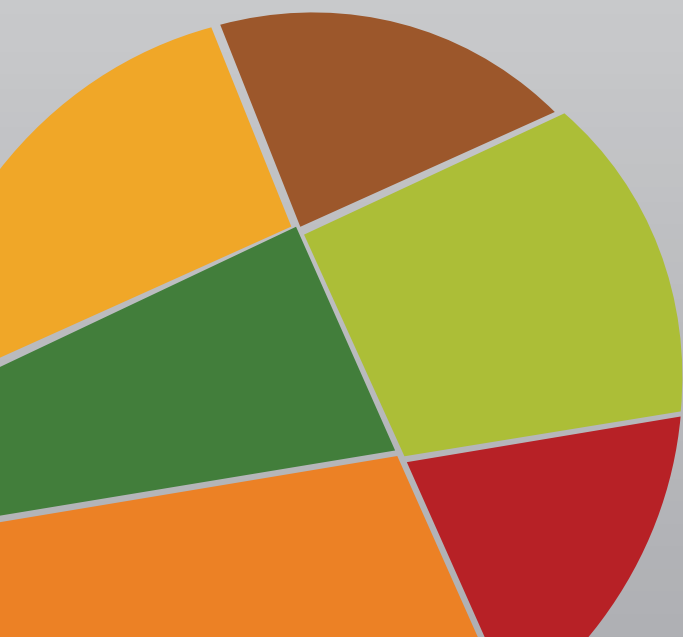

Campo de la Formación Específica

ITINERARIO PEDAGÓGICO DIDÁCTICO

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: TEATRO

ProFoDI·MC

Programa de Formación Docente
Inicial en Modalidad Combinada

ITINERARIOS PEDAGÓGICO DIDÁCTICOS

Directora Editorial

Liliana Abrate

Coordinación editorial

Mariana de la Vega Viale

Claudia Castro

Coordinación y supervisión de producción

Sofía López

Equipo de acompañamiento a la escritura

Natalia Riveros

Eugenia Peirone

Sol Eva Galán

María Eugenia Maldonado

Producción de contenido

Victoria Centeno

Corrección de estilo

Sandra Curetti

Victoria Picatto

Diseño

Luis F. Gómez

Romina Sampó

EQUIPO DE DISEÑO PROFODI·MC

2023

ITINERARIOS PEDAGÓGICO DIDÁCTICOS

PRÓLOGO

La experiencia vivida durante la pandemia por Covid-19 en los años 2020 y 2021 modificó, de manera inédita, las coordenadas para transitar y comprender lo propio de la educación. Dentro del sistema educativo, a fin de sostener los procesos pedagógicos, fue necesario introducir cambios drásticos e imprevistos. Estas modificaciones implicaron un fuerte impacto en los modos de desarrollar la tarea escolar, en general, y las prácticas de enseñanza y aprendizaje, en particular. Para responder a las necesidades planteadas por el contexto, los/las docentes de todos los niveles debieron adaptar y transformar sus programas y planificaciones, sus estrategias didácticas y modalidades de evaluación, así como los modos de vincularse y sus propios entornos de trabajo. Ineludiblemente, además, se vieron en la necesidad de incluir diversas herramientas para trabajar en la virtualidad como entorno. Asimismo, estudiantes y familias se encontraron ante un nuevo e inesperado desafío: aceptar la irrupción de la escuela en sus hogares, disponiendo de espacios, tiempos y recursos que antes eran ofrecidos en el ámbito escolar.

En una sociedad donde los avances tecnológicos no cesan de producirse, en tiempos cada vez más acelerados, toda esa experiencia acumulada por docentes, estudiantes y demás actores institucionales conforma un saber de gran valor. En este sentido, el nuevo e intempes- tivo encuentro con las tecnologías digitales supone la reflexión sobre su inscripción en el ámbito educativo y su potencialidad formativa, e implica la necesidad de construir una mirada crítica sobre el acceso a la cultura digital en perspectiva de derecho.

Otro aprendizaje crucial que dejó el contexto de pandemia es la re- definición de los tiempos y espacios de lo escolar, así como de los modos de hacer vínculo *en* y *con* la institución educativa. Si bien con resultados heterogéneos, quedó demostrado que es posible repensar la configura- ción horaria, los espacios y modalidades de encuentro para el trabajo pedagógico, las estrategias de acompañamiento de las trayectorias for- mativas, los modos de comunicación y participación institucional, entre otros aspectos relevantes que tradicionalmente se asociaron a la educa- ción presencial. Sin afán de sustituir lo que pasa en la copresencia física a la que estaba habituada la comunidad educativa, se ensayaron diversos dispositivos para habitar las instituciones, que pueden considerarse como nuevos y valiosos modos de *hacer escuela*, sin necesidad que todo suce- da en el edificio escolar.

A partir de estos saberes acumulados y poniendo en valor las experiencias realizadas en las instituciones de formación docente de la provincia de Córdoba, en 2021 la Dirección General de Educación Supe- rior (DGES) crea el Programa de Formación Docente Inicial en Modalidad Combinada (ProFoDI-MC). Este se inicia como una experiencia piloto des- tinada a cuatro instituciones, con la finalidad de brindar un acompaña- miento durante el pasaje hacia esta nueva modalidad de trabajo –en los aspectos pedagógicos, tecnológicos y organizativos–. En el año 2022, en el marco de la normativa jurisdiccional, se establece la implementación de esta modalidad en todos los institutos superiores dependientes de la DGES para profundizar los procesos de democratización en el acceso, per- manencia y egreso a las carreras de formación docente, considerando las necesidades que presentan los diversos territorios de nuestra provincia.

Estas definiciones de la política educativa para la formación do- cente inicial buscan desplegar y potenciar experiencias formativas que combinen, de manera creativa y situada, lo valioso del trabajo en la pre- sencialidad y las posibilidades que ofrecen los entornos virtuales. En este

sentido, la modalidad combinada plantea nuevos desafíos teóricos y metodológicos en relación con los objetos de saber, los formatos curriculares y las estrategias de enseñanza y evaluación, abriendo la discusión sobre las formas de *hacer presencia* en los diversos entornos que se transitan durante el desarrollo de una propuesta formativa.

Si bien el lugar del/de la docente se ha visto conmovido ante el desafío de lo virtual –no sólo por las condiciones materiales y tecnológicas, sino también por la transformación estructural de sus formas de trabajo–, este/esta sigue siendo protagonista en las definiciones y diseños de situaciones de enseñanza, confirmando la centralidad de su tarea. Es por ello que la coordinación del ProFoDI-MC, junto a las áreas del equipo técnico de la DGES y especialistas provenientes de las diversas disciplinas, emprenden la elaboración de itinerarios pedagógico-didácticos enmarcados en el contexto actual de modalidad combinada. La intención del programa es ofrecer a docentes de carreras de formación docente inicial algunos caminos, orientaciones y recorridos posibles para la construcción de propuestas de enseñanza inscriptas en el diseño curricular vigente.

¿Qué entendemos por *itinerario pedagógico-didáctico*?

Recurrimos a la metáfora de *itinerario* para ilustrar el sentido que quisiéramos asuman estos recorridos, que se ofrecen a los/las docentes como textos abiertos y flexibles para ser utilizados en la creación de propuestas de enseñanza en esta modalidad. Se trata de producciones que *se hacen lugar* entre el currículum y la enseñanza, y pueden orientar la elaboración de propuestas didácticas, colaborando en la re-territorialización del espacio-tiempo particular propio de la presencialidad y la virtualidad. Estas producciones ponen a disposición caminos posibles que articulan enfoques teóricos y perspectivas didácticas, ofreciendo mojones de sentido a través de preguntas orientadoras, nudos problemáticos, sugerencias para la construcción de actividades, selección de materiales de lectura y diversos recursos en diferentes lenguajes (académico, artístico, digital, etc.). Constituyen trazados que pueden ser reescritos por cada docente –y en conjunto con sus colegas– en función de posicionamientos y decisiones propias, recuperando experiencias y saberes. Pueden resultar una oportunidad para visitar, desde lo disciplinar y lo didáctico, enfoques, conceptos y propuestas metodológicas sugeridas en los diseños curriculares, incorporando saberes y experiencias que el contexto actual requiere para el Nivel Superior y los niveles para los cuales se forma.

Los itinerarios pedagógico-didácticos persiguen, principalmente, la finalidad de mantener abierto el canal de diálogo con docentes de la formación docente inicial y apuntan a la construcción colaborativa de propuestas de enseñanza en la modalidad combinada, teniendo en cuenta que estas, fundamentalmente, se definen en las aulas y se recrean en las instituciones junto a estudiantes y colegas. Estos recorridos, entonces, convocan a una escritura colectiva que puede dialogar, discutir y reconstruir saberes desde la experiencia historizada y los desafíos del futuro.

Dirección General de Educación Superior

Equipo técnico-pedagógico de la DGES

Programa de Formación Docente en Modalidad Combinada

ITINERARIO PEDAGÓGICO DIDÁCTICO

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: TEATRO

Formato: Taller

Año: 4°

Carga horaria: 3 h cátedra

Campo de la Formación: Campo de la Formación Específica

Régimen de cursado: Anual

Introducción

*El punto de partida del teatro es el convivio: la reunión, el encuentro de un grupo de hombres en un centro territorial, en un punto del espacio y el tiempo, es decir, la "cultura viviente del mundo antiguo".
Conjunción de presencias e intercambio humano directo, sin intermediaciones ni delegaciones que posibiliten la ausencia de los cuerpos.*

Dubatti, 2007 (p. 47)

Este itinerario pedagógico-didáctico es una invitación a compartir distintas experiencias vinculadas a la práctica de enseñar teatro en el Profesorado de Educación Inicial. Se trata de una práctica conformada por retazos de vivencias, aciertos y desaciertos, recorridos y aprendizajes, contruídos desde la compleja tarea de enseñar y brindar saberes significativos. Los/las invitamos a experimentar recorridos posibles, que pueden enriquecer nuestro hacer docente, sin perder de vista que el teatro es encuentro, expresión, creatividad, acción, es hacer con y para otros/otras. Lo sensible, lo más humano de cada uno/una, y la tarea de cuidar con amor a cada ser humano que recorre las aulas, atraviesan los aportes de esta propuesta.

Este itinerario es, también, una invitación a realizar un viaje, durante el que atravesamos por distintos paisajes. En este camino, hay mojones, parajes, que nos permitirán detenernos en experiencias vitales, porque el teatro, el arte, es una experiencia vital que nos atraviesa. Ponemos en juego los sentidos, las sensaciones, las emociones y la singularidad.

Marco orientador

El teatro entrena para construir espejos en los que las personas puedan mirar la humanidad que hay en ellas mismas.

(Trozzo, 2015, p.18)

Educación, no sólo es transmitir las verdades socialmente validadas, sino también promover procesos internos de búsqueda personal que consoliden el sí mismo en el entramado social.

(Trozzo, 2017, p.40)

La unidad curricular Educación Artística: Teatro se incluye en cuarto año del Profesorado de Educación Inicial, dentro del Campo de la Formación Específica y se presenta como taller, en el marco de lo dispuesto en el *Diseño Curricular para el Profesorado de Educación Inicial* (Córdoba. Ministerio de Educación [ME], 2015). Este espacio se plantea como culminación de los aprendizajes artísticos desarrollados previamente durante la formación, ya que el teatro integra todos los lenguajes: la plástica, la música, el lenguaje corporal y la literatura.

La educación artística brinda saberes fundamentales para interpretar la complejidad del mundo en que vivimos y, por lo tanto, realiza aportes significativos en el contexto de proyectos educativos que posibilitan la apropiación de conocimientos y capacidades, para abordar diferentes interpretaciones de la realidad e imaginar otros mundos posibles. Por esta razón, esta educación plantea, además, la importancia de recuperar saberes y experiencias adquiridas en otros espacios curriculares como: Música; Educación Artística: Plástica; Oralidad, Lectura y Escritura; Lenguaje Corporal; Construcción de Material Didáctico.

El arte, en términos generales, es una búsqueda constante de respuestas, y se ocupa de atender fenómenos y conceptos complejos como la idea de belleza, las cosmovisiones y los vínculos humanos, que vuelven más significativas nuestras vidas. Este taller tiene como objetivo poner en contacto al futuro/a la futura docente con la experiencia artística, con su propia expresividad, y darle la posibilidad de explorar las potencialidades expresivas y comunicativas que le ofrece el lenguaje teatral,

en aspectos tales como la conciencia y el uso del cuerpo, los movimientos, el trabajo en grupo, la voz, el espacio y las emociones. A través del trabajo perceptivo con el cuerpo y con los sentidos, se busca que los/las estudiantes desarrollen, a partir de la producción teatral, posibilidades para comunicar sus sentimientos de manera creativa.

Ester Trozzo (2016), en su libro *La vida en juego*, afirma que la naturaleza de los aprendizajes teatrales, al generar herramientas de pensamiento poco promovidas desde otros espacios curriculares, impacta en la calidad de vida de los/las estudiantes. Desde nuestra perspectiva, el espacio curricular constituye una posibilidad de potenciar la formación integral del/de la docente de Nivel Inicial, a través de herramientas lúdicas, expresivas, comunicativas, fomentando la capacidad de percepción, de decodificación, de tolerancia, de respeto y vínculo con otros/otras. Por ello, consideramos relevante que la perspectiva de enseñanza artística haga foco en los niños/las niñas.

Se vuelve necesario, entonces, reflexionar acerca del rol de la enseñanza del teatro en el Nivel Inicial, para poder pensar los aportes que esta expresión brinda. La finalidad del teatro, en la educación, no es la formación de artistas, ni la preparación de un acto escolar, sino propiciar el vínculo que tiene con el *juego*, contribuyendo a la expresión, el desarrollo psicomotor, y las habilidades comunicativas y sociales de las infancias. Además, se ocupa de favorecer el contacto con lo sensible y la interpretación de los códigos estéticos, en pos de una mejor comprensión del entorno y la producción artística del contexto social y cultural cercano.

En el sentido de lo que venimos enunciando, Ester Trozzo (2016) plantea: “la importancia de los aprendizajes teatrales se funda en la sensibilización estética que producen; en el desarrollo de la capacidad de traducir en expresión aquello que no se ve, incentivando el pensamiento interpretativo y crítico” (p. 44). La autora afirma que el teatro contribuye a la socialización, porque implica y representa el gran desafío de trabajar con otros/otras. A partir del aprendizaje de la disciplina, es posible alcanzar la aceptación y el respeto por las diferencias. En consonancia con lo dicho por Trozzo, sostenemos que la educación teatral es una herramienta válida para la conformación de un individuo libre e independiente, protagonista de la historia y su cultura, que se piensa a sí mismo, en un contexto social y en relación con otros/otras.

Respecto del espacio Educación Artística: Teatro, y tal como lo venimos planteando, el *Diseño Curricular para los Profesorados de Educación Inicial y Primaria* (ME, 2015) sostiene:

A través de la alfabetización estética, la disciplina teatral favorece el desenvolvimiento de capacidades estético-expresivas y su expresión dramática, la elaboración de mensajes y la valoración comprensiva y estética de producciones propias y ajenas.

El Teatro permite leer la realidad y transformarla, estableciendo una relación dialogal entre el hombre y su medio. Pone al futuro docente en contacto consigo mismo y con el otro, siendo generador de un espacio de encuentro y de construcción, donde todos son los protagonistas.

(...) La observación es un recurso esencial para el docente del Nivel Inicial que el teatro permite potenciar de forma disciplinada y metódica, proporcionando diversos instrumentos de apoyo a la hora de tomar decisiones en la práctica profesional.

Se propicia la formación de sujetos comprometidos con el desarrollo de su comunidad local y regional, sujetos políticamente sensibles a los hechos del medio social que los rodea; propiciando el encuentro, el intercambio, la comunicación, la participación colectiva y el vínculo social. (p. 86)

A modo de síntesis, nos interesa remarcar que esta unidad curricular trabaja con dimensiones vivenciales, formativas y estéticas del hacer teatral, y propone un acercamiento a las problemáticas de la enseñanza en el Nivel Inicial, relacionándolas con aspectos conceptuales y metodológicos. Asimismo, busca incentivar un proceso de reflexión crítica sobre la práctica, para que los futuros/las futuras docentes puedan desarrollar su tarea, tomando decisiones coherentes y flexibles a partir de principios educativos claros que permitan adecuarse a una gran variedad de situaciones y garanticen la versatilidad necesaria para desempeñarse en contextos diversos.

Propósitos de la formación

Además de los propósitos de la formación planteados en el *Diseño Curricular* (ME, 2015) vigente, sugerimos otros para ampliar el repertorio de saberes propios de la unidad curricular:

- ❖ Brindar una enseñanza teatral que invite a descubrir las capacidades expresivas, las potencialidades individuales y la interrelación con la expresión colectiva, respetando la diversidad de expresiones que habitan e interactúan.
- ❖ Reconocer la propuesta de producción y puesta en escena como una unidad, en la que la búsqueda expresiva motive procesos de acción y pensamientos interrelacionados.
- ❖ Valorar el aporte que el lenguaje teatral puede hacer a la formación específica del/de la docente y a sus prácticas áulicas.
- ❖ Construir criterios de selección y organización de propuestas didácticas acordes con las características de la Educación Inicial.
- ❖ Reflexionar y debatir sobre los aportes específicos del teatro en el nivel.

Orientaciones didácticas para planificar una clase

Dentro de *Diseño Curricular* (ME, 2015), en las Orientaciones para la enseñanza, se plantea:

Una **dimensión vivencial** generadora de alternativas teatrales que abran posibilidades diversas para utilizar la imaginación y la creatividad en requerimientos personales y profesionales; una **dimensión formativa**, que proporciona elementos de la disciplina que podrá proyectar en sus prácticas cotidianas y una **dimensión estética** que permite ampliar su horizonte referencial, social y cultural. (*El resaltado es nuestro*, p. 87)

Sin perder de vista estas tres dimensiones que conforman las bases de los aprendizajes de esta unidad curricular, nos preguntamos: ¿cómo se organizan las clases? ¿Cómo se trabajan los contenidos?, ¿cuáles se priorizan?, ¿cuáles serán las mejores formas de transmitirlos?

La apropiación de saberes en el lenguaje artístico teatral es posible a través del contacto directo y desde la dimensión práctica. Se da a partir de la experiencia, de la vivencia, de poner el cuerpo, de poner en juego las emociones y las expresiones; por lo tanto, se trata de una experiencia práctica y vivencial. En este sentido, Larrosa (2011) plantea:

La experiencia es “eso que me pasa”. La experiencia supone, lo hemos visto ya, que algo que no soy yo, un acontecimiento, pasa. La experiencia supone, ya lo he dicho, un acontecimiento exterior a mí. Pero el lugar de la experiencia soy yo. Es en mí (o en mis palabras, o en mis ideas, o en mis representaciones, o en mis sentimientos, o en mis proyectos, o en mis intenciones, o en mi saber, o en mi poder, o en mi voluntad) donde se da la experiencia, donde la experiencia tiene lugar. Si la experiencia es “eso que me pasa”, el sujeto de la experiencia es como un territorio de paso, como una superficie de sensibilidad en la que algo pasa y en la que “eso que me pasa”, al pasar por mí o en mí, deja una huella, una marca, un rastro, una herida. (p. 13)

Para que esta *experiencia* suceda, es importante tener en cuenta la organización de la clase, es decir, el orden y la secuencia en que se trabajan los contenidos y la manera de abordarlos. Sugerimos organizarla en tres momentos, que a continuación detallaremos.

Momentos

Primer momento. Presentación y movilización

En este primer momento, damos inicio a la clase sensibilizando a los/las estudiantes. Como docentes, es importante motivar, provocar, encender el deseo y la curiosidad. También resulta necesario ofrecer una diversidad de oportunidades, para poner a los/las estudiantes en contacto con lo sensible. Retomamos en este punto el planteo de Meirieu (2007), quien habla de la responsabilidad que tenemos como educadores/educadoras, para “hacer emerger el deseo de aprender, para crear situaciones que favorezcan la emergencia de este deseo” (p. 44).

Esta primera instancia constituye la introducción al trabajo que desarrollaremos. En tanto iniciación, resulta muy importante, porque es una primera invitación a sumergirnos en el aprendizaje. Aquí generamos la motivación en los/las estudiantes y de esto depende todo el desarrollo posterior. Es este el momento en el que presentamos los contenidos y temas, y los/las estudiantes entran en contacto con los compañeros/las compañeras, con el propio cuerpo, con el espacio y/o con los materiales (si hubiese). De esta manera, desde la experiencia y el juego, comenzamos a trabajar el contenido.

Para esta instancia, planteamos ejercicios grupales de sensibilización, y ejercicios de escucha y de relajación.

Segundo momento. Creación

Los/las estudiantes ya entraron en contacto con el tema y los contenidos que se van desarrollar en la clase. En este punto, ponemos manos a la obra. Es un momento de exploración y creación, de invención, un momento para generar y producir desde el juego teatral, a partir de lo trabajado en el primer tramo. Durante la instancia, es conveniente plantear una actividad o consigna de producción y elaboración, un trabajo en pequeños grupos.

Tercer momento. Cierre y metacognición

Llegamos al tercer momento, de cierre y metacognición, de percepción y contextualización. En esta instancia se presentan y comparten los trabajos, ejercicios, producciones. Estamos, entonces, en el momento de la representación y la actuación, y nos disponemos a mirar, a escuchar a los compañeros/las compañeras. Es también un tiempo propicio para educar la mirada, para ejercitar una escucha atenta, aprendiendo a ser espectadores/espectadoras, y a apreciar el lenguaje artístico y decodificarlo. Se muestran y comparten, con otros/otras, los trabajos realizados y explorados en el momento anterior.

Es en este tiempo de intercambio, en este tiempo del hacer/ver/reflexionar/mostrar, que podemos conceptualizar lo trabajado, formulando preguntas, analizando y re-significando lo vivido.

Preguntas orientadoras: ¿qué aprendimos?, ¿para qué nos sirvió? ¿Con qué dificultades nos encontramos?, ¿en qué momento?, ¿cómo las resolvimos?, ¿de qué otra manera las podríamos haber resuelto? Resulta fundamental volver sobre la experiencia vivida en la clase para reflexionar sobre lo hecho, darle sentido y significado, poniendo en palabras lo que se vivió con el cuerpo y junto a otros/otras.

Retomamos las ideas de Ester Trozzo (2015), para pensar el rol de educadores/educadoras y las experiencias que habilitamos en las clases, en este caso desde la enseñanza del teatro:

La intervención de un educador sólo es significativa y valiosa en la vida de un alumno si lo entrena para pensar con autonomía, creatividad y espíritu crítico. Y esto implica un especial modo de ser, de hacer y de decir en los procesos de enseñanza-aprendizaje; en nuestro caso, del Teatro, en el marco de la enseñanza en cualquier nivel educativo. (p. 11)

El clima de trabajo

Además de los momentos que explicitamos respecto de la clase, es indispensable, desde nuestra labor docente, crear un clima propicio y ser conscientes de que nos encontramos ante la tarea de movilizar, de trabajar *con/desde* la sensibilidad de otros/otras. Por ello, siempre debe estar presente el respeto hacia quien enseñamos, y es menester la creación de vínculos de confianza y libertad de expresión. Para que el aprendizaje se produzca, resulta necesario crear un ámbito donde cada persona del grupo pueda exponerse, expresarse y equivocarse, dejando de lado los miedos. En este proceso, individual y grupal, van a poder cuestionar, revisar y preguntarse por lo establecido, probar alternativas y debatir, según la temática o el contenido que se trabaje. Además, es relevante recuperar los saberes previos de los/las estudiantes y relevar sus propios intereses.

Cabe destacar la importancia de promover vínculos basados en el respeto por las diferencias, por los tiempos y modos de resolver de cada uno/una, fortaleciendo una comunicación honesta, respetuosa y atenta. Crear un clima de trabajo que tenga presente esta variable afectiva es la única manera de dar paso a la creatividad, el disfrute y el placer por la tarea artística, favoreciendo la posibilidad de crear y compartir con otros/otras.

El espacio pedagógico

A la hora de dar clases de teatro, se vuelve central pensar y planificar el espacio. Este es un elemento fundamental y prioritario para el hecho teatral, porque es aquí donde sucede el encuentro entre actores/actrices y espectadores/espectadoras, donde se produce el *convivio*, esta expresión de Dubatti que ya referimos al inicio. El espacio resulta un elemento indispensable para que el teatro, así como el encuentro entre docente y estudiantes, suceda. Es determinante para que el acto de enseñanza-aprendizaje pueda tener lugar.

En relación con el espacio, planificaremos las actividades prácticas, lúdicas y recreativas propias de este modo de *hacer teatro*, teniendo en cuenta que en las clases este espacio no se configura como un aula convencional, tal como la conocemos, con bancos y sillas alineadas en la que los/las estudiantes permanecen sentados/sentadas. Por el contrario, necesitamos de un espacio amplio y libre de elementos, para que puedan moverse y expresarse con su cuerpo, sin nada que entorpezca.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, se utiliza el aula, ya que es el espacio del que disponemos, por ello es fundamental transformarla y adaptarla para que los/las estudiantes puedan *desplegarse*. En definitiva, cualquier sitio es susceptible de ser utilizado, pero debe amoldarse a las necesidades y/o a las actividades a desarrollar.

Propuesta metodológica

Contacto con lo sensible.

Desarrollo de la creatividad y la expresividad

La creatividad existe en la búsqueda, más que en el hallazgo o en ser hallado.

Nos causa placer la repetición energética, la práctica, el ritual.

Cómo juego, el acto es su propio destino. El centro está en el proceso, no en el producto. (...) La creatividad divina, viene de un lugar de alegría, de autodescubrimiento, de conocimiento interno.

El juego, intrínsecamente gratificante, no cuesta nada.

(Nachmanovitch, 2004, p. 61)

¿Cómo fomentar la creatividad y la imaginación en los/las estudiantes? ¿Cómo motivarlos/motivarlas? ¿De qué manera comenzar a abordar los contenidos de la clase de teatro? ¿Cómo favorecer el contacto con su sensibilidad, creatividad y expresividad? Este contenido fue abordado en las orientaciones didácticas y, como ya dijimos, para que los/las estudiantes produzcan teatral y artísticamente, es necesario, primero, estimular, motivar, desarrollar la creatividad y la propia expresividad.

Como afirma Roberto Vega (1997), para que un/una estudiante se exprese y comunique creativamente, se requiere autoestima, porque una persona que se sienta desvalorizada, difícilmente va a poder explorar y reconocer sus posibilidades de expresar y comunicar ideas, emociones e intenciones a través del código teatral.

Por lo tanto, se vuelve imprescindible generar un momento que ejercite la apertura sensorial, la confianza y habilite la flexibilidad necesaria para conectar con el mundo interno, el propio cuerpo, la expresividad y sensibilidad para con el espacio. Así, se generará un estado de situación que los/las disponga a crear, desde su propia singularidad y en contacto con otros/otras.

Contenidos

- La sensibilización: estimular la sensibilización. Ingresar al mundo de lo sensible.
- “Entrenamiento físico: disociación de movimientos y posturas” (ME, 2015, p. 86).

- “El gesto como lenguaje de comunicación” (ME, 2015, p. 86).
- La creatividad y la imaginación: fomentar y estimular la propia imaginación, proponer actividades que promuevan la creación y expresión singular, individual y grupal. No reproducción de estereotipos y búsqueda de nuevas formas de expresión.

Para que los/las estudiantes puedan explorar y conectarse con su propia sensibilidad, es posible utilizar diferentes estrategias y ejercicios de trabajo. Esta es una instancia de desarrollo de la imaginación y la asociación libre, que permite despertar sensaciones, la apertura de los sentidos, la percepción del entorno y la propia expresividad. Como lo venimos mencionando, hay que tener en cuenta la organización y planificación del espacio.

Sugerimos las siguientes actividades:

- **Caldeamiento corporal:** el/la docente invita a la exploración de movimientos corporales que van más allá de lo cotidiano, realizando propuestas que modifican la postura del cuerpo de los/las estudiantes, para romper con los movimientos usuales. Propone distintas formas de desplazamiento en el espacio o trabajar con las diferentes partes del cuerpo. Estimula estos desplazamientos con música o distintos sonidos, pudiendo utilizar instrumentos musicales (pandereta, tambor, bombo, *djembé*, etc.).
- **Ejercicios de relajación, conciencia y escaneo corporal (registro de la sensibilidad):** el/la docente puede proponer el uso de colchonetas y acompañar estos ejercicios con música.
- **Relato guiado:** el/la docente, desde el relato guiado, incentiva a los/las estudiantes a buscar distintas formas gestuales y pre-verbales de expresión. El objetivo de este ejercicio es que conozcan la materialidad expresiva del código teatral: los gestos del rostro, los ojos, la boca, las manos, también la energía. El relato se realiza a partir de consignas o con la guía del/de la docente, estimulando la imaginación, creando situaciones o circunstancias ficticias, mediante las cuales los/las estudiantes se expresan a través de la comunicación gestual. Se busca favorecer, también, el desarrollo del imaginario y que los/las estudiantes puedan reconocer la expresividad de su cuerpo y su gestualidad, identificando, a la vez, su propia singularidad.
- **Visionado de videos o películas:** el/la docente selecciona material audiovisual en función de la actividad a desarrollar y del contenido planificado para el segundo momento de la clase: el momento de producción. Estos materiales se pueden compartir a través del aula virtual.

Materiales

- Unai Rodríguez. (2017, 27 de abril). *Escaneo corporal (15 min). Mindfulness. Meditación guiada.* [Video]. YouTube.
- Dead Can Dance. (2013, 6 de marzo). *Opium.* [Video]. YouTube.
- Fidomaxiss. (2012, 12 de noviembre). *Dead Can Dance Song of the Stars (Pina version).* [Video]. YouTube.

Aportes para profundizar

- Nachmanovitch, S. (2004). *Free Play. La improvisación en la vida y en el arte.* Paidós Diagonales.

En este texto, la autora se pregunta cómo se aprende a improvisar. Desarrolla distintas estrategias para desbloquear los obstáculos que impiden que surja la creatividad.

El trabajo en equipo

*El Teatro se resuelve en interacción.
La necesidad de crear con otros implica capacidad de escucha y tolerancia.
La diversidad no es un problema, es fuente de enriquecimiento mutuo.
La diversidad trae conflictos y en los conflictos se crece,
porque son el motor de la acción.*
(Tozzo, 2017, p. 120)

¿Es posible educar para una participación activa y creativa, con respeto y tolerancia hacia los/las demás? ¿Cómo enseñamos el valor del trabajo en equipo y la construcción desde lo colectivo? El teatro es, principalmente, un arte colectivo, que se realiza *con y para* otros/otras; por ello, es imposible pensarlo de manera individual. Una de las principales habilidades que el lenguaje teatral permite desarrollar y desplegar es aprender a trabajar en equipo. Al respecto, retomamos las palabras de Roberto Vega (1997):

Una positiva experiencia grupal enriquece y dignifica al sujeto, sin despojarlos de su identidad. Para que un grupo sea tal, sus integrantes deben tener intereses comunes que los unan; al interaccionar constituyen una estructura dinámica, que a partir de las reglas de juego, dadas explícita o implícitamente, tienden a organizarse. (p. 43)

En cada clase deberá estar presente una dinámica de trabajo que favorezca la participación grupal. Construimos nuestra identidad con otros/otras, y es a través de los vínculos, que vamos forjando y descubriendo nuestras capacidades. En este sentido, el teatro invita a los/las estudiantes a crear y producir colectivamente, aprendiendo a aceptar y tolerar las diferencias, respetando a los/las demás.

Para pensar la relación entre individuo y grupo, Roberto Vega (1997) señala:

Hasta que el individuo descubre su propio valor, y que tiene algo que compartir, que tiene un saber y que puede mantener una actitud de respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Recién allí tendrá interés por el grupo y la actividad, tendrá una actitud creativa y participativa. (p. 44)

Por lo tanto, el/la docente es responsable de generar instancias de integración grupal, que estimulen la participación de todos los estudiantes/todas las estudiantes, de manera igualitaria y sin distinciones, fomentando el respeto, la tolerancia, la escucha atenta y la confianza entre pares. En la interacción, resulta fundamental evitar situaciones que puedan generar sentimientos de inseguridad, vergüenza o que los/las hagan sentir ridículos/ridículas.

Contenidos

- Integración y trabajo grupal.
- Comunicación grupal.

Sugerimos realizar actividades de integración grupal para abordar estos contenidos. En pos de promover el trabajo colectivo, resulta esencial recuperar lo lúdico, conformando grupos que puedan variar en su composición, de manera tal que los/las estudiantes se acostumbren a trabajar con todos/todas. Es tarea del/de la docente favorecer las condiciones para que esto suceda, fomentando la participación colectiva, sin distinción ni discriminación alguna.

Sugerimos las siguientes actividades:

- ♦ **Juegos que incentiven la confianza y el respeto hacia los/las demás:** en los que cada uno/una pueda expresarse libre y responsablemente.
- ♦ **Juegos mezcladores:** que produzcan un acercamiento y contacto entre los/las participantes, para que se conozcan y, a su vez, se genere un intercambio. Luego, se pueden conformar pequeños grupos, diferentes a aquellos con los que suelen trabajar de manera habitual.

Aportes para profundizar

- Vargas, L. y Bustillos de Núñez, G. (1990). *Técnicas de Participación Popular Tomo 1*. Alforja.
- Rodríguez Felder, M. (2013). *Rondas y Juegos. Dinámicas de grupo*. Va con H.
- Holovatuck, J. (2012). *Una fábrica de juegos y ejercicios teatrales*. Editorial ATUEL.

La voz expresiva

La voz es una prolongación de nuestro cuerpo, nos da la posibilidad de intervenir de un modo concreto, incluso a distancia. Como una mano invisible, la voz se extiende más allá de nuestro cuerpo y actúa, y todo nuestro cuerpo vive y participa en esta acción. El cuerpo es parte visible de la voz y puede verse dónde y cómo nace el impulso que se convertirá en sonido y palabra. La voz es cuerpo invisible que obra en el espacio. No existe separación ni dualidad: Voz y cuerpo. Existen solamente acciones y reacciones que comprometen a nuestro organismo en su totalidad.

(Barba, como se citó en Ruiz Lugo y Monroy, 1994, p. 558)

¿Qué lugar tiene la voz en la expresión?, ¿qué lugar tiene en la enseñanza? Además de abordar su uso como vehículo del lenguaje hablado, ¿es posible considerarla un recurso expresivo y sensible? Es un elemento imprescindible en la tarea docente, sin embargo, al aprendizaje de su uso siempre se le dio poca importancia; por ello, consideramos valioso desarrollar este contenido como parte del taller.

La voz, como recurso expresivo, es imprescindible en el lenguaje teatral, ya que es uno de los signos que lo distinguen. La utilizamos en la lectura de un cuento, en la narración oral de un relato, para caracterizar personajes o para ponerle voz a un títere. Desde lo sonoro, como herramienta, expresa emociones, estados de ánimo, características de la personalidad, intenciones. Todo un mundo interno se manifiesta a través del sonido de nuestra voz. Refleja la identidad y aquello que le pasa a la persona (o personaje) que habla o dice. Además, es un recurso que puede utilizarse mediante la palabra hablada, dicha, narrada o cantada; y a la vez, como recurso sonoro, en tanto emisora de sonidos, efectos, espacios.

Con nuestra voz podemos tocar a las personas que nos escuchan y acariciar, golpear o provocar algo en el otro/la otra. Es una extensión de uno mismo/una mis-

ma, de lo que somos, y evidencia cómo estamos. ¿Cómo queremos expresarnos? ¿Cómo queremos llegar a los/las demás? La voz, como elemento sonoro expresivo, implica pensar en *cómo* decimos, antes que en la palabra en sí misma.

Darle valor al sentido expresivo de la voz como sonido resulta imprescindible tanto en la tarea docente, como en el lenguaje teatral.

Contenidos

- “La voz: respiración, proyección. Modos expresivos vocales” (ME, 2015, p. 86).

Para el/la docente de Nivel Inicial, es fundamental potenciar las habilidades expresivas de la voz, porque es un elemento muy importante de la propia expresión y para el trabajo en el aula. Es central trabajar en el desarrollo de una voz que se haga presente y ocupe el espacio. Como herramienta, cobra sentido no sólo en la comunicación con los niños/las niñas, sino también en la expresión artística, en la lectura y oralidad de cuentos, en la interpretación de canciones, como guía para establecer una consigna, en la caracterización de un títere o en la representación de un personaje teatral.

Para ejercitar la voz, es posible pensar entonces en dos enfoques:

- ✓ El uso diario de esta herramienta en la tarea docente, aprendiendo sobre el cuidado vocal y su buen uso.
- ✓ Desarrollar sus habilidades, desde todas sus posibilidades expresivas y sonoras (tonos, volumen, ritmo, velocidad, intenciones, sonidos).

Sugerimos las siguientes actividades:

- ✓ Ejercicios de respiración y conocimiento del aparato respiratorio y el aparato fonador.
- ✓ Ejercicios de respiración costo-diafragmática-abdominal y de control del aire, para enfocarse en el uso adecuado de la voz. Se debe tener en cuenta la postura corporal, el sostén, la apoyatura del sonido, la modulación, la proyección.

Materiales

- Celcit TV. (2017, 22 de junio). *El Arte de la voz*. [Video]. YouTube.
- Laboratorio de Voz UMCE. (2016, 31 de agosto). *Proyección de la voz en la docencia*. [Video]. YouTube.

- Los cuentos de Nico. (2023, 5 de abril). *El Punto*. [Video]. YouTube.
- Pakapaka. (2013, 9 de diciembre). *Cuentos: Julieta Díaz lee "Amigos por el viento" de Liliana Bodoc*. [Video]. YouTube.
- Barrilete Viajero del Oeste. (2021, 5 de noviembre). *Solgo, un cuento de María Teresa Andruetto*. [Video]. YouTube.
- Canticuénticos. (2021, 21 de abril). *Se viene de la tierra*. [Video]. YouTube.
- Pakapaka. (2013, 17 de diciembre). *Mariana Briski lee "Moscas resucitadas" de Ema Wolf*. [Video]. YouTube.

Aportes para profundizar

- Romanutti, C., Becerra, C., Cavanagh, I., Oddone, P., Estevan, C., Carreira, V. y Pellicci, C. (2013, 4-6 de septiembre). *Un retazo de voz y cuerpo en escena. III Encuentro Platense de Investigadores/as sobre Cuerpo en las Artes Escénicas y Performáticas*. Universidad Nacional de La Plata.

Juego teatral, estructura dramática y representación teatral

El juego teatral debe responder a una necesidad vital, de expresarnos y comunicarnos, experimentando un lenguaje artístico y la vivencia reveladora que esta experiencia propicia en nosotros, y debe promover la experiencia de producciones autónomas, que fortalezcan la autoestima y generen en su proceso individual y colectivo, placer y conocimiento.

(Vega, 1997, p. 29)

¿Aprendemos cuando jugamos? ¿Es el teatro un juego? El juego, ¿puede considerarse una instancia de aprendizaje y encuentro? ¿Qué nos posibilita jugar? ¿Qué dimensiones experimentamos cuando jugamos?, ¿a qué experiencias nos enfrentamos?, ¿qué ponemos en juego al jugar? Mediante el juego teatral, el/la estudiante desarrolla habilidades expresivas y comunicativas, pone en práctica su capacidad de escucha, la relación con su cuerpo y con el espacio, su capacidad de imaginación, de pensamiento simbólico, y su espontaneidad. El juego teatral permite afrontar la resolución de conflictos a través de situaciones ficticias, junto a otros/otras. Posibilita, además, compartir un espacio interior, donde interaccionan pensamientos, conductas, sentimientos y sueños. Al crear un espacio de confianza, se le otorga al/a la

estudiante la posibilidad de expresar su propio imaginario, de comunicar de manera verbal, gestual y corporal. La importancia significativa de este juego radica en el desarrollo de la experiencia, que permite al/a la estudiante conocerse a sí mismo/misma, a los/las demás, y comunicarse tanto individual como grupalmente. Como señala Roberto Vega (1997): "En el juego teatral, el alumno es sujeto y objeto de conocimiento (...) El juego teatral es un instrumento expresivo que fortalece el trabajo en equipo, combate estereotipos, y permite vivenciar y compartir experiencias" (p. 30).

A raíz de lo que venimos mencionando, nos interesa sugerir la adopción de esta metodología como un contenido primordial, central y transversal, a ser trabajado en las clases del taller, ya que favorece la adquisición y el desarrollo de diversas habilidades, a la vez que propicia la experiencia de hacer teatro utilizando los códigos particulares de este lenguaje artístico.

Muestra de obras de teatro infantil. Trabajo final de Educación Artística: Teatro (Escuela Normal Superior Garzón Agulla e Instituto Superior Carlos Alberto Leguizamón). Archivo personal de Victoria Centeno.

Contenidos

- El lenguaje teatral: el código teatral y los signos del teatro. Alfabetización estética.
- “Elementos de la situación dramática: secuencia, argumento, tema, mensaje, comunicación, diálogo, rol, acción-reacción. Conflicto. Código escénico. Improvisación” (ME, 2015, p. 86).
- “Dramatización de situaciones cotidianas. Representación teatral” (ME, 2015, p. 86).

Podemos implementar el juego teatral de diversas maneras, vinculando diferentes contenidos con el lenguaje propio de la disciplina. Se trata de una instancia de exploración y desarrollo de habilidades expresivas, que carece de la mirada del público, ya que la observación externa del espectador/de la espectadora ingresa recién cuando pasamos a la *representación teatral* o *situación teatral*.

Sugerimos las siguientes actividades:

- Partimos de la *improvisación*, desde diferentes consignas que permitan, de manera lúdica, el despliegue expresivo de los/las estudiantes. Como punto de partida (como lo único seguro), planteamos una consigna que organice la situación teatral. Podemos proponer improvisaciones o crear situaciones a través de diferentes elementos disparadores, tales como: un cuento, una canción, una poesía, una noticia de actualidad, un conflicto del entorno cercano, una fotografía, un estado de ánimo, un espacio, un tema, un personaje, un elemento u objeto, un vestuario, una situación vivida en la escuela o en la práctica docente. Luego, es esperable que cada participante se entregue al juego, a la espontaneidad, de manera tal que se vaya armando la situación teatral, sin un guión previo.

Es importante que los/las estudiantes conozcan y manejen las herramientas propias de la *estructura dramática*, sus elementos, y conozcan cómo estos se relacionan entre sí: sujeto activo (personaje o rol que posee un objetivo), acción, entorno, conflicto (tipos de conflicto) y texto o tema. Esta estructura, como sistema de análisis y para crear ficción, es indispensable en el aprendizaje del lenguaje teatral y, a la vez, les va a permitir a los/las estudiantes comprender no sólo una obra de teatro, sino cualquier representación ficcional (cine, teatro, novela, serie, etc.). Además, su exploración, les ofrece las herramientas necesarias para poder *crear* situaciones teatrales, realizar una representación y/o adaptar textos o cuentos.

- ◆ *La representación teatral*: de la exploración, que invita al juego teatral y a la improvisación, deviene otra instancia que implica la (re)construcción de la situación teatral y su exposición. Cuando construimos, como mencionamos anteriormente, es indispensable basarnos en los elementos de la estructura dramática, para lo cual debemos respetar el proceso de exploración-representación. Las situaciones teatrales pueden mostrarse a distintos públicos y de diferentes maneras:
 - ✓ A sus propios compañeros/compañeras.
 - ✓ A otros/otras estudiantes.
 - ✓ Al público en general, transformando un espacio cotidiano de la escuela (un patio, una biblioteca, un pasillo, un aula) en un espacio teatral.
 - ✓ Es posible, además, a través de recursos tecnológicos, filmar y elaborar videos que luego aparezcan en la web, para compartirlos en el aula virtual o en clase con un proyector.

Materiales

- Dirección General de Educación Superior. (2023, 3 de noviembre). *Representación del cuento "Hipo no nada", de Pablo Bernasconi*. [Video]. YouTube.¹
- Dirección General de Educación Superior. (2023, 3 de noviembre). *Representación de cuento: "Los tres chanchitos"*. [Video]. YouTube.²

Aportes para profundizar

- Serrano, R. (2004). *Nueva Tesis sobre Stanislavski*. Editorial Atuel.
- Holovatuck, J. y Astrosky, D. (2009). *Manual de Juegos y Ejercicios Teatrales*. Editorial Atuel.

¹ Representación realizada por estudiantes de 4° año, en el año 2020 (en situación de virtualidad), en el marco de la cátedra de Educación Artística: Teatro, del Profesorado de Educación Inicial de la Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla.

² Representación realizada por estudiantes de 4° año, en el año 2021, en el marco de la cátedra de Educación Artística: Teatro, del Profesorado de Educación Inicial del ISFD "Dr. Carlos Leguizamón".

Construcción de recursos

*El títere nació con el primer amanecer
Cuando el hombre vio Por primera vez, su propia sombra,
Y descubrió que era él
Y al mismo tiempo No era él Por eso el títere Al igual que su sombra
Vivirá con él y morirá Con él.*
(Villafañe, 1990)

Como expresamos anteriormente, en el teatro se da la confluencia de todas las artes, integrándose así diferentes lenguajes artísticos. Podemos incorporar, por ejemplo, elementos del lenguaje plástico, para la elaboración y producción de recursos y signos propios del teatro: la construcción de una escenografía, de elementos esceno-técnicos, vestuarios, máscaras, la elaboración de maquillaje teatral (ya sea artístico o realista), y la construcción de títeres (un elemento muy importante para el aula).

Contenidos

- El maquillaje teatral: realista y fantástico. La máscara.
- "El teatro de títeres. El títere como recurso pedagógico en la sala" (ME, 2015, p. 87).

Sugerimos las siguientes actividades:

- **Maquillaje artístico:** es posible proponerles a los/las estudiantes la realización de un ejercicio de maquillaje artístico. Consideramos que es un recurso que les resultará de gran utilidad para la representación de obras de teatro infantil, y la creación/recreación de personajes. También les puede servir como material didáctico para utilizar en la sala con los niños/las niñas, ya que favorece la adquisición de habilidades que les permiten construir distintos tipos de maquillaje que, además, pueden, a futuro, aplicar con sus estudiantes. En los materiales que compartimos a continuación, encontrarán tutoriales de maquillaje.

Maquillaje artístico y realista. Estudiantes de Educación Artística: Teatro (Instituto Carlos Alberto Leguizamón, Córdoba). Archivo personal Victoria Centeno.

- ♦ **El teatro de títeres:** ¿por qué atrae tanto el títere a los niños/las niñas?, ¿qué tiene que hace que se sientan identificados/identificadas? Es un recurso imprescindible para trabajar en el Nivel Inicial, pues permite que se puedan expresar y crear sus propias obras teatrales desde otro lugar. Favorece la desinhibición, ya que no están tan expuestos/expuestas, sino que proyectan su mundo interno a través de un objeto externo. Como herramienta pedagógica, constituye una valiosa estrategia educativa, necesaria para llevar a las salas, ya que permite trabajar la expresión, la creatividad, la comunicación, la integración grupal, abordando contenidos de distintas áreas.
- ✓ Leer un cuento a través de un títere, narrar y representar una obra de títeres donde se aborden problemáticas o temas, como contenidos de ESI, de convivencia escolar, de gestión emocional.
 - ✓ Realizar diferentes tipos de títeres, con determinado formato o modo de utilización. Se pueden reutilizar diferentes objetos o utensilios (una media, un pedazo de madera, un pincel, una tijera), modificando el sentido o su función, para incentivar la imaginación.
 - ✓ Realizar títeres utilizando diferentes partes del cuerpo (rodillas, manos, partes del brazo, etc.).
 - ✓ Construir títeres de dedo, de varilla, de media, marionetas y títeres de mesa.
 - ✓ Elaborar el tradicional y conocido títere de guante, muy necesario como herramienta pedagógica.
 - ✓ Llevar a cabo un teatro de títeres de sombras.

Materiales

- Deborah Hunt. **Maskhunt Motions**. (2021, 30 de septiembre). [Taller de títere de guante. Parte I](#). [Video]. YouTube.
- Pablo Saez Títeres. (2022, 16 de mayo). [Construcción de cuello para títere de guante](#). [Video]. YouTube.
- Pablo Saez Títeres. (2022, 16 de mayo). [Guante base para títere de guante](#). [Video]. YouTube.
- Pablo Saez Títeres. (2022, 15 de julio). [Títere de Guante: Manipulación básica en espacio](#). [Video]. YouTube.
- Victoria Centeno. (2021, 2 de junio). [Tutorial Maquillaje Artístico Casero](#). [Video]. YouTube.

- aSombras Teatro de Sombras. (2022, 5 de mayo). *Tutorial fábulas en sombra*. [Video]. YouTube.
- aSombras Teatro de Sombras. (2022, 6 de octubre). *Fábulas en sombras II*. [Video]. YouTube.
- aSombras Teatro de Sombras. (2022, 22 de octubre). *Jugando con sombras*. [Video]. YouTube.
- Grupo Teatro Catalinas Sur. (2015, 24 de junio). *Richard Bradshaw y sus sombras*. [Video]. YouTube.
- Sofía Dorado. (2020, 9 de junio). *"Canción para Bañar la luna"*. *Teatro de sombras*. [Video]. YouTube.
- Prologue Performing Arts. (2010, 6 de diciembre). *Figura Theatre - Sense of Beauty*. [Video]. YouTube.
- Dodo dada. (2013, 30 de diciembre). *Hugo & Ines Gaia Teatro La Santa Rodilla*. [Video]. YouTube.
- Oscar gtz. (2009, 23 de agosto). *Marioneta*. [Video]. YouTube.

Aportes para profundizar

- Villafañe, J. (1990). *Títeres de la Andariega*. Ediciones Colihue.
- Villafañe, J. (1985). *Cuentos y Títeres*. Ediciones Colihue.
- Espina, R. (2012). *Obras incompletas*. Ediciones Juancito y María.

Consumo cultural: apreciación de obras de teatro infantil y de teatro de títeres

La Educación Artística, como espacio curricular imprescindible en la educación contemporánea de nuestro país, para la producción y distribución democrática de bienes materiales y simbólicos, y para la construcción de la identidad social y política.

Esto es, para la formación de sujetos capaces de interpretar la realidad socio-histórica con un pensamiento crítico y de operar sobre ella soberana y comprometidamente con el conjunto para transformarla.

(...) La apropiación de bienes culturales y el desarrollo del pensamiento crítico, son considerados hoy cuestiones fundamentales a la hora de comprender la complejidad del mundo en que vivimos.

(Resolución CFE N° 111/10, 2011, pp. 20-21)

Es importante que los futuros/las futuras docentes de Nivel Inicial conozcan y tengan la experiencia de vivenciar el teatro, no sólo como participantes, sino también desde el consumo cultural, es decir, que puedan asistir, presenciar y analizar una obra de teatro o una obra de títeres para niños/niñas. Es fundamental que aprecien y tomen contacto con distintas producciones infantiles, así como con los espacios teatrales y culturales (públicos, privados, independientes u oficiales) de su entorno cercano o de la región. Consideramos que asistir a espectáculos artísticos locales y conocer el propio contexto cultural, permite incrementar la percepción y el pensamiento crítico, favoreciendo la alfabetización estética, para decodificar y comprender el uso del lenguaje teatral. A su vez, al conocer variadas y diferentes manifestaciones artísticas, incrementan el desarrollo del gusto e incorporan el criterio estético. La experiencia de ver una obra de teatro es vital e intransferible, y sólo es posible comprenderla desde la vivencia individual.

Cami y el Dragón,
obra de títeres de mesa,
Festival de El Bolsón, 2023.
Teatro Piedra Libre.

Libros en la mira,
obra de teatro,
Espacio Blick, 2017.
Tres Tigres Teatro.

Contenidos

- El pensamiento crítico: análisis y reflexión del lenguaje teatral. El rol del espectador crítico. Interpretación y comprensión.
- “Análisis comparativo de modos y formas teatrales: reconocimiento de las diferentes estéticas y códigos socioculturales. Contextualización y origen” (ME, 2015, p. 87).

Sugerimos la siguiente actividad:

- Asistir de manera presencial a ver espectáculos teatrales infantiles o teatro de títeres, para vivir esta experiencia cultural y conocer *in situ* todos los elementos del lenguaje teatral. Si no contamos con la posibilidad de asistir de forma presencial a ver una obra de teatro del entorno cultural cercano o de la región, podemos visualizar una pieza teatral a través de un soporte/plataforma digital. Estos materiales audiovisuales pueden, incluso, socializarse a través del aula virtual. Para la visualización de obras de manera presencial o a través de videos, sugerimos trabajar con una ficha de análisis de espectáculos, en la que los/las estudiantes podrán analizar y reflexionar sobre la obra visualizada, dando cuenta de su comprensión, interpretación y lectura del uso de los signos del lenguaje teatral. Proponemos realizar este ejercicio con el objetivo de conceptualizar lo vivido, lo experimentado y así resignificar la experiencia. Este análisis puede compartirse en la clase presencial o de manera virtual, desde un foro creado a tal efecto.

FICHA DE ANÁLISIS DE ESPECTÁCULO

Nombre y apellido del/de la estudiante:

Escuela:

Curso:

Fecha:

Nombre de la obra de teatro:

Género:

Nombre del grupo de teatro:

Autoría:

Dirección:

Lugar de presentación:

Sobre el espacio

Describir el espacio donde se realizó el espectáculo: ¿qué tipo de espacio teatral es?
¿Cómo están ubicados los espectadores/las espectadoras en relación al espacio escénico?
¿Posee soporte técnico (equipo de sonido, de luces, butacas, telón, etc.)? Detallar.

Sobre el espectáculo

Historia-texto: elaborar una síntesis argumental del espectáculo, incluyendo inicio, conflicto y desenlace.

Tema: ¿cuál es el tema principal? Describirlo en una palabra o una frase

Estructura dramática:

PROTAGONISTA/S:

Objetivo:

Acciones:

Ayudantes:

ANTAGONISTA/S:

Objetivo:

Acciones:

Ayudantes:

CONFLICTO: Con el otro/la otra. Con uno mismo/una misma. Con el entorno.

ENTORNO (lugar, tiempo y circunstancias):

1. ¿Cómo utilizan los actores/las actrices el espacio escénico?
2. ¿Cómo se emplean los signos teatrales: elementos escenográficos, accesorios, vestuario, maquillaje, sonido, iluminación? Describir cada uno de ellos.
3. ¿Cómo se construyen los signos del actor/de la actriz: gestos, movimientos, voz? Caracterizar cada uno de ellos.

Reflexión personal:

1. ¿Qué es lo que más te gustó de la obra?, ¿hubo algo que no te gustó?, ¿por qué?
2. Escribir una pequeña conclusión de la experiencia.

Materiales

- Deborah Hunt. Maskhunt Motions (2021, 30 de septiembre). *Taller de títere de guante. Parte I.* [Video]. YouTube.
- FHAYCS Audiovisuales. (2016, 29 de agosto). *Apuntes 11. Jorge Dubatti: El teatro como acontecimiento.* [Video]. YouTube.
- FHAYCS Audiovisuales. (2021, 12 de julio). *El Conde DráScula.* [Video]. YouTube.
- Mónikela Evangelista. (2021, 26 de noviembre). *Cami y el dragón (obra completa).* [Video]. YouTube.
- José Andrés Fernández Ferrés. (2013, 10 de septiembre). *"Serenatas Embichadas". Tres Tigres Teatro.* [Video]. YouTube.
- Trestigresteatro. (2021, 28 de junio). *"Chamarrita del Chaparrón". Tres Tigres Teatro.* [Video]. YouTube.
- Trestigresteatro. (2021, 28 de junio). *"El Yacaré-caré". Tres Tigres Teatro.* [Video]. YouTube.
- Trestigresteatro. (2021, 28 de junio). *Feria Municipal del Libro de Salamanca. Mayo de 2020. Títeres. El Chonchón. Los cómicos del novecientos.* [Video]. YouTube.

El teatro en el Nivel Inicial

Nos parece imprescindible desarrollar este contenido, porque hace referencia, específicamente, al nivel de destino en el cual se van a desempeñar los futuros/las futuras docentes. Abordarlo, permitirá reflexionar sobre la función que tiene el teatro en el nivel, y así aportar a las futuras prácticas docentes de los/las estudiantes. Como enuncia Ester Trozzo (2017) en su artículo "La pedagogía teatral, un saber indispensable en la formación docente inicial":

La vulnerabilidad de los niños en esta etapa, su aparato psíquico en proceso de constitución, su permeabilidad afectiva y su sensorialidad a flor de piel, requieren determinadas condiciones básicas de protección y cuidado, en el modo de acercarlos a experiencias relacionadas con lo espectacular en la escuela. (...) El juego es una de las manifestaciones del desarrollo del individuo que involucra todas sus esferas: la afectividad, la motricidad, la cognición, y la socialización. El Teatro en el nivel inicial implica un juego colectivo e improvisado en el que se interpretan roles y no la representación de un texto memorizado. (pp. 14-15)

Contenidos

- El teatro en el Nivel Inicial. El teatro como recurso pedagógico.

Sugerimos habilitar un espacio de reflexión y diálogo, con los/las estudiantes, sobre los aportes específicos que brinda el teatro para la educación de Nivel Inicial. Como lo enunciáramos anteriormente, partimos de la consideración de que el objetivo principal no es la formación de artistas, ni la preparación de un acto escolar, sino más bien la posibilidad de experimentar el juego dramático, que está íntimamente ligado con el juego simbólico. El juego dramático les permite, a los niños/las niñas, desarrollar diferentes habilidades, como la capacidad de expresión y comunicación, la imaginación; a la vez, contribuye al desarrollo psicomotor, a fortalecer los vínculos con sus compañeros/compañeras e internalizar la noción de espacio. Cuando hablamos de juego, no existe la mirada externa, el niño/la niña no juega ni *actúa* para otras personas, sino para sí mismo/misma, probando diferentes roles, situaciones y apropiándose del mundo que lo/la rodea.

Por lo mencionado hasta aquí, consideramos que se trata de un contenido de suma importancia para trabajar con los futuros/las futuras docentes, ya que influenciará de forma directa sus prácticas áulicas.

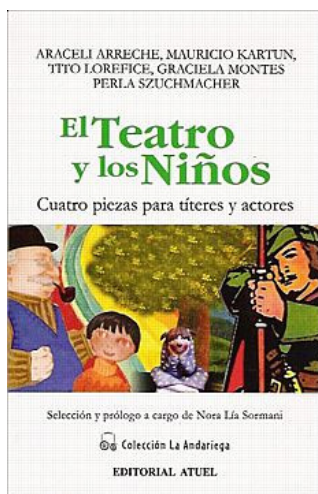
Sugerimos la siguiente actividad:

- Leer, analizar y reflexionar sobre el artículo de Ester Trozzo “La pedagogía teatral, un saber indispensable en la formación docente inicial” (2017, pp. 14-16) y un video de la autora que compartimos a continuación. En una instancia presencial, o bien en un foro de intercambio, en el aula virtual es posible debatir al respecto de esta lectura y visionado.

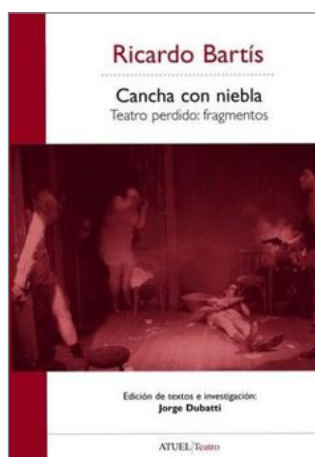
- Artículo: **Trozzo, E.** (2017). [La pedagogía teatral, un saber indispensable en la formación docente inicial.](#) *Revista Dramatiza*, 1(1).
- Entrevista: **Dirección General de Educación Superior.** (2023, 3 de noviembre) [Entrevista Ester Trozzo.](#) [Video] YouTube.

Bibliografía sugerida

El teatro y los niños,
Nora Sormani, Atuel, 2006.

- Sormani, N. L. (Comp.). (2006).
El teatro y los niños.
Cuatro piezas para títeres y actores.
Editorial Atuel.

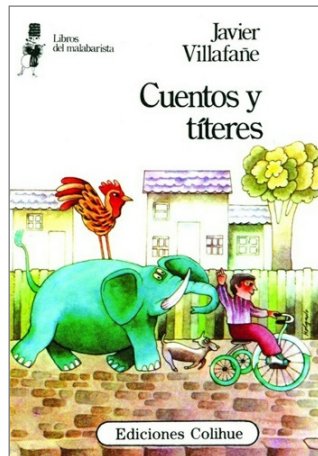
Cancha con niebla,
Ricardo Bartís, Atuel, 2003.

- Bartís, R. (2003).
Cancha con niebla.
Teatro perdido: fragmentos.
Editorial Atuel.

Historia del Teatro de Títeres en Argentina,
Lucía Di Mauro, Plan B, 2022.

- Di Mauro, L. (2022).
Historia del Teatro de Títeres en Argentina.
Editorial Plan B.

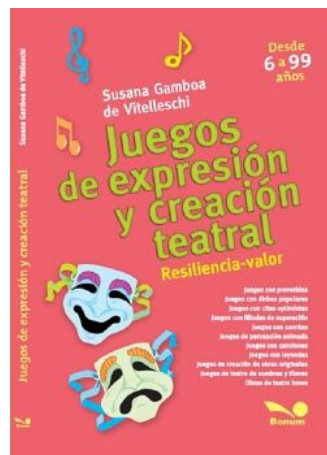

Cuentos y títeres,
Javier Villafañe, Colihue, 1985.

- Villafañe, J. (1985).
Cuentos y Títeres.
Libros del Malabarista.
Ediciones Colihue.

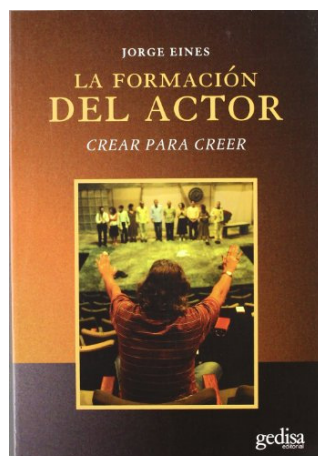
Sobre el autor y su obra:

- Argentina. Ministerio de Cultura.
(2021, 24 de junio). [Javier Villafañe, el titiritero trotamundos.](#)

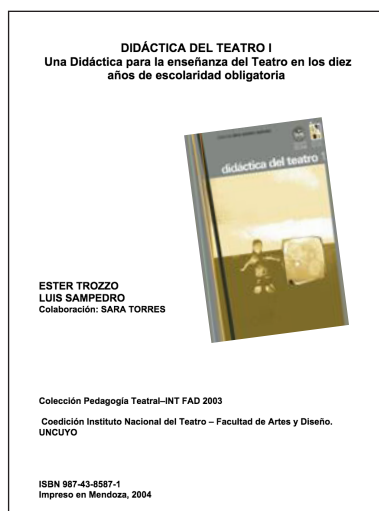
Juegos de Expresión,
Susana Gamboa, 2008, Bonum.

- Gamboa de Vitelleschi, S. (2008).
Juegos de Expresión y Creación Teatral. Resiliencia y valor.
Editorial Bonum.

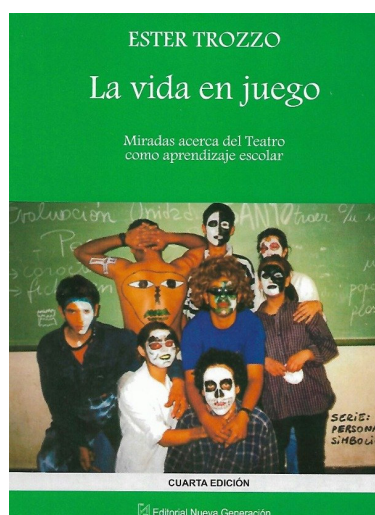
La formación del actor, Crear para crecer
Jorge Eines, Gedisa, 2008.

- Eines, J. (2007).
La formación del actor.
Crear para crecer.
Gedisa.

Didáctica del Teatro I,
Ester Trozzo y Luis Sampredo,
UNCuyo, 2004.

- Trozzo, E. y Sampredo L. (2004).
Didáctica del Teatro I. Una didáctica para la enseñanza del teatro en los diez años de escolaridad obligatoria.
Instituto Nacional del Teatro
y Facultad de Artes y Diseño,
UNCuyo.

La vida en juego
Ester Trozzo,
Nueva Generación, 2016.

- Trozzo, E. (2016).
La vida en juego.
Miradas acerca del teatro como aprendizaje.
Editorial Nueva Generación.

Prácticas de evaluación

La información producida por la evaluación constituye la fuente a partir de la cual el docente podrá rectificar y reorientar las estrategias implementadas.

Es necesario evaluar las estrategias de enseñanza empleadas y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. (...)

Evaluar significa asegurar la igualdad de oportunidades a través de una educación de calidad para todos.

(Vega, 1997, p. 27)

Al momento de evaluar a los/las estudiantes, surgen algunas preguntas: ¿cómo evaluar en educación artística? ¿Cómo dar cuenta del aprendizaje cuando aprender no es una mera reproducción de los contenidos? ¿Qué es importante evaluar? ¿Qué tener en cuenta al momento de observar y reflexionar sobre el trabajo de los/las estudiantes? ¿Cuáles son los criterios a considerar? Podríamos comenzar por decir que el momento de la evaluación es una instancia más del proceso de aprendizaje, tanto para los/las estudiantes, como para el/la docente, porque es el momento de compartir y socializar lo producido. No apuntamos a que los/las estudiantes repitan saberes, sino que puedan crear a partir de ellos. Por lo tanto, en esta instancia, se sugiere proponer la producción y elaboración de proyectos creativos. Retomamos aquí las palabras de Roberto Vega (1997):

La evaluación trata de comprobar qué puede hacer el alumno con lo que sabe, es decir, cómo podría usar el aprendizaje logrado en una situación diferente, lo que no es otra cosa que apelar a la capacidad de transferencia de lo aprendido. (p. 26)

Es deseable que la evaluación sea una invitación para que los/las estudiantes puedan dar cuenta de sus recorridos. Debería configurarse como una instancia de creación propia, en la que se pongan en juego los saberes, produciéndose así el aprendizaje.

La devolución del/de la docente no es más que una observación reflexiva, un análisis de lo realizado, partiendo de criterios y objetivos que deben ser explicitados previamente en la consigna. Es un proceso del que pueden participar también los compañeros/las compañeras. Se trata de un momento especial en el que, además, entrenamos la mirada, ensayamos el rol de espectador/espectadora y ejercemos la decodificación estética del lenguaje artístico.

Compartimos posibles proyectos creativos que pueden realizar los/las estudiantes al ser evaluados/evaluadas:

- ▼ Crear obras de teatro propias o a partir de textos dramáticos infantiles, adaptaciones de cuentos, relatos, canciones.
- ▼ Trabajar en forma transversal con contenidos de otras áreas de aprendizaje (como Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales), recurriendo a herramientas teatrales, para realizar secuencias didácticas (destinadas a la práctica docente) que pongan en juego lo aprendido en esta unidad curricular.
- ▼ Evaluar la apreciación de obras teatrales o producciones artísticas del medio local o regional, considerando la importancia de la alfabetización estética y la apertura al consumo cultural. Cabe destacar la relevancia que cobra la posibilidad de formar en la percepción, en el criterio y que los/las estudiantes adquieran herramientas para poder decodificar un lenguaje artístico, en cualquiera de sus formas, ampliando el campo de percepción del mundo que los/las rodea.

¿Qué vamos a observar? ¿Qué habilidades van a poner en juego los/las estudiantes?

- ✓ El proceso de aprendizaje individual.
- ✓ La disponibilidad corporal, su apertura al lenguaje y a la expresividad.
- ✓ La capacidad de observación para recoger, analizar, sistematizar e interpretar el lenguaje artístico.
- ✓ La elaboración de producciones artísticas propias, originales y creativas.
- ✓ Las nuevas habilidades adquiridas en relación al lenguaje teatral.
- ✓ La capacidad de reflexión sobre los procesos creativos propios y de sus pares.
- ✓ La disponibilidad para trabajar en equipo.

A modo de cierre

Luego de este recorrido, en el que transitamos por actividades, materiales disponibles y apuntes teóricos que consideramos importante compartir, esperamos que el viaje continúe, que no termine aquí. Deseamos que este itinerario haya ampliado el campo de acción en relación a la propia práctica educativa y que, a su vez, haya despertado algunos interrogantes para continuar buscando nuevas formas de enseñar teatro en el Nivel Superior.

Escribimos desde una convicción: el teatro y el arte pueden aportar mucho a la educación. En este sentido, Graciela Montes (1999) sostiene que el arte ocupa un lugar central en la educación, porque constituye la continuación natural del juego, un lugar de negociación, de transición entre el sujeto y los rigores del mundo, donde se construyen las cosas personales. El arte conserva, en sus reglas de juego, esa libertad, esa posibilidad de ser un espacio desde donde construir lo propio, un lugar para sentirse vivo/viva.

Consideramos que teatro y educación forman parte de un mismo camino, un camino que tiene mucho para transitar y descubrir. Al momento de plantear nuevos desafíos, las preguntas que nos formulemos serán siempre nuestras aliadas, para vivir la alegría de enseñar/aprender, mediante la fantasía y el juego, junto a otros/otras.

Bibliografía

- Comandú, M. (2018). *Cuerpo y Voz: la presencia como acontecimiento artístico*. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Córdoba]. Facultad de Artes.
- Córdoba. Ministerio de Educación. (2015). *Diseño Curricular para los Profesorados de Educación Inicial y Primaria*. https://dges-cba.infod.edu.ar/sitio/curriculares/upload/Disenio_Curr_Primeria_Inicial_2015.pdf
- Dubatti, J. (2007). *Filosofía del Teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad*. Atuel.
- Finkel, B. (1984). *El Títere y lo titiritesco en la vida del niño*. Plus Ultra.
- Meirieu, P. (2007). Es responsabilidad del educador provocar el deseo de aprender. *Cuadernos de Pedagogía*, (373), 42-47. <https://campuseducativo.santafe.edu.ar/wp-content/uploads/philippe-meirieu.pdf>
- Montes, G. (1999) *La frontera indómita. En torno a la construcción y defensa del espacio poético*. Fondo de Cultura Económica.
- Nachmanovitch, S. (2004). *Free Play. La improvisación en la vida y en el arte*. Paidós Diagonales.
- Resolución CFE N° 111/10. (2010). *La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional*. Consejo Federal de Educación. Argentina, Ministerio de Educación. <https://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2022/02/Resolucion-111-cfe-10-Educacion-artistica.pdf>
- Skliar, C. y Larrosa, J. (2011). *Experiencia y alteridad en educación*. Homo Sapiens/FLACSO.
- Trozzo, E. (Comp.). (2015). *Didáctica del Teatro para la Educación Superior*. Universidad Nacional de Río Negro.
- Trozzo, E. (2017). *La vida en juego: miradas acerca del teatro como aprendizaje escolar*. Nueva Generación.
- Vega, R. (1997). *El Juego Teatral. Aporte a la transformación educativa*. Grupo Editor Multimedial.

Se publicó digitalmente en Noviembre de 2023
en el sitio web de la Dirección General de Educación Superior
<https://dges-cba.edu.ar/wp/index.php/profodi-mc-itinerarios/>
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

2023

Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd)
No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre.

Autoridades

Juan Schiaretti

Gobernador

Manuel Calvo

Vicegobernador

Walter Mario Grahovac

Ministro de Educación

Noemí Patricia Kisbye

Secretaria de Promoción de la Ciencia y las Nuevas Tecnologías

Delia Provinciali

Secretaria de Educación

Jorge Jaimez

Subsecretario de Planeamiento, Evaluación y Modernización

Edith Teresa Flores

Directora General de Educación Inicial

Stella Maris Adrover

Directora General de Educación Primaria

María Cecilia Soisa

Directora General de Educación Secundaria

Claudia Aída Brain

Directora General de Educación Técnica y Formación Profesional

Liliana del Carmen Abrate

Directora General de Educación Superior

Alicia Beatriz Bonetto

Directora General de Educación Especial y Hospitalaria

Carlos Omar Brene

Director General de Educación de Jóvenes y Adultos

Hugo Ramón Zanet

Director General de Institutos Privados de Enseñanza

Santiago Amadeo Lucero

Director General de Programas Especiales

Edgardo Atilio Carandino

Director General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional

Luciano Nicolás Garavaglia

Secretario de Gestión Administrativa

Virginia Cristina Monassa

Directora General de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos

Carlos Ricardo Giovannoni

Director General de Infraestructura Escolar

ProFoDI·MC

Programa de Formación Docente
Inicial en Modalidad Combinada

