

INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEDE CALETA OLIVIA	
Carrera: Profesorado de Educación Inicial Acuerdo CPE: 3077/14	Espacio curricular: Lenguajes Artísticos y su enseñanza I N° según Plan: 9
Trayecto: Campo De La Formación Específica	Vigencia del programa: 2020
Curso: 1° año	Comisión: A y B
Régimen de cursado: Anual	Horas cátedras semanales: 3 (tres)
Correlatividades precedentes: -----	Docente/s a cargo: Prof. Daniel Brizuela Prof. Huayra Martincic

FUNDAMENTACIÓN

El presente espacio busca generar experiencias - con cierto grado de sistematicidad - de aproximación al mundo simbólico del arte. A partir de esto, se propone una zona con prácticas reales de exploración en y desde los diversos lenguajes artísticos. Esta metodología se logrará a través de la modalidad de taller, permitiendo a los estudiantes y futuros docentes la libertad de jugar, fomentando la existencia de experiencias que favorezca el juego y el intercambio, y que acerque las herramientas del lenguaje a aquellos quienes lo utilizan y utilizarán diariamente, pero que aún no cuentan con las herramientas teórico-prácticas necesarias para aprovechar todo su potencial.

En la vida diaria, todos nos manifestamos corporalmente; actitudes, posturas, gestos, acciones y movimientos nos permiten expresar afectos, emociones, ideas, intenciones. El ser humano es siempre expresión: su gesto, su voz, su mirada, su sonrisa, incluso su silencio y su inmovilidad traducen alguno de los múltiples contenidos de su mundo interior. Pero no siempre la intención es comunicativa. En este sentido, es importante destacar el carácter intencional con que estas disciplinas abordan la expresividad, la comunicatividad o la estética del movimiento, el gesto y la palabra; mientras que para otras manifestaciones de la actividad física, son valores añadidos sobre los que no existe una intención explícita.

La Expresión Corporal como disciplina educativa fue formulada y elaborada en la década del sesenta por Patricia Stokoe, bailarina y pedagoga formada en nuestro país; que centró su interés en la formación integral de las personas a través de la inclusión de la "danza libre", o "danza creativa educacional" como una disciplina más dentro del currículo educativo.

Patricia Stokoe define a la expresión corporal como un derecho innegable de toda persona a bailar y a ex-presarse. Si bien posee aspectos que comparte y articula en posibles experiencias con otros lenguajes artísticos como la música y la educación física; tiene sus propios códigos y aporta saberes específicos donde se prioriza como objetivo central el desarrollo de una danza libre, que pretende la búsqueda de respuestas personales de movimiento desde procedimientos de exploración y producción.

En cuanto a las experiencias teatrales propuestas, no buscan la formación de actores, directores ni *puestistas*, si no de sujetos que al transitar el lenguaje teatral sean capaces de comprenderlo en su complejidad - que va más allá de la representación estandarizada - y aprovechar sus múltiples posibilidades tanto para enriquecer la práctica cotidiana a través de las posibilidades que brinda - buscando generar espacios que favorezcan el encuentro de los futuros docentes con experiencias lúdico-teatrales, ya que no puedo aplicar en el aula aquello que no conozco, aprendí y /o vivencí - como para la realización de producciones con fines estéticos.

Es a través del contacto con las experiencias artísticas que el ser humano alcanza instancias superadoras de su realidad logrando el equilibrio desde la formación integral. El carácter lúdico en que se desarrollan las actividades corporales y teatrales, invita a la exploración, la reflexión y el análisis constante de la propia práctica. El aprendizaje de los lenguajes artísticos enfocado de este modo, es la búsqueda de que cada sujeto libere su *niño interior* y explore, descubra y potencie sus propias posibilidades expresivas para que luego, en lugar de utilizarlas para destacarse en el talento individual, se genere la posibilidad de enriquecer y enriquecerse en la interacción con otros comunicando cosmologías de ser y estar en el/los mundo/s.

Desde el presente taller, se busca revalorizar el cuerpo en función de la comunicación y se promueven prácticas que desarrollen el conocimiento y comprensión de elementos para la elaboración de propuestas pedagógicas que contemplen los lenguajes artísticos, favoreciendo un campo de trabajo desde la producción estética, donde este sea el espacio de y para el encuentro, promoviendo la expresión de visiones de mundo diversas y la construcción colectiva de un nos-otros, apuntando así a una actividad que facilite la producción en el ámbito escolar de hechos artísticos con significancia para sus

COORDINADOR/A

Prof. Huayra Martincic

DOCENTE

Brizuela H. Daniel

DOCENTE

RECTORÍA

hacedores.

FINALIDADES FORMATIVAS

- Propiciar instancias de exploración que contribuyan a que los estudiantes logren utilizar su cuerpo como instrumento expresivo, en función de la comunicación simbólica. Y logren desarrollar la expresividad corporal, gestual y de la voz.
- Facilitar el intercambio y la búsqueda desde actividades y propuestas lúdicas y artísticas al momento de abordar su práctica profesional futura.
- Promover y fortalecer mediante las actividades transitadas la formación de promotores culturales capaces de producir artísticamente con fundamentos, con conocimientos básicos de la estructura dramática y el quehacer teatral.
- Incentivar a la comprensión de la comunicación como síntesis en la que se interrelacionan el lenguaje corporal, visual, verbal, sonoro y cinético; obteniendo productos originales de la combinación de los diferentes recursos de los que dispongan.
- Valorizar el trabajo cooperativista, el respeto, el intercambio, la solidaridad y el esfuerzo.
- Desarrollar su sensibilidad estética mediante el conocimiento de las principales técnicas de producción de modo que logren adquirir conocimientos artísticos específicos y sean capaces de aplicarlos con sentido estético.
- Favorecer la recepción crítica y reflexiva de las creaciones artísticas propias, del grupo y del contexto cultural y artístico.

PROGRAMA

Contenidos organizados por Unidad

Unidad N° 1: La relación entre Artes y educación en el Nivel Inicial.

- El rol de los lenguajes artísticos en la educación. La enseñanza del lenguaje Corporal y Teatral en la educación inicial.
- Los lenguajes artísticos como *medios* para la enseñanza.
- La intervención docente y el respeto por el silencio, la mirada, el gesto o el movimiento como expresión que comunica, sin necesidad de traducir al lenguaje verbal la esencia de los lenguajes no verbales.

Bibliografía de la unidad / Marco teórico de referencia

- LOYOLA, CLAUDIA. (2007) Arte en y desde los jardines, una invitación para investigar, crear y habitar mundos. Conferencia.
- TROZZO, ESTER. (2014). La pedagogía teatral, un saber indispensable en la formación docente inicial. Revista: Dramatiza La Plata; año 1, No. 01 Disponible en <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/40026>

Unidad N° 2: Desinhibición y grupalidad

- El cuerpo como instrumento expresivo: El autoconocimiento. La sensibilidad. La creatividad. La improvisación, exposición y desinhibición. Confianza grupal.
- La necesidad de análisis sobre la propia práctica desde las observaciones constructivas:
 - La reflexión *sobre* la acción, que se produce en el momento posterior a la experiencia transitada y que consiste en volver atrás con el pensamiento para repasar lo realizado.
 - La reflexión *en* la acción: pensar “durante” la realización de la práctica, de manera tal de encontrar formas de resolución inmediatas y hallar modos de accionar para ir sobrellevando los problemas que la práctica va imponiendo.

Unidad N°3: Exploración de los lenguajes de la expresión corporal y teatral

La exploración de los modos propios de cada lenguaje artístico.

- Fase de experimentación del lenguaje de la expresión corporal:
 - Cuerpo: coordinación dinámica general. Movilidad parcial. Esquema e imagen corporal. Sensopercepción.
 - Energía: tono muscular (tensión-relajación). y tono muscular. Cualidades de movimiento.

COORDINADOR/A

Prof. Huayra Martincic

DOCENTE

Brizuela H. Daniel

DOCENTE

RECTORÍA

- Espacio: niveles espaciales. Kinesfera. Espacio personal y espacio social.
- Tiempo.
- Manipulación de objetos.
- Calidad de Movimiento. Movimientos continuos. Movimientos discontinuos.
- Actividad cinética y Actividad tónica. Movimientos principales del cuerpo, posturas, ademanes, posiciones.
- La expresión corporal cotidiana. Conducción e Inducción.
- Figura- Fondo
- Diseños espaciales. Improvisación.

- Fase de experimentación lúdico-teatral:
 - El cuerpo y la voz como herramientas de expresión dramática: Gesto. Improvisación. Acciones dramáticas. Indagación y uso creativo de la voz.
 - El proceso creativo: reflexión e identificación de diferentes modos de realizarlo, puntos de partida posibles, la intencionalidad creativa y la producción resultante.
 - Espacio teatral: espacio escénico y del espectador.

- Elementos constitutivos de cada lenguaje.
 - Lenguaje Teatral. Elementos de la Estructura Dramática: Sujeto; Acción; Entorno; Conflicto y Texto.
 - Lenguaje Corporal: Estilos de movimiento y de las danzas. Vocabulario corporal expresivo.

Bibliografía de la unidad / Marco teórico de referencia

- SERRANO, R. (2006) Nuevas tesis sobre Stanislavski. Ed Atuel. Selección de fragmentos.

Unidad N°4: Producción

- Los procesos de los lenguajes artísticos: Procedimientos y técnicas de los lenguajes artísticos: Composición en el lenguaje corporal y el lenguaje teatral.
- Texto Dramático (TD). Texto Escénico (TE). Adaptación textual. Secuencia del Relato Clásica: principio – Nudo – Desenlace. Unidades aristotélicas: de acción, de lugar y de tiempo.
- Propuesta y proceso de producción final: Los lenguajes artísticos como producción colectiva. Formas de representación desde el lenguaje corporal y el lenguaje teatral.
- Nociones de Interpretación y Dirección en los procesos de creación en ámbitos educativos. Montaje y puesta en escena. Recursos escénicos (Escenografía, utilería, vestuario, maquillaje, iluminación, efectos sonoros y musicalización entre otros).

Bibliografía de la unidad (Optativa) / Marco teórico de referencia

- SARLÉ, P. M. (2010) "Juego Dramático. Hadas, brujas y duendes." Revista Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Buenos Aires.

METODOLOGÍA

El presente taller requiere para su desarrollo la implementación de estrategias metodológicas que propicien la reflexión a partir de la práctica. Se tiene la convicción de que no hay mejor manera de estudiar las posibilidades del lenguaje, que en forma inter-comunicativa. Es decir, poniendo en práctica el trabajo que los sujetos producen en forma grupal.

El objetivo es que los alumnos puedan vivenciar con mayor magnitud lo que significa el hecho artístico - Desde los lenguajes corporal y teatral - en su grupo de estudio y llegar a confeccionar un dossier de juegos y técnicas que le serán de gran utilidad cuando estén frente a alumnos.

El taller sitúa estilos de interacción y actitudes particulares entre quienes integran el mismo, dado que exige el aporte de experiencias y conocimientos propios para el logro de un producto determinado. Para ello es necesario intervenir desde una modalidad de aprendizaje diferente a la habitual, que permita al taller configurarse en un espacio que incluya la vivencia, el análisis, la reflexión y la conceptualización desde los aportes de diferentes campos de conocimiento, para lo cual entre las actividades planificadas también se prevé la lectura de diversos materiales bibliográficos.

Finalmente, atendiendo a la existencia de encuentros en que no se sea posible la presencialidad, se prevé el uso de la

COORDINADOR/A

Prof. Huayra Martincic

DOCENTE

Brizuela H. Daniel

DOCENTE

RECTORÍA

plataforma virtual del Instituto y de otras plataformas que permitan realizar videollamadas a fin de brindar clases teóricas y recursos que permitan la explicación, exploración o análisis de materiales que se consideren pertinentes.

EVALUACIÓN

- Asistencia y participación en los encuentros (sean estos presenciales o virtuales), haciendo especial hincapié en el compromiso y capacidad de registro de las experiencias transitadas.
- Participación, responsabilidad y compromiso en las actividades propuestas, sean estas de carácter práctico o teórico, de manera presencial o mediadas por la tecnología.
- Presentación de trabajos prácticos, teóricos y producciones solicitadas.
- Evaluación continua y sistemática mediante la observación directa en la elaboración y desarrollo de las producciones, poniendo en práctica los contenidos desarrollados a través del proceso anual.

ACREDITACIÓN

Dada la medida excepcional de aislamiento social, preventivo y obligatorio, surge la imposibilidad de promocionar la presente unidad curricular. Para su regularización, es necesario cumplimentar las siguientes condiciones:

- Participar de las clases en forma activa y crítica.
- Presentación de los Trabajos solicitados (sean estos en instancia presencial o mediados por la tecnología, a través de la plataforma del Instituto).
- Aprobación de la propuesta de producción final (Cuyo formato será explicitado oportunamente, atendiendo a las condiciones de cursada presentes en ese momento).

Por el carácter práctico, presencial y procesual tanto en las prácticas del lenguaje de la expresión corporal como del lenguaje teatral, se desprende la imposibilidad de rendir examen libre.

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. "Artes y Escuela". Ed. Paidós. 2002
- ARISTOTELES. "Poética". Texto on-line en www.infotematica.com.ar.
- BARA, ANDRE "La expresión por el cuerpo". Ediciones Búsqueda; Buenos Aires, 1975
- CANTONI, YIYO "Para hacer sonar" Taller de Música. Colección Puerta Abierta. Ed. A Construir.
- CHAPATO, MARÍA ELSA; DIMATTEO, MARÍA CRISTINA (2014) *Educación artística: horizontes, escenarios y prácticas emergentes*. Ed. Biblos.
- DE TORO, FERNANDO. (2008). *Semiótica del Teatro, del texto a la puesta en escena*. Ed. Galerna.
- DISEÑO CURRICULAR SANTACRUCEÑO PARA EL NIVEL INICIAL.
- EISNER, ELLIOT. "La escuela que necesitamos". Ed. Amorrortu. 2002
- FINCHELMAN, MARIA ROSA. "El teatro con recetas". INT Editorial. 2006
- GAMBOA DE VITELLESCHI, SUSANA "Juegos para Crecer. Manual de juegos de Expresión y Creación" (7ma. Edición). Colección Juegos y Dinámicas. Ed. Bonum
- GARZÓN, GABRIEL- TRIPODI, EDUARDO. "El cuerpo en juego" Taller de Movimiento. Colección Puerta Abierta. Ed. A Construir.
- GÓNZALES DIAZ ARAUJO, G.; Trozzo, Esther; Montero, Marcela; Sampetro Luis y Salas, Beatriz. (2013) *El teatro en la escuela*. Ed. Aique Educación.
- GRONDONA, LETICIA Y DÍAZ, NORBERTO, "Expresión Corporal: su enfoque didáctico". Editorial del Nuevo Extremo S.A.; Buenos Aires, 1989. Cap.3, Cap 4.
- GRONDONA, LETICIA Y DÍAZ, NORBERTO. "Los Talleres de Expresión Corporal". Buenos Aires, 1999
- HOLOWATUCK, JORGE. (2009) *Manual De Juegos Y Ejercicios Teatrales*. Ed. Atuel.
- KALMAR, DÉBORAH, "¿Qué es la Expresión Corporal?". Editorial Distribuidora Lumen, Buenos aires, 2005.
- MC LOUGHLIN, JUAN PEDRO. (2010) *Fiesta del teatro en la escuela: teoría del juego escénico y guiones para actos escolares*. Ed. Bonum.
- PAVIS, PATRICE. (2008) "Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología." Buenos Aires, Ed. Paidós
- SARLÉ, PATRICIA. (2015). "Lo importante es jugar... como entra el juego en la escuela", Rosario. Ed. Homo Sapiens.

COORDINADOR/A

Prof. Huayra Martincic

DOCENTE

Brizuela H. Daniel

DOCENTE

RECTORÍA

- SARLÉ, PATRICIA. (2015). "Dale que... El juego dramático y el desarrollo del lenguaje en los niños pequeños", Rosario. Ed. Homo Sapiens.
- SERRANO, RAUL. (2013) *Nuevas tesis sobre Stanislavski*. Ed. Atuel.
- SKLIAR, CARLOS y LARROSA, Jorge (2016). *Experiencia y alteridad en educación*. Ed. Homo Sapiens.
- TRASTOY, BEATRIZ y ZAYAS DE LIMA, PERLA. (2009) *Lenguajes escénicos*. Ed. Prometeo.
- TROZZO, ESTHER. (2008) "Teatro, escuela y desarrollo humano". Apuntes de Seminario-taller. Departamento de capacitación – Instituto De Formación Docente Continua Y Técnica En Arte Y Comunicación.
- VALLARINO, DIEGO y MURI, SANDRA. (2013) *Tejiendo humanidades: un puente entre el arte y lo social*. Ed. Homo Sapiens.

ANEXO

PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS

Atendiendo a las particularidades que presenta el actual contexto, a raíz de La pandemia de enfermedad por COVID-19, se presenta la necesidad de realizar una priorización de contenidos. A su vez, dada la situación excepcional en que la sociedad toda se encuentra inmersa, dichos contenidos serán abordados de manera virtual, a través de la plataforma oficial del Instituto.

Unidad N° 01

- El rol de los lenguajes artísticos en la educación. La enseñanza del lenguaje Corporal y Teatral en la educación inicial.
- Los lenguajes artísticos como *medios* para la enseñanza.

Bibliografía de la unidad (Optativa) / Marco teórico de referencia

- LOYOLA, CLAUDIA. (2007) Arte en y desde los jardines, una invitación para investigar, crear y habitar mundos. Conferencia.

Unidad N° 2

- El cuerpo como instrumento expresivo: El autoconocimiento. La sensibilidad. La creatividad. La improvisación.
- La necesidad de análisis sobre la propia práctica desde las observaciones constructivas: reflexión en la acción y sobre la acción.

Unidad N° 03

- Fase de experimentación del lenguaje de la expresión corporal:
 - Energía: tono muscular (tensión-relajación). y tono muscular. Cualidades de movimiento.
 - Espacio: niveles espaciales.
 - Kinesfera. Espacio personal y espacio social.
 - Tiempo.
 - Manipulación de objetos.
 - Calidad de Movimiento. Movimientos continuos. Movimientos discontinuos.
 - La expresión corporal cotidiana.
 - Diseños espaciales.
- Fase de experimentación lúdico-teatral:
 - El cuerpo y la voz como herramientas de expresión dramática. Improvisación.
 - Elementos de la Estructura Dramática: Sujeto; Acción; Entorno; Conflicto y Texto.
 - El proceso creativo: reflexión e identificación de diferentes modos de realizarlo, puntos de partida posibles, la intencionalidad creativa y la producción resultante.
 - Espacio teatral: espacio escénico y del espectador.

Bibliografía de la unidad (Optativa) / Marco teórico de referencia

- TROZZO, ESTER. (2014). La pedagogía teatral, un saber indispensable en la formación docente inicial. Revista: Dramatiza La Plata; año 1, No. 01 Disponible en <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/40026>

COORDINADOR/A

Prof. Huayra Martincic

DOCENTE

Brizuela H. Daniel

DOCENTE

RECTORÍA

Instituto Provincial de Educación Superior
Caleta Olivia
Consejo Provincial de Educación
Provincia de Santa Cruz

- SERRANO, R. (2006) Nuevas tesis sobre Stanislavski. Ed Atuel. Selección de fragmentos.

Unidad N° 04

- Los procesos de los lenguajes artísticos: Procedimientos y técnicas de los lenguajes artísticos: Composición en el lenguaje corporal y el lenguaje teatral.
- Texto Dramático (TD). Texto Escénico (TE). Secuencia del Relato Clásica: principio – Nudo – Desenlace. Unidades aristotélicas: de acción, de lugar y de tiempo.
- Propuesta y proceso de producción final: Los lenguajes artísticos como producción colectiva. Formas de representación desde el lenguaje corporal y el lenguaje teatral.
- Nociones de Interpretación y Dirección en los procesos de creación en ámbitos educativos. Montaje y puesta en escena. Recursos escénicos (Escenografía, utilería, vestuario, maquillaje, iluminación, efectos sonoros y musicalización entre otros).

Bibliografía de la unidad / Marco teórico de referencia

- SARLÉ, P. M. (2010) "Juego Dramático. Hadas, brujas y duendes." Revista Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Buenos Aires.
- SZUCHMACHER, R. (2015) "Lo Incapturable" Random House. Buenos Aires. Selección de fragmentos.

COORDINADOR/A

Prof. Huayra Martincic

DOCENTE

Brizuela H. Daniel

DOCENTE

RECTORÍA