

**PROYECTO
DE TEATRO
Y ARTES ESCÉNICAS**

I.E. VILLA TURBAY

DOCENTE

**ANA LUCIA RIOS SANTOS
ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA**

**MEDELLIN
2014**

Etapa Diagnóstica - Fundamentación

Diagnóstico

- Teniendo en cuenta los diferentes contextos y sus particularidades encontramos que, en la sociedad en general y en lo que respecta a los niños, adolescentes y jóvenes, los valores, intereses, ritmos y problemáticas se van modificando vertiginosamente. Esto implica nuevos desafíos para los docentes y educadores, sobre todo en la metodología y forma de trabajo.
- Esto viene generando un aumento en la demanda de nuevas herramientas pedagógicas y en la necesidad de nuevos motivadores para fomentar la participación de los educandos. Para de esta forma, mejorar la calidad y calidez educativa y disminuir la deserción escolar.
- También percibimos, y esto no es nuevo, la fragmentación en los distintos ámbitos de la sociedad, generando indiferencia y desestimando responsabilidades compartidas. Por eso creemos que es necesario trabajar en nuevas formas de vinculación entre la escuela y la comunidad en espacios compartidos y de mutua participación, fortaleciendo la articulación entre escuelas y con otras organizaciones de la comunidad.
- Por otro lado tenemos instaurado al Arte como de exclusiva participación de ciertos estratos sociales y culturales de la población, está naturalizado el concepto de arte “para pocos”.
- Esto nos genera indiferencia y desvalorización. Incluso nos lleva a no considerar lo artístico que está innato en nuestra cultura y costumbres; también lo desvalorizamos, nos desvalorizamos.
- Provocando que ignoremos, desaprovechemos y desconozcamos al arte como herramienta pedagógica, de reflexión, de expresión, de participación, generadora de nuevos vínculos, etc. Consideramos fundamental la recuperación de dicho potencial.
- No encontramos comúnmente metodologías que fomenten la importancia y la necesidad de formarnos para la participación tanto de los educandos como de los ciudadanos en general.
- Existe en la familia, la escuela y la sociedad en general una enorme dificultad de abordaje a distintas problemáticas como el alcoholismo, la no participación, la no valoración al trabajo, el consumo de drogas, el creciente índice de suicidios, etc. Como también algunas características propias de cada región:
 - Urbanas: Dificultades con temas de violencia, poca participación, carencias habitacionales, afectivas, etc
 - Semi-Urbanas: Entrelazado de problemáticas urbanas y rurales. Metodologías educativas tradicionales muy arraigadas con poca motivación de nuevas propuestas.
 - Rurales: Las regiones alejadas están relegadas a la mínima formación básica educativa por la poca posibilidad de perfeccionamiento y acceso a nuevas herramientas. Abandono de la

región en búsqueda de supuesto “progreso”, de formación e información urbana.

- Si no podemos afrontarlo, difícilmente podamos solucionarlo. Consideramos esencial la búsqueda de nuevas propuestas que nos ayuden en el desafío de una real Transformación Social.

Presentación y Fundamentación.

- La Cátedra escolar de Teatro y artes escénicas, propone enriquecer y acercar los lenguajes artísticos (teatro, música, danza y artes audiovisuales) a los estudiantes como opción de auto reconocimiento y autovaloración de sus capacidades y habilidades expresivas.
- Se trata de brindar herramientas de tipo lúdico y artístico que puedan ser apropiadas por los participantes para su actuar diario, a la vez que permitan ampliar el horizonte de sus miradas y así enriquecer sus destrezas, desde una perspectiva que promueve la construcción conjunta de nuevas estrategias educativas en el contexto de la educación formal y no formal.
- Asimismo, se intenta crear un espacio de encuentro que fortalezca los vínculos entre los participantes la institución y la comunidad educativa, para aportar de esta manera a la construcción de redes que integren a diversos sectores vinculados a la educación y el trabajo comunitario facilitando la comunicación y el intercambio de experiencias entre éstos.

Justificación

- Nos proponemos generar transformaciones sociales a través del lenguaje artístico desde la creencia en que la educación es la base de los cambios a futuro y que el arte, lejos de ser un privilegio, debe constituirse en un lenguaje a través del cual buscar alternativas, combatir el aislamiento, el sinsentido y las carencias materiales y simbólicas, fomentando la integración y la participación de los diversos grupos sociales.
- Los talleres se construyen desde los aportes de la educación popular y las propuestas artístico-pedagógicas de Bertolt Brecht, Paulo Freire y Augusto Boal, quienes intentaron recuperar el teatro y la educación como lenguajes de liberación, de expresión y de comunicación social.

Desde el Arte...

- Pretendemos acercar herramientas artísticas a todos los sectores de la comunidad, ya que consideramos que el arte constituye un modo de abordaje y expresión de ideas y sentimientos, permitiendo un desarrollo integral de los sujetos.
- Mediante actividades lúdicas y artísticas es posible promover el desarrollo de la sensibilidad, **el hábito de la creatividad**, la capacidad de expresar,

investigar, experimentar y transformar. Prácticas que exceden el campo de lo artístico, teniendo implicancias en todos los ámbitos de acción cotidiana.

- Buscamos la democratización de las actividades artísticas, para ampliar las posibilidades de manifestar las propias ideas, valores, vivencias y necesidades de los educandos.
- Además, mediante el trabajo en grupo se promueve la colaboración, el respeto, la capacidad de compartir y la posibilidad de generar lazos que construyan espacios de participación, pertenencia y contención.

Como Herramienta Pedagógica...

- Consideramos estas herramientas pedagógicas válidas y eficaces para trabajar en espacios educativos formales y no formales para bajar los niveles de violencia y agresión que prima en los vínculos de los jóvenes, enfocándonos también a otros problemas como el alcoholismo, la violencia de género, la no participación, la deserción escolar, la desvalorización del trabajo, el creciente índice de suicidios, entre otras situaciones de complicado abordaje y difícil resolución.

Con los Educadores

- Brindar nuevas herramientas que permitan enriquecer el trabajo cotidiano, ampliando las vías de abordaje de éste, y fomentando la actitud creativa que permita la apropiación de dichas herramientas, su adaptación a las especificidades de cada caso particular, continuando y profundizando de manera autónoma el trabajo con niños adolescentes y jóvenes.
- Acercar los lenguajes particulares del teatro, la música y las artes audiovisuales a educadores de diversas procedencias para convertirlos conjuntamente en herramientas para el trabajo cotidiano.
- Fomentar la utilización de la sensibilidad y la percepción como herramientas de aprendizaje.
- Reconocer las posibilidades del juego y el arte para la enseñanza, generando métodos nuevos que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa.
- Explorar la relación entre los contenidos a enseñar y los recursos para comunicar dichos contenidos con el fin de contribuir al conocimiento de los procesos de comprensión, representación y formulación didáctica.
- Encontrar, junto con los docentes, elementos que permitan generar en los educandos: interés por los contenidos, motivación en la búsqueda, creatividad e imaginación, aportando a la construcción de un aprendizaje significativo, donde la búsqueda cognitiva se produzca a través de la reflexión y no de la repetición.
- Reflexionar crítica y constructivamente sobre las tareas educativas y de contención social reconociendo logros, errores y carencias, logrando establecer criterios y acciones para incidir sobre ellas.

En los Talleres y Presentaciones

- Fomentar la expresión de las problemáticas cotidianas a través de nuevos lenguajes distintos de los habituales, encauzándolas, revisando los valores y actitudes que intervienen en la resolución de conflictos para brindar herramientas artísticas que generen una vía diferente de abordaje.
- Generar espacios de apertura, búsqueda, investigación, pensamiento crítico y reflexión conjunta.
- Promover la creatividad, la imaginación y la integración grupal a partir de la creación conjunta y la identificación de roles según las diversas capacidades de cada uno.

En los vínculos Institucionales y Comunitarios

- Establecer un espacio colectivo de construcción de estrategias educativas, donde se puedan intercambiar experiencias para un enriquecimiento mutuo.
- Facilitar la integración de los diferentes grupos en la institución educativa.
- Fortalecer los vínculos entre la escuela y la comunidad donde está inserta.

Acciones

- Generar obras de Teatro Foro, demostraciones musicales y dancísticas y representarlas en la mayor cantidad de espacios posibles, con el fin de intercambiar, multiplicar y ampliar las alternativas y propuestas probables para cambiar la realidad que viven los jóvenes, desde una postura activa y creadora.
- Facilitar la multiplicación de la propuesta a través del registro, la sistematización y la difusión de la experiencia.

Resultados buscados o pretendidos:

- Consolidar un grupo de niños y jóvenes emprendedores del teatro y las artes escénicas.
- Construcción de alrededor de 10 obras de Teatro, danza y música, generadas por los niños y jóvenes participantes. Disponibles para representar en distintos lugares y abordando diferentes temáticas.

Sobre la Metodología: “*Teatro del Oprimido*”.

Es un conjunto de juegos, ejercicios y técnicas particulares que pretende hacer de la actividad teatral, como convergencia de diversas disciplinas artísticas, un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de soluciones a problemas sociales, intentando crear desde los talleres y el escenario una reflexión que conduzca a la acción fuera de los mismos.

- Basado en propuestas de Paulo Freire, Bertolt Brecht y principalmente Augusto Boal en su “*Teatro del Oprimido*”. Se trata de abordar la escenificación de conflictos a través de una dinámica que invita a actuar /

hacer actuar alternativas de cambio en escena; generando así un debate y una problematización conjunta, que pretende constituirse como un ensayo de nuestro actuar / hacer actuar en la vida cotidiana.

- El *Teatro del Oprimido* intenta romper con la pasividad propia del espectador teatral, donde unos observan el producto de lo que otros hacen, y en cambio propone que los sujetos partícipes asuman un rol activo en la reflexión y la acción que se proponen a partir de las actividades en los talleres y en las escenas.
- Una de las herramientas es el **Teatro Foro**, donde se presenta una escena breve cuyo relato plantea un conflicto real comprensible e identificable para los espectadores. Al finalizar esta representación inicial el moderador invita al público a rescatar los puntos más importantes sobre la situación, el conflicto y los roles percibidos en la escena, buscando colectivamente vías de resolución para luego poder intervenir para transformarla. Cada especta-actor podrá proponer alternativas reemplazando al actor y tomando su lugar para improvisar el cambio en la escena; o bien, pidiéndole al actor que obre de determinada manera en el escenario.
- A partir de los aciertos y dificultades allí encontradas se reabre nuevamente la reflexión y el debate.
- Es “dialogar en acción” poniendo el cuerpo al conflicto presentado para pensar y debatir junto con otros no a partir de ideas previas y abstractas sobre el conflicto, sino desde las experiencias vividas en escena
- Se trata de la democratización del pensamiento, el intercambio y el diálogo de ideas, para llegar a acciones concretas; con el objetivo último de que el acto que transforma una realidad en escena, resulte un ensayo para actos que transformen también fuera de escena.

Destinatarios

- Comunidad estudiantil (I. E Villa Turbay)

Cada curso estará conformado por grupos de **15/20 participantes**.

Recursos Humanos, materiales y/o didácticos

- Capacitadores: Se buscará la obtención de convenios con entidades especializadas el tema que puedan brindar el apoyo profesional requerido para el desarrollo del proyecto, como pueden ser Comfama, Universidad de Antioquia, escuelas de teatro etc.
- Materiales para prácticas y escenografías, vestuario, bibliografía.

Planificación

(Contenidos, Metodología, Cronograma, Evaluación, Bibliografía)

Contenidos y carga Horaria

1ra. Etapa de Talleres Vivenciales

- Acercamiento al lenguaje teatral. Integración. Expresión. Imaginación.
- Ejercicios y juegos teatrales que permitan tornar al cuerpo expresivo; comprender los códigos; practicar el teatro como un lenguaje vivo y presente.
- Incursión en las posibilidades que brindan el juego y el arte para la educación.
- Reflexión sobre los conflictos recurrentes en los espacios de trabajo.
- Abordaje, problematización y debate de los temas de principal preocupación para los integrantes trabajando diversas técnicas (Teatro Imagen, escenificaciones, improvisaciones, etc.).
- Se incorporan otras disciplinas artísticas como la música, la danza, las artes plásticas, etc.
- Se profundizan las temáticas con material teórico para ampliar el marco referencial y constituir un trabajo integral.
- Desde las temáticas trabajadas se comienza con la elaboración, dramaturgia, montaje y dinamización de las escenas para la obra de "Teatro Foro".

2da. Etapa de Presentación de Teatro-Foro

- Representación de las escenas de Teatro Foro (ver explicación anterior) en distintos lugares con diversos públicos.
- Desarrollar la facilitación del debate e intervenciones de los especta-actores.

3ra. Etapa de Reflexión sobre la Técnica.

- Aprendizaje para la utilización de las herramientas ya vivenciadas, las maneras y objetivos ya desde una mirada de multiplicador y no solo como participante.
- Incorporación de nuevas herramientas y variantes.
- Profundización del material teórico.
- Profundización en la técnica del moderador (curingueo).
- Planificación de las prácticas

4ta. Etapa de Práctica.

- Encuentros de revisión, reflexión y re-planificación de los talleres.
- Al finalizar los talleres se generarán una o más obras de Teatro Foro.
- Durante el proceso se tomará registro escrito, fotográfico y filmico con el objetivo de armar un documento que plasme la experiencia para difundir un material teórico-práctico en formato bibliográfico y audiovisual para ampliar las posibilidades de replicación del trabajo.

Metodología

1ra. Etapa de Talleres Vivenciales

- Duración: 27 hs (reloj), distribuidas en 9 encuentros de 3 hs cada uno.
- Taller participativo desde dinámicas corporales, lúdicas, teatrales, musicales,

de danza y artes plásticas.

- Momentos de reflexión de lo realizado y de profundización desde el material teórico.
- Rotativamente una o dos personas escribirán el relato de lo sucedido en la jornada y lo traerán para el encuentro siguiente. Se compartirá y archivará para la sistematización.
- Generación de 2 obras de Teatro Foro integradas por los participantes.

2da. Etapa de Presentación de Teatro-Foro

- Se realizará como mínimo una representación de cada Obra.
- Lugares: Instituciones interesadas acorde a la temática a abordar con la obra. (Escuelas, organizaciones, hogares, centros barriales, etc.)
- Desarrollo, improvisación y participación en los debates desde la práctica de Teatro Foro.

3ra. Etapa de Reflexión sobre la Técnica.

- Duración: 9 hs (reloj), 3 encuentros de 3 hs. cada uno.
- Trabajo de profundización y revisión desde la teoría, la práctica y el debate sin dejar de poner el cuerpo.
- Exploración de nuevas herramientas y variantes.
- Acompañamiento a los equipos en la planificación de todo el taller de práctica.

4ta. Etapa de Práctica.

- Duración: 16 hs (reloj), 8 encuentros semanales de 2 hs cada uno.
- Los participantes del taller se reagruparán de a dos (o de a tres) para ir a las distintas instituciones donde elijan hacer sus prácticas. (Alrededor de 10 instituciones).
- Rotativamente se acompañará a cada equipo en la planificación, desarrollo y evaluación de al menos dos encuentros en el período de prácticas.
- En la tercera y sexta semana se realizarán encuentros con la totalidad de los Multiplicadores para intercambiar lo experimentado hasta ese momento y replantear las prácticas a seguir.
- Como cierre del taller se buscará generar una o más obras de Teatro Foro.
- Se representarán las obras como mínimo una vez. Se propondrá difundirlas en distintas organizaciones y lugares.

Propuesta de Actividades

Muestra como ejemplo de una jornada de la capacitación:

- Llegada de los participantes. Entrada en calor y disponibilidad.
- Desarrollo de juegos y ejercicios según el eje a trabajar. (Concentración, ritmo, etc.)
- Intervalo.
- Lectura de las crónicas de la jornada anterior.
- Retomar las imágenes generadas en el encuentro anterior. Trabajar la

dinamización. Profundizar la problemática que busca sacar a la luz.

- Debate conjunto de la problemática y alternativas de modificación y transformación desde la acción.
- Breve ronda de reflexión y sensaciones de la jornada, dinámica de cierre. Saludo en flor.

Evaluación

- Como criterio principal planteamos que la evaluación es desde el grupo ya que todo el proceso y el aprendizaje también lo es.
- Por ser la metodología de constante participación ya implica ir, durante todo el transcurso, comprendiendo y aplicando la técnica, el contenido y los métodos.
- Se tendrá en cuenta por lo tanto la actitud participativa durante el desarrollo del taller.
- Aspectos fundamentales en cuanto a la actitud en el taller:
 - Participación activa.
 - Vínculo y colaboración con los compañeros y compañeras.
 - Interés en aportar para el crecimiento del grupo, del taller y de la obra.
 - Compromiso en las tareas encomendadas a realizar fuera del taller. (Escritura del registro, elaboración de la utilería, escritura de la dramaturgia, lectura del material teórico, etc.)
 - Responsabilidad y respeto con los compañeros y compañeras en el trabajo corporal.
 - Buen humor.
- Tanto en los momentos previos a la presentación de la Obra de Teatro Foro como durante la misma se contemplará la utilización de las técnicas apreñendidas para los diferentes roles.
- Durante los momentos de acompañamiento y participación en las prácticas se observará la evolución y utilización de las herramientas pedagógicas y artísticas incorporadas.
- Como productos concretos a cumplir tenemos:
 - Participación en la creación y representación de Teatro Foro.
 - Elaboración de la propuesta de planificación de las prácticas.
 - Desarrollo de las prácticas aplicando todo lo aprendido y apreñendido.
 - Realización del evento de cierre del taller de práctica.

Bibliografía:

- Juegos para Actores y no Actores. Teatro del Oprimido – Augusto Boal Editorial Alba.
- El Arco Iris del Deseo. Del teatro experimental a la terapia – Augusto Boal Editorial Alba.

- Metaxis, Nro 1. A revista do Teatro do Oprimido.
Informativo do Centro do Teatro do Oprimido. CTO-Rio.
- Metaxis, Nro 3. Teatro do Oprimido nas Escolas.
Informativo do Centro do Teatro do Oprimido. CTO-Rio.
- Ejercicios y Juegos para el actor y para el no actor con ganas de decir algo a través del Teatro.
Augusto Boal - Edición del Autor.
- "The Aesthetics of the Oppressed" – Augusto Boal
Routledge – Taylor and Francis Group
- Teatro Legislativo – Augusto Boal
Civilização Brasileira
- Técnicas participativas para la Educación Popular. Tomos I y II
Editorial Lumen-Hvmanitas-Cedepo.
- Cuadernillos y Fichas de Juegos y Dinámicas de Recreación
Elaborados por "Hacé tu barrio" Curso de Capacitación de Lideres Comunitarios.
- "El Grito Manso" y "Política y Educación" – Paulo Freire
Siglo Veintiuno Editores.
- Página web: www.ActuarnosOtros.org.ar/Jujuy