
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Artes -
Departamento Académico de Teatro
Profesorado de Teatro

1. Presentación

Los estudios en Teatro se inician en la Universidad Nacional de Córdoba en la década del 60, inscriptos institucionalmente en la Escuela de Artes. En el año 1976 la dictadura militar cierra dos departamentos de la citada Escuela: Cine y Televisión, y Teatro. En 1986 se produce la reapertura del Departamento de Teatro; durante ese obligado receso no sólo sufre el teatro universitario, sino también el hacer teatral de muchos/as artistas comprometidos en la búsqueda de un lenguaje identitario del teatro cordobés. El retorno a la democracia trae consigo el resurgimiento del teatro en Córdoba, el cual debe volver a construirse en un proceso firme y potenciado en la necesidad de re-conocerse en esta nueva etapa.

El plan de estudios del año 89, con el cual se abre una segunda etapa del Departamento de Teatro de nuestra Universidad, está íntimamente ligado a este acontecimiento. Este plan intenta reflejar los distintos aspectos que el y la artista deberá tener en cuenta en su tarea de reformulación y reconstrucción del teatro de Córdoba, tanto en la práctica actoral, escenográfica y de producción espectacular como en sus formulaciones teóricas, históricas y culturales. En consecuencia, durante los últimos años el teatro de nuestra ciudad se ha visto ampliamente enriquecido; una mayor cantidad de grupos y salas teatrales, junto a las escuelas de formación del medio, han transformado la producción local en cuanto a variedad, calidad y singularidad de las propuestas. No obstante, actualmente nuestro teatro requiere de una mayor formación específica en las distintas áreas que componen su hacer y teorización, su producción y su recepción. Es cada vez más numerosa la cantidad de grupos y compañías que trabajan teniendo en cuenta la división de roles y funciones entre sus integrantes, contemplando las diversas especificidades que requiere una producción teatral profesional.

Por lo anteriormente expuesto, reformular el plan'89, atendiendo al crecimiento que el teatro cordobés ha experimentado en estos años, requiere una mayor profundización en sus diversas áreas. Para ello es necesario reestructurar el plan, reduciendo el ciclo de formación básica, y aumentando la carga horaria en las materias específicas de las

orientaciones. Se propone potenciar las dos orientaciones actuales (Técnicas Actorales y Técnicas Escenográficas) con una mayor carga específica en sus contenidos, actualizar sus denominaciones en Actuación y Artes Escenotécnicas respectivamente y sumar una orientación en Teatología a fin de abrir un nuevo espacio en el medio que atienda a la necesidad de formación de especialistas en teoría teatral. A su vez, se ha reflexionado sobre la importancia de ofrecer una Tecnicatura en Escenotecnia como una carrera de menor duración que posibilite una salida laboral hacia el medio teatral y de producción espectacular. También se ha considerado de importancia la creación de un Profesorado de Teatro, dado que muchos de los/as egresados/as de nuestro departamento ejercen la docencia en instituciones públicas y privadas del medio y requieren de la universidad una formación específica como docentes y pedagogos/as teatrales.

Un Profesorado de Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba, además de ser una deuda pendiente para con las necesidades del alumnado y la sociedad en general, es una opción específica en la oferta educativa contemporánea porque aportará a formar docentes con una mirada amplia, capaces de generar cambios en sus entornos laborales, creando e interrelacionando saberes de teatro y desde el teatro -en tanto género portador de sentidos- con otras áreas del conocimiento. Si tomamos al “arte como una red de saberes” (INFOD, pág. 10), iremos deduciendo que el teatro se conforma ya como un marco teórico pedagógico, tanto fuera como dentro del sistema educativo. La transversalidad de la práctica del teatro y de otras artes en el marco del sistema educativo sería uno de los aportes principales que la Universidad puede hacer al proponer este Profesorado universitario, cuya formación atiende a las necesidades y problemáticas de este siglo.

En virtud de lograr integrar los conocimientos desde un enfoque complejo y relacional, este Profesorado propone un abordaje de la formación docente que pretende dar cuenta del anclaje socio-histórico en el que se encuentra inmerso el futuro profesional, procurando desfragmentar las dualidades arte-ciencia y proponiendo ideas de educación artística más justas, equitativas, críticas, diversas, participativas y comprometidas.

1.1 Fundamentación

La transformación educativa en lo relativo a la Educación Artística, ha incorporado en todos los niveles del Sistema Educativo espacios curriculares para la enseñanza del Teatro. En los diseños curriculares de Córdoba y de todas las provincias argentinas, con diferentes modalidades estos espacios están presentes. Esto implica que hay una demanda creciente de profesores de Teatro, que en muchos casos está siendo cubierta por licenciados/as que carecen de formación pertinente para cubrir esta necesidad que está planteando nuestra sociedad, que este plan busca subsanar.

De acuerdo con los lineamientos vigentes, es necesario incluir en los planes de estudios para la formación del profesorado espacios curriculares correspondientes al Campo de la Formación Disciplinar Específica; al Campo de la Formación Pedagógica; al Campo de la Formación General y al Campo de la Práctica Profesional Docente. Las materias del Campo de la Formación Disciplinar Específica, en la presente propuesta, serán comunes a las carreras de profesor/a y licenciado/a. Las correspondientes al Campo de la Formación General y al Campo de la Formación Pedagógica serán comunes a todas las carreras de profesorado que se dicten en la Facultad de Artes, ya que existe una tradición en la formación de profesores/as en los Departamentos Académicos de Música y Artes Visuales. Existen en el plan vigente de Licenciatura dos espacios curriculares de Dinámica de grupos y uno de Psicopedagogía Teatral que se reformularán para formar parte de los espacios del Campo de la Formación en la Práctica Profesional.

Por lo anteriormente mencionado, creemos que están dadas las condiciones necesarias para proponer la creación de la carrera de Profesorado de Teatro en la Facultad de Artes.

1.2 Bases, principios y características del nuevo plan de estudios.

Con la Ley Federal de Educación, en 1995, por primera vez en la historia de la educación argentina, se enuncia al Teatro como un lenguaje artístico que conforma el Área con igual envergadura que la Música o las Artes Visuales. A partir de esta novedad, el lenguaje Teatro aparece en el currículum de la educación argentina. Esta demanda lleva a profundizar la reflexión acerca de la formación específica del profesor/a de teatro. La presente propuesta sostiene que la formación de un profesor/a debe tener la misma rigurosidad conceptual y procedimental que la de un/a actor/actriz. Esta formación le posibilitará disponer de las necesarias competencias en el manejo de los recursos técnicos e interpretativos propios del Teatro, utilizándolos creativamente con eficacia en el ejercicio de la docencia, acompañando en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Es por esto que la presente propuesta de plan de estudios pretende articular cuatro núcleos considerados centrales para la formación de un docente de teatro. Corresponden al Campo de la Formación Disciplinar Específica; al Campo de la Formación Pedagógica; al Campo de la Formación General y al Campo de la Formación en la Práctica Profesional Docente.

Dentro del campo de la Formación Específica, podemos distinguir cuatro áreas: Actoral, Escenotécnica, Teatrológica y de Producción. La primera está conformada por los espacios que abordan las técnicas, prácticas, conceptos y problemáticas en torno a la actuación, el trabajo sobre el texto, el cuerpo, el movimiento, la voz y el lenguaje sonoro. El área está constituida por los siguientes espacios: Actuación I – II – III, Cuerpo y Movimiento I – II y III y Voz y Lenguaje Sonoro I – II y III.

Área Escenotécnica: Conformada por espacios que abordan las técnicas, prácticas, conceptos y problemáticas en torno al diseño teatral y escenográfico, la iluminación, el

sonido, el maquillaje, la caracterización, el vestuario, la realización escenográfica y la dirección de arte.

Área Teatrológica: Conformada por espacios que abordan el estudio del teatro desde distintos campos disciplinarios y metodológicos. El área está constituida por los siguientes espacios: Análisis del Texto Dramático, Análisis del Texto Escénico, Introducción a la Teatología, Teatro Argentino, Teatro Latinoamericano, Teatro Occidental, Poéticas del Teatro Moderno y Contemporáneo.

El taller de Composición y Producción Escénica I forma parte del área de Producción.

Conforman el Campo de la Formación Pedagógica y el Campo de la Formación General un grupo de espacios asociados a diversas disciplinas. Las mismas constituyen una fuente ineludible, en la medida que aportan estructuras conceptuales, perspectivas y modelos, modos de pensamiento, métodos y destrezas, valores.

Dentro del Campo de la Formación Pedagógica las siguientes asignaturas: Pedagogía; Didáctica General; Metodología de la Enseñanza Teatral I y II; Filosofía y Educación; Tecnología Educativa; Seminario de Educación Especial y Psicología y Educación.

Integran el Campo de la Formación General una parte de los contenidos del Curso de Nivelación y Estudios Culturales y Educación.

Como se sostiene en los Lineamientos Nacionales para la Formación Docente Inicial (Res.CFE N° 24/07 pág.11), este campo de la formación “se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos de la profesión, dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la actuación profesional, orientando el análisis de los distintos contextos socioeducacionales y toda una gama de decisiones de enseñanza”.

Práctica Docente I, II, III y IV son los espacios curriculares que conforman el Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Estos espacios tienen como propósito el aprendizaje sistemático de las capacidades para la actuación docente en contextos reales: en nuestro caso, el nivel inicial, primario, medio y en contextos no escolares.

La estructura curricular se verá dinamizada por dos seminarios electivos, que permitirán a los estudiantes escoger trayectos de formación acorde a sus necesidades e intereses, facilitando la actualización del plan. Esta propuesta cuenta con un tercer seminario, denominado “El Teatro de Títeres”.

1. 3 Plan de estudios Profesorado de Teatro

1.3.1. Perfil del/ de la egresado/a y alcances del título

Se espera que los/as egresados/as del Profesorado de Teatro sean capaz de adquirir las siguientes competencias:

- Enseñanza del teatro en los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo y en espacios no formales.

- Manejo de los recursos técnicos e interpretativos propios del Teatro, utilizándolos creativamente en el ejercicio de la docencia artístico teatral.
- Planificación e implementación de situaciones didácticas variadas, comprendiendo los contenidos de la enseñanza de las artes, su ubicación en la disciplina y el currículum, su relación con otras áreas del conocimiento escolar y las características del proceso de adquisición de estas nociones.
- Identificación de las principales problemáticas y desafíos de la enseñanza del teatro en distintos contextos socioculturales.
- Selección y utilización de herramientas propias de la investigación educativa para el análisis de las prácticas docentes.
- Conformación de grupos y equipos de trabajo valorando los aportes interdisciplinarios y el intercambio de distintos conocimientos y experiencias en la producción colectiva.
- Diseño y uso de materiales didácticos y recursos tecnológicos aplicado a la enseñanza del teatro.
- Elaboración de proyectos de innovación educativa.

Actitudes referidas a:

- La capacidad para aportar a la construcción social de la realidad desde la especificidad de la perspectiva artística, lo que supone encauzar la propia sensibilidad en procesos colectivos de producción de significado que ofrezcan visiones de mundo alternativas.
- La sensibilidad social, el compromiso con la educación pública y con los sujetos implicados en el hecho educativo; solidaridad y el respeto por el otro.
- El valor del diálogo, el pluralismo de ideas, el pensamiento divergente; la reflexión y la capacidad de autocrítica en el quehacer pedagógico.
- La disposición para la innovación y la búsqueda y generación de propuestas creativas.

Alcances

Enseñar la disciplina teatral en los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo.

Desempeñar tareas de asesoramiento pedagógico, profesional y técnico de la especialidad.

Coordinar, conducir, implementar procesos educativos en espacios no formales.

Áreas de trabajo:

- El sistema educativo en sus distintos niveles de enseñanza
- Talleres de educación artística.
- Espacios de educación no escolares.

1.3.2. Objetivos generales de la carrera

Se espera que el/la profesor/a de Teatro pueda:

- Desarrollar una sólida formación teatral y pedagógico- didáctica.
- Reconocer y valorar diferentes enfoques teóricos en los que se sustentan las prácticas docentes y de la enseñanza.
- Conocer y analizar las propuestas curriculares de los diferentes niveles que componen el Sistema Educativo Argentino y específicamente de la educación teatral vigentes.
- Elaborar propuestas creativas de enseñanza en el campo de la educación teatral articulando criterios de selección y organización de contenidos y actividades, así como el uso de tecnologías y opciones evaluativos, teniendo en cuenta sujetos e instituciones particulares.
- Actuar dentro del marco del ejercicio ético de su profesión, desempeñándose competentemente en equipos de trabajo pedagógico o de investigación educativa.
- Asumir una actitud de apertura hacia el abordaje interdisciplinario de las problemáticas educativas.
- Desarrollar actitudes crítico reflexivas frente a las nuevas subjetividades y las problemáticas de la contemporaneidad que posibiliten la evaluación y la autoevaluación permanente.

1.3.3. Descripción general del plan

Nombre de la carrera: Profesorado de Teatro

Título que otorga: Profesor/a de Teatro

Duración de la carrera: cuatro años.

Caracterización de la carrera:

- El plan de estudios tiene una carga horaria total de 2852 horas reloj, distribuidas en materias del Campo de la Formación Específica, Formación General, Formación Pedagógica y Formación en la Práctica Profesional. Comprende 34 espacios curriculares anuales y cuatrimestrales. 31 obligatorios, 3 electivos

	Formación Disciplinar Específica	Formación General	Formación Pedagógica	Formación en la Práctica Profesional Docente	Horas de asignación libre
Primer año	642 hs.	50 hs.	64 hs.	48 hs.

Segundo año	448 hs.	128 hs.	48 hs.
Tercer año	448 hs.	208 hs.	128 hs.
Cuarto año	160 hs.	64 hs.	144 hs.	128 hs.	144 hs.
Totales	1698 hs	114 hs	544 hs.	352 hs.	144 hs.

Profesorado de Teatro

59,52 % Formación Disciplinar Específica

4,00 % Formación General

19,07 % Formación Pedagógica

12,34 % Formación en la Práctica Profesional Docente

5,04 % Horas de asignación libre

- Para obtener el título de Profesor/a de Teatro el/la alumno/a deberá aprobar la totalidad de los espacios curriculares previstos y una Prueba de Idioma Extranjero (alemán, inglés, francés, italiano o portugués).
- La propuesta incluye espacios curriculares diferenciados en función de la carga horaria y la metodología de trabajo: materias (96 horas, 80 horas 64 horas), talleres (128 horas) y seminarios (48 y 64 horas). Dos de los espacios curriculares destinados a la práctica docente tienen cargas horarias de 128 horas.
- Las materias, talleres y seminarios podrán cursarse en condición de alumno/a promocional, regular y libre, según lo establece el Régimen de Alumnos/as. No podrán rendirse en condición de alumno/a libre los siguientes espacios curriculares: los Seminarios Electivos, Práctica Docente I; Práctica Docente II – Contextos no formales; Práctica Docente y Residencia III: Nivel Inicial y Primario y Práctica Docente y Residencia IV: Nivel Secundario.
- Las actividades académicas se desarrollarán bajo la modalidad de los siguientes espacios curriculares:

Materias: cursos de contenido teórico – práctico. Los aspectos teóricos refieren al desarrollo de temáticas propias de la disciplina. Articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a la temática de estudio, y en donde lo teórico y lo práctico se dan simultáneamente en forma interrelacionada.

Seminarios: actividad de enseñanza alrededor de una temática o problemática puntual, donde el objeto de estudio es acotado y permite diferentes abordajes y profundización. La propuesta de seminarios se definirá anualmente. Los seminarios electivos permitirán al alumno y a la alumna orientar su formación hacia sus intereses, experiencias previas y aptitudes personales, optimizando de este modo sus propios recursos intelectuales. Se denominan seminarios electivos aquellos que puedan ser elegidos entre los que se dicten en carreras dentro o fuera de la facultad. Esta solicitud se considerará y evaluará por la autoridad académica que corresponda.

Talleres: son espacios que priorizan el hacer teatral tomando como eje la experimentación y producción escénica. Estas actividades serán desarrolladas en unidades de 128 horas reloj.

1.3.4. Estructura del Plan de Estudios

Primer año

Código	Asignatura	A anual C: cuatr	Carga horaria semanal	Carga horaria total	Correlativas	Créditos
0	Curso de Nivelación			100		10
1	Actuación I	A	3 hs	96	0	10
2	Cuerpo y Movimiento I	A	3 hs	96	0	10
3	Voz y Lenguaje Sonoro I	A	3 hs	96	0	10
4	Escenotecnia I	A	3 hs	96	0	10
5	Taller de Composición y Producción Escénica I	A	4 hs	128	0	13
6	Teatro Occidental	2° C	5 hs	80	0	8
7	Práctica Docente I	1°C	3 hs.	48	0	5
8	Pedagogía	2°C	4 hs.	64	7	6
	<i>Carga horaria anual</i>			704		72

Segundo año

Código	Asignatura	A: anual C: cuat	Carga horaria semanal	Carga horaria total	Correlatividad	Créditos
9	Actuación II	A	3 hs	96	1	10

10	Cuerpo y Movimiento II	A	3 hs	96	2	10
11	Voz y Lenguaje Sonoro II	A	3 hs	96	3	10
12	Introducción a la Teatrología	1° C	5 hs	80	6	8
13	Teatro Argentino	2° C	5 hs	80	6	8
14	Psicología y Educación	1°C	4 hs	64	8	6
15	Didáctica General	1° C	4hs	64	8	6
16	Práctica Docente II: Contextos no formales	2°C	3 hs	48	7 - 8	5
	<i>Carga horaria anual</i>				624	63

Tercer año

Código	Asignatura	A: anual C: cuatr	Carga horaria semana l	Carga horaria total	Correlatividad	Créditos
17	Actuación III	A	3 hs	96	9	10
18	Cuerpo y Movimiento III	A	3 hs	96	10	10
19	Voz y Lenguaje Sonoro III	A	3 hs	96	11	10
20	Teatro Latinoamericano	1° C	5 hs	80	13	8
21	Filosofía y Educación	1°C	4hs	64	15	6
22	Tecnología Educativa	2°C	3hs	48	15	5
23	Práctica Docente y Residencia III: Nivel inicial y primario	A	4hs	128	14-15-16	13
24	Metodología de la Enseñanza Teatral I	A	3 hs	96	16	10
25	Análisis del Texto Dramático	2°C	5 hs	80	12	8
	Prueba de Idioma Extranjero					
	<i>Carga horaria anual</i>				784	80

Cuarto año

Código	Asignatura	A: anual C: cuat	Carga horaria semanal	Carga horaria Total	Corr elati vida d	Crédit os
26	Estudios Culturales y Educación	1° C	4 hs	64 hs	21	6
27	Seminario de Educación Especial	1° C	3hs	48hs	5
28	Análisis del Texto Escénico	1° C	5 hs	80 hs	25	8
29	Seminario Electivo	1° C	3 hs	48 hs	5
30	Poéticas del Teatro Moderno y Contemporáneo	2° C	5 hs	80 hs	20	8
31	Metodología de la Enseñanza Teatral II	A	3hs	96 hs	24	10
32	Práctica Docente y Residencia IV: Nivel Secundario	A	4hs	128 hs	22, 23 24	13
33	Seminario Electivo	1° C	3 hs	48 hs	5
34	Seminario Electivo	2° C	3 hs	48 hs	5
	<i>Carga horaria anual</i>			640		65

Carga horaria total: 2852 horas

1.4 Contenidos mínimos

0. Curso de Nivelación

Contenidos mínimos: Problemáticas de lecto-comprensión en el ingreso universitario, su importancia en los contenidos específicos teóricos y en la práctica escénica.

Composición de la escena, la problemática del hacer y pensar sobre ese hacer. La realización sobre el espacio escénico. La organización de lo visual, lo sonoro y lo literario en la representación.

Contenidos del Área Actoral: Hecho escénico como mecanismo complejo de comunicación y expresión. Herramientas básicas del entrenamiento. La improvisación como modo de producción. Lectura y análisis de textos dramáticos en escena. Cuerpo y acción en la representación.

Contenidos del Área Escenotécnica: El espacio escénico y sus componentes elementales.

Contenidos del Área Teatrológica: Introducción a distintos enfoques y perspectivas teóricas sobre el hecho teatral.

1. Actuación I

Contenidos mínimos: Epistemología del actor/actriz. Instrumentación teórico-práctica de las habilidades y destrezas que permitan al actor/actriz ser productor/a del hecho teatral desde su estética y su poética. Experimentación y Concientización de la problemática de la creación grupal. Improvisación Elementos básicos de la estructura del hecho teatral. Parámetros de comunicabilidad del hecho teatral.

2. Cuerpo y Movimiento I

Contenidos mínimos: Técnicas corporales y expresivas para el entrenamiento del actor/actriz. Conciencia y estructura corporal. Percepción y propiocepción. Relación cuerpo-tiempo-espacio. Presencia escénica. Estado corporal y la transformación. Comunicación y contacto. Dinámica corporal. Introducción a nociones teóricas en torno a cuerpo en escena.

3. Voz y Lenguaje Sonoro I

Contenidos mínimos: Escucha y emisión: sensopercepción en relación a la voz hablada y cantada. Estructuras compositivas corporales y vocales. El cuerpo del actor introducción a las variaciones de tonos musculares implicados en la respiración y la emisión sonora. Variaciones tonales vocales: la voz hablada y cantada. Cajas de resonancia, extensión de la voz, volumen, altura, timbres, etc. La voz y el cuerpo en la escena. Teorías y propuestas metodológicas de la tradición teatral en el entrenamiento de la voz del actor/actriz.

4. Escenotecnia I

Contenidos mínimos: Diversas técnicas plásticas y de dibujo para graficar ideas en forma de bocetos y croquis. Elementos plásticos visuales para el diseño de la puesta en escena. Conceptos que fundamenten el diseño de la puesta en escena. Introducción a la teoría del color. Sistemas gráficos de representación.

5. Taller de Composición y Producción Escénica I

Contenidos mínimos: Metodologías para la construcción de la escena. Técnicas de improvisación. Aplicación de estrategias de composición. Presentación de escena a público.

6. Teatro Occidental

Contenidos mínimos: Aproximación histórica y cultural a la construcción del teatro en Occidente teniendo en cuenta la diversidad de contextos de producción de las prácticas teatrales. Poética de la tragedia y comedia griega. El Teatro en el contexto de la Edad Media: Teatro religioso y Teatro profano. El Teatro en la Modernidad. Teatro Isabelino. Comedia española. Commedia Dell'Arte. Comedia francesa. Romanticismo. Poética realista(s) y naturalista(s). Simbolismo en el teatro. Los teatros de arte. Vanguardias históricas. Teatro expresionista. Puesta constructiva. Teatro político. Teatro épico. Variaciones del realismo. Existencialismo en el teatro. Poéticas del teatro de “ruptura” y

Nuevo(s) Teatro(s) de los cincuenta y sesenta. Creación colectiva. Poéticas directoriales. Teatro de la posmodernidad.

7. Práctica Docente I

Contenidos mínimos: Perspectivas en el análisis de la docencia. Derivaciones para la formación. Las prácticas educativas como prácticas sociales situadas. Representaciones sociales sobre el ser docente.

Deconstrucción analítica y reconstrucción de experiencias de escolarización historias de formación y trayectoria académica. Biografías escolares. Motivos de elección de la carrera magisterial. Registros y relatos de formación. Saberes como memorias de experiencia.

- **Pedagogía**

Contenidos mínimos: La educación pública frente a los cambios del mundo contemporáneo. Claves para una lectura pedagógica. El caso Argentino.

Discursos pedagógicos y prácticas educativas en contextos históricos diversos.

Corrientes pedagógicas contemporáneas.

La institucionalización de la Educación Pública. El proyecto pedagógico moderno. La escuela Pública estatal. El Sistema Educativo Argentino: Estructura y dinámica, orígenes, desarrollo, crisis y reforma.

La escuela en el contexto del mundo contemporáneo. La reconfiguración de las relaciones Estado, mercado y sociedad civil. La docencia y la profesionalización. De la reforma de los 90 a la Ley Nacional de Educación. Una lectura de las nuevas políticas públicas en educación en los inicios del Siglo XXI.

Del Sistema Educativo a la Institución escolar. Dos marcos teóricos para su comprensión: el Análisis Institucional y la Micro política.

- **Actuación II**

Contenidos mínimos: Metodologías de improvisación y de construcción de escenas. El texto en la escena. Las acciones físicas. Introducción a la construcción del personaje. Complementación y contraste entre texto y acción. Partitura teatral.

- **Cuerpo y Movimiento II**

Contenidos mínimos: Abordaje técnico y conceptual de: a) El movimiento: componentes mecánicos y expresivos b) El contacto con el otro, el espacio, los objetos. De la fisicalidad a la teatralidad .c) Técnicas corporales de educación somática orientadas al actor/actriz: conciencia osea, economía de esfuerzo muscular, pre-expresividad, fortalecimiento del centro. d) El dominio espacial escénico: acciones básicas de esfuerzo. Peso. Flujo. Dirección, velocidad, tensión, fuerza. Criterios compositivos y coreográficos.

- **Voz y Lenguaje Sonoro II**

Contenidos mínimos: Nociones de anatomía y fisiología del aparato fonador. Uso cotidiano y profesional de la voz. Herramientas técnicas para un uso de la voz en forma actoral (ejercitaciones sobre los distintos niveles de la fonación). Elementos técnicos para el uso de la voz en forma cantada. Características de la voz a distintas edades. Nociones de profilaxis vocal.

- **Introducción a la Teatología**

Contenidos mínimos: Enfoques teóricos – metodológicos del estudio del teatro. Conceptos y problemas básicos de las prácticas teatrales. Problemáticas del proceso teatral. Introducción a las modalidades de análisis de la producción y recepción del texto teatral.

- **Teatro Argentino**

Contenidos mínimos: Historia del teatro argentino en su dinámica diacrónica y sincrónica, normativa y simbólica como representación identitaria artística. Teorías de la periodización y la representación. Barroco y representación. El concepto de clásico. Teatro virreinal. Hacia la secularización teatral: el siglo XVIII. El siglo XIX: independencia: ideas y proyectos. Sainete, grotresco criollo, realismo criollo. Modernidad, modernismo y modernización. La fundación de un teatro nacional. El discurso criollista en la formación del Estado- Nación argentino. Siglo XX: campo cultural y campo artístico. La emergencia del teatro popular. El espacio teatral y la vida intelectual hasta 1930. El teatro independiente Vanguardia, modernización e internacionalismo. Teatro político, teatro social, teatro de vanguardia. El teatro argentino en el péndulo democracia/autoritarismo. Emergencia de un teatro argentino desdelimitado, híbrido y micropolítico.

14. Psicología y Educación

Contenidos mínimos: El problema de las relaciones entre discursos y prácticas psicológicas y educativas. Psicología del desarrollo, Psicología del aprendizaje y Psicología Educacional.

Teorías contemporáneas del aprendizaje y del desarrollo: núcleos centrales de los programas conductistas y neoconductistas. Constructivismo y Cognitivismo. Teoría de la Gestalt. El aprendizaje desde la perspectiva psicogenética.

Debates actuales acerca de infancias, juventudes y adultez.

Enfoques psicológicos socio-culturales y educativo. El lugar de la educación en el discurso psiconalítico.

15. Didáctica General

Ejes teóricos-metodológicos. La articulación forma / contenido.

Enseñanza y condiciones de escolarización. Didáctica, enseñanza y narrativa. La escuela y el problema de la transmisión cultural. Prácticas docentes y prácticas de la

enseñanza como prácticas sociales. Enseñanza y Aprendizaje. El aprendizaje escolar. Relaciones y derivaciones de las teorías del aprendizaje a las prácticas de la enseñanza. El aprendizaje escolar: un tipo particular de aprendizaje. Relaciones y derivaciones de las teorías del aprendizaje a las prácticas de la enseñanza. Características y problemas particulares de la Enseñanza del Arte.

La problemática de la enseñanza y el campo de conocimiento. Los procesos de mediación. Transposición Didáctica. Curriculum prescripto, real y nulo. La relación diseño-desarrollo. El lugar del arte en el curriculum escolar.

La problemática del método en la enseñanza. La relación contenido-método. El docente ante la tarea de elaboración de su propuesta de enseñanza. La clase Tareas, actividades y recursos. Aportes para el análisis didáctico. Las interacciones en el aula. Evaluación y enseñanza. Debates en torno a la evaluación en Arte.

16. Práctica Docente II: Contextos no formales

Contenidos mínimos: Educación, contextos y sujetos. Formas de política cultural y educación. Experiencias educativas en el contexto sociocultural local. Comunidad y organizaciones que llevan propuestas educativas más allá de la escuela. Educación no-formal y prácticas extensionistas. La práctica extensionista como intervención pedagógica.

La función del arte en la construcción de lo comunitario. Elaboración de propuestas y diseño de proyectos.

17. Actuación III

Contenidos mínimos: Combinación y administración de elementos y nociones necesarios para el abordaje de poéticas teatrales del Siglo XX. Ficción. Actuación. Juego. Representación. Movimiento. Acción física. Comportamiento.

18. Cuerpo y Movimiento III

Contenidos mínimos: Cuerpo y teatralidad. El cuerpo como significante. Metáforas corporales. Creación de sentido. Desde la dinámica y acción física a la creación de personaje. Centro de gravedad, piel, peso. El contacto en las relaciones actorales escénicas. Cuerpo y palabra.

19. Voz y Lenguaje Sonoro III

Contenidos mínimos: Síntesis de recursos musicales y audiovocales del actor en relación al texto teatral y a la partitura rítmica y sonora de la escena.

20. Teatro Latinoamericano

Contenidos mínimos: El teatro latinoamericano contemporáneo: sus formas de producción y recepción, sus relaciones con el campo cultural y sus problemáticas estéticas e ideológicas.

La constitución de los teatros nacionales en el contexto cultural latinoamericano del siglo XX. Producción, recepción y problemáticas socio-estéticas. Principales referentes de la literatura dramática y la puesta en escena: variantes y transformaciones. Principios

éticos, estéticos e ideológicos del teatro independiente, el teatro universitario y el movimiento de creación colectiva. Problemas y tendencias de la dramaturgia “posmoderna”.

21. Filosofía y Educación

Contenidos mínimos: Actividad filosófica y práctica educativa. La actividad filosófica como práctica crítico reflexiva. La mirada latinoamericana. La cuestión del sujeto. Formas de subjetividad y relaciones de poder. La desustancialización de la noción de sujeto.

El conocimiento como problema filosófico y educativo.

Ética, política y educación. La ética en la formación profesional. La educación como ámbito de lo público.

22. Tecnología Educativa

Contenidos mínimos: Cultura y tecnología en la contemporaneidad.

Diversidad socio-cultural, códigos mediáticos y forma de apropiación del conocimiento.

La tecnología educativa como campo disciplinar e interdisciplinar. Diferentes perspectivas de abordaje. Relaciones Arte-Tecnología. Producciones tecnológicas: formatos, lenguajes, estilos discursivos y lógicas de construcción.

Prácticas tecnológico-educativas en ámbitos formales y no formales, presenciales, semi-presenciales y a distancia.

Recursos y soportes tecnológicos en la enseñanza.

23. Práctica Docente y Residencia II: Nivel inicial y primario

Contenidos mínimos: Juegos y actividades de sensibilidad y expresión artística. Juegos y actividades de psicomotricidad. Juegos en relación a la naturaleza. El juego teatral. Desarrollo de la imaginación y la creatividad. La educación a través del arte. Organización del espacio y el tiempo. Prescripciones curriculares de Nación y Provincia para el Nivel Inicial y Primario. Los contenidos de teatro para nivel inicial y primario. Aproximaciones a la institución y al grupo clase. Aportes teórico metodológicos del enfoque socioantropológico. La elaboración de una propuesta de intervención situada. El aula y la clase. Actividades y recursos. Evaluación de los aprendizajes, criterios e instrumentos

24. Metodología de la Enseñanza Teatral I

Contenidos mínimos: Pedagogías, Dinámicas y Prácticas educativas a través del teatro y del arte en general. Educación popular. Pedagogía del oprimido. Teatro del oprimido. Educación a través del arte. El trabajo grupal (Tarea, temática, técnica, dinámica. Lo

manifiesto y lo latente) Teatro y compromiso. La interculturalidad en el teatro. Teatro como herramienta educativa.

25. Análisis del Texto Dramático

Contenidos mínimos: Problemas teórico-prácticos del análisis del texto dramático en función de sus relaciones con la puesta en escena. El texto dramático como objeto de estudio: tipologías, problemas y posturas. Aspectos discursivos y narrativos del texto dramático. Actos, escenas, cuadros. Diálogo y didascalías. Composición textual de la situación representada: personajes, espacio y tiempo. Sintaxis dramática y actancial. Aspectos semánticos: la producción del sentido. La virtualidad escénica del texto dramático.

26. Estudios Culturales y Educación

Contenidos mínimos: Dimensiones teórico-metodológicas de los estudios culturales. Los aportes fundantes de Durheim y Weber.

Enfoques en la construcción de los Estudios Culturales: *Raymond Williams y la producción cultural como enlace entre la teoría cultural y la crítica. * Estudios del nuevo historicismo y la etnografía. Clifford Geertz y la mirada semiótica. La escritura como significación: la descripción densa. Estudios críticos y cultura J. Habbermas y el legado del marxismo crítico. La Teoría Relacional de P. Bourdieu. La noción de espacio social como dimensión histórico-cultural en el campo del arte y la educación. E. Said y el doble sentido del concepto cultura en la crítica a las culturas imperialistas.

Educación y cultura. Los estudios culturales y el análisis de los problemas del campo educativo

27. Seminario de Educación Especial

Contenidos mínimos: Las nociones de discapacidad y deficiencia. Discapacidad, capacidad, necesidades. Discapacidad y respuesta social: mecanismos de marginación. Procesos de integración. Instituciones y educación artística. Arte y discapacidad. Artes y artistas: enfoques de intervención. La educación especial en niños, jóvenes y adultos. Los recursos didácticos de la educación especial. La evaluación en los procesos de enseñanza desde la educación artística en la educación especial.

28. Análisis del Texto Escénico

Contenidos mínimos: Métodos analíticos de las textualidades escénicas. Componentes escénicos: Espacio, tiempo y acción. Aproximaciones analíticas del trabajo del Actor. Elementos materiales de la representación: objetos, vestuario, maquillaje, iluminación, etc.

29. Seminario El Teatro de Títeres

Contenidos mínimos: El títere: clasificación por construcción. Títeres planos-sombra. Guignol. Títeres de varilla. Marioneta. Marotte. Grandes muñecos. Materiales: experimentación con materiales diversos. Diseño y realización de: cabeza, pelucas, funda-vestido, manos. Espacio escénico: retablo, telones, escenografía, ambientación, organización del espacio. Sonido, iluminación. Guión. Elementos dramáticos. Construcción argumental. Técnicas de manipulación. Realización de programas de teatro de títeres como recurso didáctico.

30. Poéticas del Teatro Moderno y Contemporáneo

Contenidos mínimos: Principales referentes de la teoría teatral, tales como Stanislavsky, Appia, Craig, Meyerhold, Artaud, Brecht, Grotowsky, Barba, Schechner. Fundamentos conceptuales y lineamientos poéticos.

31. Metodología de la Enseñanza Teatral II

Contenidos mínimos: El grupo y trabajo en equipo--distintas teorías- técnica y dinámica de grupos- el objeto de conocimiento en la tarea grupal-Proceso grupal-etapas- encuadre-tarea y proyecto-comunicación grupal- códigos- didáctica de emergentes-vectores de análisis-existente y emergente en la tarea grupal-estructura vincular- cambio y resistencia al cambio-planificación-diferencia entre coordinador-director-Diferencia entre coordinador de grupo de aprendizaje y equipo de producción teatral-coordinador-observador Entrevista, registro (crónica) e informe- Proyecto-plan y programa-Método de proyecto- Resolución de conflicto

32. Práctica Docente y Residencia IV: Nivel Secundario

Contenidos mínimos: Propuestas metodológicas para Escuela Media. El lugar de la construcción metodológica. Los contenidos de teatro para el nivel medio. Área Educación Artística. Integración de disciplinas. Aproximaciones a la institución y al grupo clase. Aportes teórico metodológicos del enfoque socioantropológico. La elaboración de una propuesta de intervención situada. El aula y la clase. Actividades y recursos. Práctica con acompañamiento docente y observación con crónica del resto del grupo intervinientes. Sentidos, supuestos y enfoques de la evaluación en educación teatral. La práctica reflexiva en la formación del profesorado.

33. 34 Seminario Electivo

Espacios curriculares a elección de cada alumno/a dentro de los dictados por el Departamento de Teatro, otros Departamentos de la Escuela de Artes, y otras carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades u otras Facultades de la UNC.

2. Equivalencias entre el plan de estudios 89 (Licenciatura) y el nuevo plan de estudios de profesorado de teatro.

Licenciatura en Teatro con Orientación en Técnicas Actorales - Plan 89	Profesorado de Teatro
Ciclo Básico	
Formación Expresiva I	Cuerpo y Movimiento I
Formación sonora I	Voz y Lenguaje Sonoro I
Formación Actoral I	Actuación I
Historia de la Cultura Americana I	-----
Psicopedagogía Teatral	Metodología de la Enseñanza Teatral I
Semiótica aplicada I	Introducción a la Teatrología
Diseño I	-----
Realización básica I	Escenotecnia I
Integración I (Taller)	Taller de Composición y Producción Escénica I
Formación Expresiva II	Cuerpo y Movimiento II
Formación sonora II	Voz y Lenguaje Sonoro II
Formación Actoral II	Actuación II
Historia de la Cultura Americana II	-----
Dinámica de grupo I	Metodología de la Enseñanza Teatral II
Dinámica de grupo II	
Semiótica aplicada II	-----
Diseño II	-----
Realización Aplicada I	-----
Integración II (Taller)	-----
Producción I (Taller)	

Formación Expresiva III	Cuerpo y Movimiento III
Formación Sonora III	Voz y Lenguaje Sonoro III
Formación Actoral III	Actuación III
Historia de la Cultura y Teatro argentino	Teatro Argentino
Análisis textual I	Análisis del Texto Dramático
Diseño escenográfico I	-----
Realización aplicada II	-----
Integración III (Taller)	-----
Producción II (Taller)	
Orientación en Técnicas Actorales	
Historia de la Cultura y el Teatro Latinoamericano	Teatro Latinoamericano
Análisis Textual II	Análisis del Texto Escénico
Seminario de Técnicas Expresivas I	Seminario electivo
Seminario de Técnicas Expresivas II	Seminario electivo
Seminario de Técnicas Actorales I	Seminario electivo
Seminario de Técnicas Actorales II	Seminario electivo
Producción (Taller) III	-----
Texto Teatral	-----
Seminario de Técnicas Expresivas III	Seminario electivo
Seminario de Técnicas Actorales III	Seminario electivo
Seminario de Técnicas Autorales	Seminario electivo
Historia de la Cultura y Teatro Universal	Teatro Occidental

Trabajo Final – Producción Teatral	-----
Orientación en Técnicas Escenográficas	
Historia de la Cultura y el Teatro Latinoamericano	Teatro Latinoamericano
Análisis textual II	-----
Seminario de Sonorización I	-----
Seminario de Iluminación I	-----
Diseño Escenográfico II	-----
Realización y Montaje	-----
Producción III	-----
Seminario de Técnicas Autorales	-----
Historia de la Cultura y el Teatro Universal	Teatro Occidental
Seminario de Sonorización II	-----
Seminario de Iluminación II	-----
Seminario de Caracterización	-----
Trabajo Final	-----

3. Seguimiento de la implementación del Plan

Se creará una comisión de seguimiento del nuevo plan integrada por profesores/as, estudiantes y un/a representante no docente que cumpla tareas en el Despacho de alumnos/as, designados por el Consejo Asesor y el Director Disciplinar del Departamento, que tendrá como función sistematizar información y realizar los análisis que permitan apreciar los avances en la implementación del plan de estudios. Esta comisión, también supervisará la transición entre planes.

Este análisis se complementará con la sistematización del material de informes por materias producidos por las profesoras y los profesores o equipos docentes que se encuentren a cargo del dictado en cada año académico, así como los cuestionarios de opinión que complementarán los estudiantes.

A medida que se complete la implementación de las carreras, se analizarán tasas de graduación y de duración de los estudios.

Se abordará el análisis de diversos aspectos relacionados con los trabajos finales que se produzcan. Se mantendrá actualizada la información sobre la inserción de los egresados y egresadas en el campo laboral y su desarrollo académico posterior.

Recursos necesarios para la implementación

2 cargo profesor/a titular S/E para Práctica Docente y Residencia I y II

1 cargo profesor/a adjunto/a simple para Estudios Culturales y Educación

1 cargo profesor/a asistente simple para Tecnología Educativa