

■ ACTUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EN TEATRO

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

Esta materia forma parte del 5º año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Teatro. Retoma y profundiza los contenidos trabajados en Actuación de 4º año y aborda los componentes del lenguaje, centrándose en los procedimientos constructivos del hecho teatral. Encuentra su complemento en Análisis del lenguaje teatral,¹ y culmina en el último año del Ciclo Superior con Proyecto de producción en teatro –que abarca aspectos de la producción teatral, la puesta en escena y el impacto que ésta tiene en la comunidad–.

Se trata de una asignatura centrada en los procedimientos constructivos del hecho teatral, entendidos como formas de construcción de la poética: la selección de los materiales, la elección de la técnica a implementar y la configuración de una elección estética. La obra requiere de decisiones específicas en relación con cada una de estas dimensiones.

Los procesos de producción deben considerar las legalidades del género y el estilo que se seleccionan como punto de partida hacia la creación de una obra particular. Para alcanzar este grado de particularidad la pieza teatral requiere de modos de producción diferenciados que concuerden con las necesidades propias de la puesta en escena, entre ellas, la distribución del espacio, la construcción dialéctica con el objeto y la repetición.

En este contexto, se posiciona al estudiante-actor como eje vertebrador de la situación escénica. A partir de su quehacer se estructura y construye la obra, en la que el sujeto es, a la vez, material de su propia creación y artista. La obra es indivisible de quien la produce, por lo que la actuación se considera como un modo central de apropiación del Teatro.

En un inicio, la asignatura propone el trabajo de construcción de una situación escénica a partir del material propio que generan los estudiantes. Luego, se vale de distintos estilos teatrales para adaptar los componentes y los procedimientos constructivos que el abordaje estilístico seleccionado demande. Esta acción promueve que los estudiantes tomen distancia de sus experiencias personales y comprendan que el estilo es un sello personal del autor y, por lo tanto, un modo particular de la producción del artista.

¹ El Diseño Curricular de Análisis del lenguaje teatral plantea que este espacio curricular, fuertemente conceptual, comprende al hecho teatral como una totalidad; promueve que los alumnos construyan categorías de análisis que den cuenta de los componentes puestos en juego en él y de cuáles son los procedimientos constructivos involucrados.

Actuación y procedimientos constructivos en teatro requiere de un trabajo constante de ensayo y repetición fuera del espacio de la clase. Esta tarea debe ser reflexiva, tomar distancia de la acción mecánica y facilitar la búsqueda de alternativas para lograr una mejor realización.

En la medida que los estudiantes avancen en el conocimiento de la disciplina, profundizarán las posibilidades estéticas e incorporarán materiales y estilos; lograrán superar la inmediatez, algo propio de la elaboración de roles, para abordar la construcción de personajes. En síntesis, estarán en condiciones de construir y comprender conductas, formas, estilos y procedimientos constructivos que hasta el momento no les son propios. De este modo, profundizarán la metaforización y multiplicarán las opciones para la construcción de mundos posibles.

MAPA CURRICULAR

Actuación y procedimientos constructivos en teatro aborda los componentes del lenguaje teatral y los procedimientos que lo conforman. Sus contenidos se estructuran en núcleos temáticos que pautan una cierta continuidad cronológica. A la vez, agrupan dimensiones cuya premisa compartida es que el accionar del sujeto actuante –en vinculación con el espacio y sus objetos– condiciona y construye la conducta en acto.

Materia	Actuación y procedimientos constructivos en teatro.
Año	5º año.
Núcleos temáticos	El cuerpo y la voz.
	Componentes y procedimientos de la actuación.

CARGA HORARIA

La materia Actuación y procedimientos constructivos en teatro corresponde al 5º año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte – Teatro.

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

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

- Propiciar la exploración del lenguaje corporal y la búsqueda de formas personales de moverse.
- Generar instancias de preparación de la voz, previas al abordaje de una escena, que promuevan la apropiación de una rutina.
- Profundizar técnicas de improvisación pautadas para la creación y/o análisis de escenas.
- Construir situaciones didácticas que aborden los componentes del lenguaje teatral.
- Proporcionar criterios compositivos que permitan el tratamiento de distintos estilos vinculados con la propuesta de trabajo de los estudiantes.
- Proponer el análisis de textos teóricos que aborden problemáticas disciplinares.
- Favorecer las condiciones para que los estudiantes evalúen sus propias producciones y las del grupo de pares, sobre la base de un debate fundamentado en conceptos específicos de la disciplina.
- Incorporar, con distintos grados de complejidad, el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad (NTICX) en la enseñanza de la materia Actuación y procedimientos constructivos en teatro.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Ampliar las posibilidades de movimiento a partir de la exploración del lenguaje corporal y los elementos que lo componen.
- Adquirir rutinas para la preparación vocal previa al abordaje de una escena.
- Profundizar en técnicas de improvisación pautadas para la creación, el abordaje y el ensayo de escenas.
- Elaborar situaciones dramáticas que den cuenta del nivel de profundidad alcanzado en el tratamiento de los componentes del lenguaje teatral.
- Comprender los procedimientos constructivos en teatro para la producción de ficciones en escena.
- Adquirir criterios compositivos que permitan abordar diversos estilos vinculados con la propuesta de trabajo de los estudiantes.
- Producir conceptualizaciones escritas y orales acerca de los componentes y las estrategias que se ponen en juego en las producciones elaboradas en el espacio de la clase.
- Interpretar textos teóricos que aborden las problemáticas específicas de la disciplina.

CONTENIDOS

Esta materia incorpora los contenidos de Actuación de 4º año como parte constitutiva de la propuesta. A partir de ellos, plantea una profundización de los temas en relación con dos núcleos: *el cuerpo y la voz, y componentes y procedimientos de la actuación.*

EL CUERPO Y LA VOZ

- El cuerpo y la voz como unidad: conexión y disociación.
- Equilibrio corporal. Flexibilidad.
- La exploración de posibilidades vocales.
- La palabra como acción.
- Rutina previa al trabajo escénico.

COMPONENTES Y PROCEDIMIENTOS DE LA ACTUACIÓN

- La improvisación como construcción de la situación dramática. Improvisación pautada.
- Exploración de diferentes tipos de materiales en tanto soportes para la improvisación: historietas, cuentos, noticias de periódicos, cuadros, música, entre otros.
- Construcción de la teatralidad a partir de la improvisación actoral.
- Entorno.
- Las condiciones dadas del personaje y la historia.
- El conflicto: consigo mismo; con el otro; con el entorno. Preconflicto.
- Gestualidad. La exploración del gesto.
- El gesto como productor de sentido.
- El gesto en las distintas partes del cuerpo y sus relaciones.
- El gesto en relación con el espacio y el tiempo (amplitud, tensión y velocidad).
- La cotidianidad y la no cotidianidad del gesto.
- Gesto y palabra.
- El sujeto imaginario.
- La máscara.
- Acercamiento al personaje; signos que configuran su identidad.
- Composición y caracterización.
- Géneros y estilos en el material seleccionado.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Durante el desarrollo de Actuación y procedimientos constructivos en teatro se reconoce a las improvisaciones como escenas que surgen –entre otras posibilidades– a partir de un texto dramático, una creación colectiva o distintos estímulos. Se las considera, junto con el juego, y su tratamiento adquiere complejidad al involucrar los componentes que integran el campo disciplinar.

En la materia se abordan también los procedimientos constructivos del hecho teatral. Se trabajan distintos géneros y estilos, mediante los cuales los estudiantes lograrán una poética más compleja que trascienda la mimesis y fortalezca la construcción de mundos posibles por fuera de las restricciones que generan las legalidades del mundo real.

En este contexto, es importante el análisis de diversos tipos de textos teatrales y la consideración de los estilos, las tendencias y los recursos que enriquecen la producción teatral. Se reconoce al texto dramático en su condición de obra literaria acabada y de dispositivo que se conforma "como un sistema signifiante multicodificado que se vale, entre otros, del lenguaje articulado";² se plantea su abordaje como instancia posterior a la caracterización del personaje y sus circunstancias.

La estrategia propuesta para el tratamiento de los procedimientos de construcción del lenguaje consiste en producir cortes causales y temporales en los relatos para recuperar su orden en el texto global. De este modo, el trabajo actoral puede prescindir de la lógica temporal y producir representaciones de estados de modo no acumulativo.

Desde esta perspectiva, se desestima la utilización del psicodrama en el trabajo con adolescentes en la escuela, procurando evitar situaciones que el docente no pueda conducir. Se considera, además, que por medio de esta técnica no se trabajan los componentes y procedimientos constructivos del lenguaje de acuerdo al enfoque propuesto.

Se recomienda al docente iniciar la clase con una secuencia de entrenamiento corporal, de modo que los alumnos logren organicidad y confianza con sus compañeros, a la vez que exploren sus recursos para el enriquecimiento del trabajo escénico. Asimismo, debe organizar las acciones de producción vocal y corporal orientadas al tratamiento de los distintos estilos y procedimientos compositivos elegidos para cada producción.

A continuación, se propone una planificación de contenidos que no pretende ser modélica, sino una muestra de cuáles son los aspectos que se ponen en juego en este enfoque de la enseñanza.

Los estudiantes, organizados en parejas, se desplazarán colectivamente en el espacio. Uno de ellos cerrará los ojos y el otro se encargará de conducirlo. En principio, lo hará tomándolo de la mano y, luego, con una mano apoyada en la espalda que –gradualmente– irá distanciando hasta que el acompañamiento se realice sólo con la punta de los dedos. Con posterioridad, cambiarán los roles y se reiniciará la acción.

² Pavis, Patrice, *Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires, Paidós Comunicación, 1997, p. 504.

Luego de esta instancia, los estudiantes explorarán de manera individual una nueva consigna: "sólo puedo mover las partes de mi cuerpo tirando de un hilo imaginario". El docente guiará este trabajo indicando las distintas zonas del cuerpo desde las que se sostienen estos hilos. Los estudiantes se moverán de acuerdo a estas intervenciones, primero en el lugar y luego desplazándose en el espacio.

Al finalizar, las parejas volverán a reunirse y se moverán tensando mutuamente sus hilos imaginarios.

Concluida la actividad, el docente sugerirá la conformación de grupos más amplios. Propondrá la lectura de una historieta y la producción de una historia que retome uno o más componentes de la estructura dramática que los alumnos identifiquen.³

A partir de la improvisación se pedirá a los estudiantes que trabajen los roles con la característica de ser conducidos como marionetas. Luego se les propondrá que varíen la esencia de ese gesto, lo repitan, cambien la velocidad y la magnitud del mismo.

Con todas las posibilidades que ofrecen los materiales trabajados, ensayarán tanto en el espacio de la clase como fuera de ella y presentarán las escenas que resulten de éste. Finalmente, se hará una evaluación de dichas escenas que promoverá una devolución entre los compañeros del curso y por parte del docente.

Actuación y procedimientos constructivos en teatro prevé instancias de profundización del trabajo iniciado en el espacio de la clase, por fuera de él.⁴ Es relevante, entonces, que los docentes compartan con los alumnos algunos criterios para enfrentar un ensayo: pautas de trabajo, recomendaciones acerca del uso del tiempo, organización de los espacios (cerrados, abiertos, con público, a solas), etc. Estas sugerencias se vinculan con los procesos de trabajo, la elección estética y las posibilidades materiales de los estudiantes y la institución.

Se sugiere que el docente establezca los criterios para la conformación de los equipos de trabajo, de acuerdo a las características del grupo. Para hacerlo debe tener en cuenta los contenidos a abordar, el estilo y los procedimientos seleccionados, así como la disposición del grupo para el ensayo y su organización interna.

Es importante también que comparta con los estudiantes la metodología de trabajo, los autores de referencia, sus conceptualizaciones y posicionamientos ante diversos interrogantes, entre ellos, qué es el arte y para qué se enseña el teatro.

El docente debe ser claro al momento de enunciar las pautas, los criterios y las estrategias de evaluación, y al especificar cuáles son los mecanismos para la calificación –nota numérica– mediante los cuales se acreditará la aprobación de la materia.

Para la reflexión de los procesos de trabajo –que debe ser constante– el docente ha de promover la conformación de espacios de discusión, análisis y producción espontánea, en donde los jóvenes intervengan con sus aportes e intereses, estableciendo relaciones con los temas abordados.

³ Para esta actividad se sugiere considerar personajes como Mafalda, Boogie el aceitoso, Inodoro Pereyra, entre otros.

⁴ En la materia Actuación el trabajo de improvisación de los alumnos de 4º año se encuentra organizado en dos momentos: en principio, comienza y concluye en la clase; posteriormente, adquiere profundidad complementándose con la práctica fuera del espacio y el tiempo de la escuela.

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD

Actuación y procedimientos constructivos en teatro aborda la escritura, la lectura y la oralidad considerando el mismo enfoque que presenta la materia Prácticas del Lenguaje en el Diseño Curricular del Ciclo Básico de la Escuela Secundaria. De este modo, tiene en cuenta tres ámbitos: la literatura, el estudio y la formación ciudadana.

En relación con el *ámbito de la literatura* se trabaja en la realización de dramatizaciones, improvisaciones y juegos teatrales, que ponen en práctica reglas, formas y contenidos propios de lo literario. Lo hacen en dos instancias: la conformación de los relatos y la reescritura de los trabajos de improvisación, el planeamiento de los conflictos, las acciones y el incremento y/o la disminución de la tensión dramática, aspectos imprescindibles en la construcción de toda narración.

Se propone que los estudiantes reflexionen, junto con los docentes, acerca de sus prácticas de construcción en ficción; a la vez que realicen trabajos de improvisación basados en cuentos, relatos de transmisión oral, poesías, etcétera.

El *ámbito del estudio*, por su parte, requiere que el docente incorpore a la práctica cotidiana de los estudiantes textos teóricos que presenten conceptualizaciones de las diferentes problemáticas. Este eje es fundamental para cumplir con uno de los propósitos centrales de la orientación: conceptualizar y reflexionar acerca de las prácticas culturales juveniles, sus modos de producción, circulación, y la manera en que éstas –entre otros factores– construyen la identidad de los estudiantes.

Desde esta perspectiva se propone que el docente oriente a los estudiantes en la lectura de textos académicos a partir de la formulación de preguntas e interpelaciones, la búsqueda de posicionamientos ideológicos y la contraposición de opiniones entre los autores de los textos. Debe fomentar también la aproximación del estudiante a la producción de textos académicos propios, mediante la realización de trabajos monográficos, informes, pequeñas investigaciones, etcétera.

Por último, en el *ámbito de la formación ciudadana* la materia propone una vinculación dialéctica con el objeto de estudio, entre los estudiantes, con el docente y con las producciones. Este modo de aproximación al conocimiento requiere del trabajo en equipo, la fundamentación de las ideas, la tolerancia a la crítica y la transformación teniendo en cuenta estos aspectos.

Esto es relevante para la construcción de una participación ciudadana y de un sujeto que se entiende a sí mismo como parte activa del Estado y de la sociedad en la que vive, con capacidad para modificarla a partir de su mirada crítica y la acción transformadora.

El docente debe propiciar espacios de debate, realización de trabajos colectivos y evaluación permanente en los que se escuche, respete y valore el punto de vista de cada alumno; tiene que incentivar la fundamentación de las ideas por parte de los mismos y el replanteo de las que consideren equivocadas.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

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

La evaluación no debe pensarse como una acción que se realiza al finalizar cada trimestre, sino que se ha de desarrollar antes y durante el proceso de enseñanza. Es fundamental que se trabaje también en la culminación de cada núcleo temático, como corte en el proceso de aprendizaje, de modo que los estudiantes puedan realizar una síntesis de lo aprendido y el docente rediseñar sus estrategias de enseñanza y reelaborar el proyecto, entre otras cuestiones.

En este tipo de formación es importante realizar evaluaciones de los trabajos que se producen, en las que participen tanto el docente como los estudiantes; este aspecto contribuye al fortalecimiento de una mirada crítica por parte de los jóvenes y a la comprensión de conceptos. Resulta fundamental que el docente establezca con claridad la modalidad de evaluación y las pautas para la acreditación, la calificación y la promoción, que deberá comunicar al grupo al inicio de las clases. Para evaluar los aprendizajes en esta materia, se deberá contemplar también la forma de trabajo de las clases regulares.

Es importante utilizar dispositivos o instrumentos que permitan no sólo verificar la incorporación de conceptos, sino también el desarrollo de la reflexión, la investigación y el análisis frente a un hecho artístico. Para ello, se sugiere que el docente observe la realización de trabajos que requieran una elaboración por fuera del tiempo de la clase, la incorporación de los conceptos y criterios constructivos de la disciplina en estas producciones y la realización de actividades grupales que permitan la discusión y el consenso.

Los criterios de evaluación de los alumnos se relacionan con aspectos puntuales y prácticas como:

- la incorporación a las producciones de nuevos materiales y componentes, su identificación y organización;
- el desarrollo de las propuestas de acuerdo a diferentes grados de complejidad;
- el cambio que se produce desde los conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones;
- la mediación del lenguaje verbal para la puesta en acto de los aprendizajes;
- el cumplimiento de las pautas de trabajo y el rol ejercido en el grupo, especialmente en relación con el ensayo y la repetición;
- el desempeño activo y autónomo en la producción y análisis de los trabajos requeridos.

En el proceso de evaluación se pueden utilizar, entre otros, los siguientes instrumentos:

- la construcción de cuadros, tablas y guías para la elaboración y análisis de las producciones;
- la producción de pruebas escritas u orales para comprobar la adquisición de ciertos conocimientos;
- la presentación de trabajos distinguiendo si fueron profundizados a partir de los ensayos;
- la anotación de las devoluciones y sugerencias de modificación que el docente y los compañeros realizan al alumno.

BIBLIOGRAFÍA

- Barba, Eugenio, *Teatro. Soledad, oficio y revuelta*. Buenos Aires, Catálogos, 1997.
- — — y Savarese, Incola, *Anatomía del Actor*. México, Edar Ceballos, 1988.
- Brook, Peter, *Hacia un teatro Primero*. Buenos Aires, Artesur, 2006.
- Castagnino, Raúl, *Teorías sobre texto dramático y representación teatral*. Buenos Aires, Plus Ultra, 1981.
- González, Héctor, *Enseñamos teatro: qué, cómo y para qué. Experiencias con niños y adolescentes en el Instituto Vocacional de Arte Manuel J. de Labardén*. Buenos Aires, 2003.
- Grotowski, Jerzy, *Hacia un teatro pobre*. México, Siglo XXI, 1994.
- Hauser, Arnold, *Historia social de la literatura y del arte*. España, Labor, 1993.
- Pavis, Patrice, *Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires, Paidós Comunicación, 1997.
- Serrano, Raúl, *Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una teoría pedagógica*. Buenos Aires, Atuel, 2004.
- — —, *Tesis sobre Stanislavski*. México, Escenología, 1998.
- Trozzo, Ester (coord.) y otros, *Didáctica del teatro I y II*. Buenos Aires, Inteatro, 2005.
- Vega, Roberto, *El teatro en la educación*. Buenos Aires, Plus Ultra, 1981.

RECURSOS EN INTERNET

- Alternativa Teatral, <http://www.alternivateatral.com/>
- Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit), <http://www.celcit.org.ar/>
- Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit), *Revista Teatro*, <http://www.celcit.org.ar/publicaciones/>
- Dirección General de Cultura y Educación, <http://abc.gov.ar/>
- Dramatiza, <http://www.dramatiza.com.ar/>
- Instituto Nacional del Teatro (Inteatro), <http://www.inteatro.gov.ar/2008/index.php>
- Instituto Nacional del Teatro (Inteatro), *Revista Picadero*, <http://www.inteatro.gov.ar/editorial/picadero22.php>
- La web de Fontanarrosa, <http://www.negrofontanarrosa.com/main.htm>
- Mafalda, <http://mafalda.dreamers.com/>
- Telón de Fondo, Revista de Teoría y Crítica Teatral, <http://www.telondefondo.org/>