

ESCUELA DE HUMANIDADES Y ESTUDIOS SOCIALES

Sede Andina

Carrera: Profesorado en Teatro

Título: Profesor de Nivel Medio y Superior en Teatro

I) FUNDAMENTACIÓN GENERAL DE LA MODIFICACIÓN DE CARRERA

Durante los últimos años del dictado del Profesorado de Nivel Medio y Superior de Teatro, la evaluación de la implementación de un cambio en el Plan de Estudios ha sido continua por parte del equipo docente y de la coordinación. Durante el 2012 bajo la conducción del Dr. Mauricio Tossi, comenzamos con la revisión del plan en vigencia. En el mes de mayo de 2012 el CDEyVE aprobó la Resolución CDEyVE N° 014/12, que proponía la modificación del plan de estudios de la carrera. En virtud de la solicitud de no aplicación de la citada resolución, que fuera elevada al CDEyVE en el mes de marzo de 2013, el Consejo decidió por unanimidad habilitar a la Sede Andina a aplicar de manera gradual durante de 2013 el plan de estudios modificado. A partir de esta Resolución y del Dictamen DGAA N° 008/12, la coordinación y el equipo docente elaboró esta nueva propuesta de cambio de plan.

Ya con el primer ciclo de dictado concluido, junto con el egreso de los primeros alumnos, proponemos una modificación integral del plan de estudios en sus aspectos curriculares, organización de su estructura y modificación de la carga horaria, todos aspectos que consideramos necesarios y pertinentes. Esto, teniendo en cuenta tanto los lineamientos propuestos por la Dirección General de Asuntos Académicos en la Resolución arriba mencionada, como lo reglamentado por el Acuerdo Plenario 117 del Consejo de Universidades del 17/09/2012 que aprobó los *Lineamientos generales para la formación de profesores*, la revisión de otros planes de formación de profesores similares y las observaciones de la actual coordinadora académica de la carrera Actriz Sol Alonso y del equipo docente conformado por: Dr. Mauricio Tossi, Mg. Alicia Nudler, Licenciadas Ángeles Smart, Paula Tabachnik y Nora Pessolano, Profesores Flavia Montello, Adrián Porcel de Peralta, Miriam Álvarez, Cecilia González Minguez, Mariano Marrama, Fedra Roberto, Mónica Dreidemie, Adrián Beato, Carolina Sorín, Lihué Vizcaíno y Cecilia Fourés. A partir de lo expuesto, elevamos la siguiente propuesta de modificación del Plan de Estudios de la carrera en cuestión.

La misma contempla una actualización y reforma de los contenidos mínimos de algunas asignaturas, a la vez que una redistribución superadora de la carga horaria de la formación profesional específica. De esta manera, se logra disminuir las horas de cursado, sin comprometer la calidad pedagógica ni formativa. Al mismo tiempo, esto comprende la cuatrimestralización de las asignaturas teóricas. Además se realizó la revisión de trayectos pedagógicos, todas medidas que facilitarán el proceso de cursado en los alumnos, promoverán el avance en la formación, evitando, así la deserción.

Cabe destacar que las modificaciones propuestas apuntan a viabilizar aquellos objetivos ya presentes en el Plan de Estudios original en relación a la homologación de las trayectorias curriculares de la formación básica tanto del Profesor como del Licenciado, las cuales se especifican, separándose en el cuarto año.

MODIFICACIÓN DE LAS CARGAS HORARIAS TOTALES PARA AMBAS TITULACIONES

	Plan 2011	Propuesta Dictamen Nro 007/12	Propuesta Actual
Profesor en Teatro	3.584	3.616	3.200

II) ASPECTOS ESTRUCTURALES QUE SE MODIFICAN

(i) Modificación en la denominación de las siguientes asignaturas:

Metodología de la Investigación pasa a denominarse Metodología de la Investigación Teatral. Técnica Vocal I, II y III, pasan a denominarse Educación de la Voz I, II y III.

(ii) Asignaturas anuales cuya carga horaria es de dos horas semanales pasan a dictarse en un cuatrimestre con una carga horaria de cuatro horas semanales (modificaciones ya incorporadas en la Resolución CDEyVE N° 14/12):

Análisis del Hecho Teatral, Análisis del Texto Teatral, Psicología y Dinámica de Grupos I, Psicología y Dinámica de Grupos II.

(iii) Asignaturas que disminuyen su carga horaria:

Actuación I, Actuación II, Actuación III, Corporal II Corporal III.

(iv) Reestructuración integral del Área Historia del Teatro:

a- Se cuatrimestraliza su dictado. Historia del Teatro Universal I (anual con una carga horaria de 3 horas semanales) pasa a dictarse como Historia del Teatro I y II, con una carga de 64 hs. cada una, dictadas en 4 horas semanales. Historia del Teatro Universal II (anual con una carga horaria de 3 horas semanales) pasa a dictarse como Historia del Teatro III y IV, con una carga de 64 hs. cada una, dictadas en 4 horas semanales. Historia del Teatro Argentino y Latinoamericano de ser anual con una carga horaria de 3 horas semanales pasa a dictarse en un cuatrimestre con una carga de 4 hs. semanales (64 hs.) sin cambiar su denominación.

b- Con estos cambios, el área de Historia aumenta su carga horaria en 32 horas en total.

(v) El área de formación general comprende las siguientes asignaturas:

Introducción a la Lectura y Escritura Académica, Inglés I, II y III.

(vi) Se elimina como asignatura extracurricular para el tramo inicial de la carrera, la asignatura Razonamiento y Resolución de Problemas (RRP). Se elimina Inglés IV, Taller de Informática y Tics y Actividad Social Educativa del área de Formación General.

(vii) Se elimina como asignatura Ética del Oficio y Contexto Sociocultural de 64 hs. de dictado anual.

(viii) Se incorpora la asignatura Estética y Ética Teatral de 64 hs., de dictado cuatrimestral.

(ix) Se incorpora la asignatura Dramaturgia con una carga de 64 hs., de dictado cuatrimestral.

(x) Se eliminan las siguientes asignaturas del área de Formación Disciplinar: Maquillaje, Luminotecnia y Diseño Sonoro, Actuación IV, Entrenamiento Corporal y Vocal Integrado, Vestuario, Diseño del espacio escénico y Títeres.

(xi) Incorporación de la metodología de Taller en la formación práctica docente:

Se añaden los Talleres de Práctica Docente I, II y III con el fin de promover el acercamiento de los estudiantes a los establecimientos educativos y así favorecer la comprensión de la compleja dinámica institucional y la determinación de los principales factores que interaccionan en el ámbito áulico.

(xii) Se incorpora la materia Educación Artística Integral, de 64 hs., dictado cuatrimestral.

(xiii) Didáctica del Teatro se agrupa con la Práctica de la Enseñanza a fin de fortalecer su inserción y vinculación con la praxis concreta del ejercicio docente.

(xiv) Se eliminan el Taller de Dramática Creativa I y II, y el Seminario de Propuesta Didáctica.

(xv) Se incorporan las asignaturas Animación Sociocultural I y II.

Siguiendo los *Lineamientos* del CIN, las asignaturas específicas de la formación docente se organizan, por lo tanto, según el siguiente esquema:

a- Formación Pedagógica: Psicología, Historia y Teoría Pedagógica, Didáctica General, Historia Social de la Política Educativa y Educación Artística Integral. Todas de 64 hs., dictado cuatrimestral. Horas total: 320

b- Formación en la Práctica Profesional Docente: Didáctica del Teatro y Práctica de la enseñanza I (112 hs.), Didáctica del Teatro y Práctica de la enseñanza II (112

hs.), Taller de Práctica Docente I, II y III (32 hs. cada una) y Animación Sociocultural I y II (64 hs. cada una). Horas total: 448

III) DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO, Sede Andina en la ciudad de San Carlos de Bariloche

TITULO: PROFESOR DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR EN TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS

Cód	Asignaturas	Régimen	Carga Horaria Semanal	Carga Horaria Total	Correlatividades
-----	-------------	---------	-----------------------	---------------------	------------------

PRIMER AÑO

1	Historia del Teatro I	2do Cuatr.	4	64	-
2	Actuación I	Anual	7	224	-
3	Análisis del Texto Teatral	2do Cuatr.	4	64	-
4	Educación de la Voz I	Anual	3	96	-
5	Entrenamiento Corporal I	Anual	4	128	-
6	Rítmica y Lenguaje Musical I	Anual	2	64	-
7	Psicología y Dinámica de Grupos I	1 er Cuatr.	4	64	-
8	Introducción a la Lectura y Escritura Académica	1 er Cuatr.	4	64	-
38	Taller de Práctica Docente I	2do Cuatr.	2	32	-

SEGUNDO AÑO

9	Historia del Teatro II	1er Cuatr.	4	64	1
10	Historia del Teatro III	2do Cuatr.	4	64	9
11	Actuación II	Anual	7	224	2,3,4,5,6
12	Análisis del Hecho Teatral	1er Cuatr.	4	64	3
13	Educación de la Voz II	Anual	3	96	2,4,5,6
14	Entrenamiento Corporal II	Anual	3	96	2,4,6
15	Rítmica y Lenguaje Musical II	Anual	2	64	4,6
16	Psicología y Dinámica de Grupos II	2do Cuatr.	4	64	7
39	Psicología	1er Cuatr.	4	64	-
40	Historia y Teoría Pedagógica	2do Cuatr.	4	64	-
41	Taller de Práctica Docente II	1er Cuatr.	2	32	38

TERCER AÑO

17	Historia del Teatro IV	1er Cuatr.	4	64	10
18	Historia del Teatro Argentino y Latinoamericano	2do Cuatr.	4	64	17
19	Actuación III	Anual	7	224	7,10 11,13,14
20	Dramaturgia	1er Cuatr.	4	64	3,11
21	Educación de la Voz III	Anual	3	96	11,13,14
22	Entrenamiento Corporal III	Anual	3	96	11,13,14
23	Estética y Ética Teatral	2do Cuatr.	4	64	12
24	Inglés I	2do Cuatr.	4	64	-
42	Didáctica General	1er Cuatr.	4	64	39, 40
43	Taller de Práctica Docente III	2do Cuatr.	2	32	41

CUARTO AÑO

27	Metodología de la Investigación Teatral	1er Cuatr.	4	64	10,12,16
44	Didáctica del Teatro y Práctica de la Enseñanza I	1er Cuatr.	7	112	42, 19
45	Didáctica del Teatro y Práctica de la Enseñanza II	2do Cuatr.	7	112	44
46	Historia Social de la Política Educativa	1er Cuatr.	4	64	40
36	Inglés II	1er Cuatr.	4	64	24
37	Inglés III	2do Cuatr.	4	64	36
47	Educación Artística Integral	2do Cuatr.	4	64	12,39, 40
48	Animación Sociocultural I	1er Cuatr.	4	64	19, 23
49	Animación Sociocultural II	2do Cuatr.	4	64	48

TOTAL DE HORAS PARA EL TÍTULO DE PROFESOR DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR EN TEATRO: 3.200 HORAS.

Inglés (nivel I a III): La aprobación de un examen eximirá de este requisito a los alumnos que ya posean el nivel de inglés adecuado.

Correlatividades:

-El estudiante no podrá cursar ninguna materia de segundo año en adelante, hasta haber aprobado Introducción a la Lectura y Escritura Académica.

-Todas las correlatividades indicadas en el presente plan implican su regularización, no así la aprobación del examen final.

Otros Requisitos:

El estudiante deberá cumplir con la actividad extracurricular de Programa de Trabajo Social (96 horas), resolución CDE Y VE N° 018/12.

Asignaturas por Áreas de Formación

Área	Asignatura
Formación Disciplinar Específica	Historia del Teatro I Historia del Teatro II Historia del Teatro III Historia del Teatro IV Historia del Teatro Argentino y Latinoamericano Análisis del Texto Teatral Análisis del Hecho Teatral Actuación I Actuación II Actuación III Educación de la voz I Educación de la voz II Educación de la voz III Entrenamiento Corporal I Entrenamiento Corporal II Entrenamiento Corporal III Rítmica y Lenguaje Musical I Rítmica y Lenguaje Musical II Dramaturgia Psicología y dinámica de grupos I Psicología y dinámica de grupos II Metodología de Investigación Teatral Estética y Ética Teatral
Formación General	Inglés I, II y III Introducción a la Lectura y Escritura Académica
Formación Pedagógica	Psicología Historia y Teoría Pedagógica Didáctica General Educación Artística Integral Historia Social de la Política Educativa

<p>Formación en la Práctica Profesional Docente</p>	<p>Didáctica del Teatro y Práctica de la Enseñanza I Didáctica del Teatro y Práctica de la Enseñanza II Taller de Práctica Docente I Taller de Práctica Docente II Taller de Práctica Docente III Animación Sociocultural I Animación Sociocultural II</p>
---	--

Área de Formación Disciplinar Específica

1. Historia del Teatro I

Componentes historiográficos del hecho teatral: mito, rito y teatralidad. Concepciones fundacionales del teatro en Occidente. Orígenes: Grecia clásica y su concepción de mundo, del ditirambo y las canciones fálicas al teatro. La tragedia griega. Los dramaturgos clásicos representativos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. *Poética* de Aristóteles. La comedia y su relación con lo sociopolítico: Aristófanes y Menandro. El teatro en Roma. La reformulación autoral del teatro griego en la dramaturgia latina. La comedia y la tragedia latinas. Características estéticas e historiográficas de la Edad Media. Formas teatrales medievales. El teatro de origen religioso y profano. El actor medieval y su función sociocultural.

9. Historia del Teatro II

El desarrollo historiográfico y arquitectónico de los espacios teatrales: desde la escena griega al “teatro a la italiana”. El teatro erudito y el teatro popular en el Renacimiento. La *commedia dell’arte*: máscaras/tipos, improvisación y dramaturgia actoral. El teatro Isabelino: características sociopolíticas y estéticas. La poética de Shakespeare y sus proyecciones históricas. El teatro español del Siglo de Oro: principales características. La “comedia española”. Las concepciones dramáticas de Calderón de la Barca y Lope de Vega. El desarrollo de la comedia en Francia e Italia (siglos XVII y XVIII): Molière y Goldoni. Las tendencias actorales del siglo XVII y XVIII.

10. Historia del Teatro III

La tragedia en el clasicismo del siglo XVII: el aristotelismo francés y Racine. El drama Romántico: bases estéticas y concepción actoral. Cambios paradigmáticos en la estética del siglo XX. Realismo y naturalismo: fundamentos histórico-culturales y concepciones poéticas. La conceptualización del naturalismo de Zola. Los dramaturgos representativos del realismo/naturalismo: Ibsen, Strindberg y Chejov. La proyección del realismo en el siglo XX: A. Miller y T. Williams. El teatro simbolista: concepción de arte y características poéticas. El “teatro de arte”: premisas ideológicas y el rol del director teatral. La emergencia de una nueva forma actoral: el Método de las Acciones Psicofísicas de Stanislavski.

17. Historia del Teatro IV

Las vanguardias históricas: características historiográficas y estéticas. El teatro en la interrelación con otras artes: cine y pintura. La configuración de nuevos lenguajes escénicos. El grotesco italiano: la dramaturgia de Pirandello. El teatro épico de Brecht: fundamentos políticos y procedimientos poéticos. El teatro de García Lorca: la tragedia simbolista y su teatro surrealista. Las neovanguardias y el teatro del absurdo: absurdo existencial, absurdo lingüístico y situacional. El teatro pánico de Arrabal. Los aportes estéticos y técnicos de Grotowski. La escena intercultural: Brook y Barba. Performance, teatralidad e hibridación cultural. Las experimentaciones dramáticas y escénicas de finales del siglo XX y principios del siglo XXI.

18. Historia del Teatro Argentino y Latinoamericano

De las teatralidades indígenas a las formas coloniales en América Latina. El período de constitución teatral en Argentina (1700-1884). La función social del teatro en la formación de los Estados Nacionales latinoamericanos. El circo criollo y la gauchesca teatral argentinos: la tradición escénica de los Hermanos Podestá. El teatro de Florencio Sánchez. El sainete y el grotesco criollos: fundamentos históricos, diferencias estéticas y procedimientos escénico-actorales. La poética de Armando Discépolo. El Movimiento del Teatro Independiente: fases históricas, premisas fundacionales del movimiento, formaciones escénicas paradigmáticas y proyección en América del Sur. La modernización teatral de la década de 1960 en América Latina: factores sociopolíticos del período y debates intelectuales. Las orientaciones poéticas en la dramaturgia argentina de las décadas 1960-1970. La "creación colectiva latinoamericana". Los grupos teatrales paradigmáticos (Colombia y Perú): directores, dramaturgos y procesos de legitimación. Teatro y dictadura en el Cono Sur. El terrorismo de Estado en Argentina. Rupturas socioestéticas en los campos teatrales: exilio, censura, persecución y autocensura. El ciclo Teatro Abierto. El teatro en el período de la postdictadura. Los discursos teatrales latinoamericanos en el contexto de la postmodernidad y la globalización. Teatralidades, performance e hibridación cultural latinoamericana. El teatro en la Patagonia Argentina: características poéticas e identitarias.

3. Análisis del Texto Teatral

La triple consideración reflexiva sobre el arte: la Estética o la Filosofía del Arte, las disciplinas analíticas y la Crítica de Arte, diferencias. Especificidad del lenguaje literario. La crítica, el análisis y la interpretación de textos. El círculo descompositivo / recompositivo del análisis literario. Géneros literarios tradicionales y sus principales características. Géneros y formas teatrales. Texto, texto dramático y texto espectacular. Semiótica y semiótica teatral. El teatro como sistema complejo de signos para la construcción de sentido. Naturaleza del signo teatral. El lenguaje simbólico y el uso de la metáfora en el arte. Símbolo, metáfora y alegoría en las obras dramáticas. La estructura dramática. La estructura externa de una obra de teatro. La estructura interna. Tiempo y espacio dramáticos. Acción, narración e historia. Los personajes. Las condiciones extra-textuales de aparición y recepción de una obra.

12. Análisis del Hecho Teatral

El análisis del hecho teatral en cuanto abordaje teórico y herramienta práctica. Las nuevas estrategias teóricas del pluralismo metodológico e interpretativo. Técnicas de análisis teatral. El espectáculo teatral: signos y lenguajes escénicos. Poética, Poéticas Teatrales y Poética Comparada. Texto, puesta en escena, espectáculo. La superación de la concepción texto-centrista y las nuevas teorías de la atribución. El hecho teatral como proceso comunicativo. La centralidad del público y las escuelas de espectadores. Los aportes de la fenomenología y de la estética de la recepción. Características del hecho teatral: la función estética y social del teatro. Comunidad y encuentro en el arte. Interpretaciones actuales sobre la *catarsis* clásica y su relación con la *experiencia estética*. Desmontaje de espectáculos teatrales.

23. Estética y Ética Teatral

La Estética y la Ética como disciplinas filosóficas y como partes constitutivas de una formación integral del hombre. El *saber obrar* y el *saber hacer*. Algunas orientaciones teórico-prácticas para la vida y la *póiesis*. Los vínculos entre lo estético y lo ético. La Estética o la Filosofía del arte. Lo bello como problema. El tiempo del arte. Breve historia de la Estética: representantes y conceptos fundamentales. La Ética o la Filosofía moral. La norma ética de *vivir según la razón* y la ética clásica de la felicidad y las virtudes. La libertad como fundamento de la vida moral. Distintas perspectivas éticas. Los caminos de la razón práctica en una sociedad pluralista. Ética, diálogo y tolerancia. Naturaleza del oficio y de la profesión teatral. El trabajo como lugar de desarrollo personal y contribución social. La Ética Teatral y su compromiso estético. La dimensión estética de la existencia. Nuevos paradigmas éticos y perceptivos en las escenas performativas contemporáneas.

27. Metodología de la Investigación Teatral

Arte y epistemología: la función social de la investigación. Las características del conocimiento científico y los desafíos en el campo de la teatrología. El ciclo de investigación: sus fases. Los debates entre teoría y práctica en las disciplinas artísticas. Función y características de los marcos teórico-teatrales contemporáneos. El cruce metodológico entre las artes y las ciencias sociales. El uso de las técnicas sociales en el teatro: el cuestionario, la entrevista, la observación participante, la recopilación y análisis de documentos. La construcción del objeto/problema. El proyecto o protocolo de investigación: sus componentes. Las fases metodológicas y las técnicas de exploración, recolección, análisis y registro. La comunicación o divulgación de resultados. La tesina de licenciatura: características generales y formas de trabajo

2. Actuación I (EL ACTOR Y SU CUERPO)

Desinhibición y comunicación. Concentración y atención orgánica. Estímulo y reacción. Sensorialidad como herramienta de registro y base del imaginario: registro propio, del entorno y del otro. El "sí" mágico y las circunstancias dadas. El "aquí y ahora". La improvisación como herramienta de acercamiento a la estructura dramática. Introducción al método de las acciones físicas. Introducción a la estructura dramática: elementos y relaciones.

11. Actuación II (PERSONAJE)

Profundización del método de las acciones físicas. Estructura dramática: su investigación a través de la improvisación, análisis de la misma y su comprensión dentro de la obra. Apropiación del texto teatral: su relación con la estructura dramática y los vínculos entre personajes. Composición de personajes.

19. Actuación III (POÉTICAS POST-STANISLAVSKIANAS)

Poéticas post-stanislavskianas, crisis y rupturas. Introducción a nuevas poéticas contemporáneas. El actor creador del espacio y el sonido escénico. Preparación y disponibilidad del instrumento en función de las diferentes poéticas. El entrenamiento como generador de teatralidad. Géneros. Creación colectiva. Fundamentación teórica del trabajo.

5. Entrenamiento Corporal I:

Sensopercepción: Propiocepción y exterocepción. Los sentidos. Postura corporal: centro de gravedad, peso, apoyo, sostén. Huesos, articulaciones y grupos musculares: flexibilidad y elongación. El cuerpo en movimiento y quietud. Locomoción: movimientos fundamentales (marcha, carrera, rebote, salto, rolido, reptar, trepar. Asociación, disociación, coordinación. El cuerpo en el espacio: espacio propio, compartido, parcial, total. Espacio real y virtual. Tiempo: ritmo propio y externo. Velocidades. Tiempo-espacio: calidades y dinámicas en estructuras de movimiento. Lenguaje corporal: Signos: Significante-significado. Mensaje. Vínculos comunicacionales. Imagen productiva y reproductiva. El movimiento generador de imagen, la imagen generadora de movimiento. Metáforas del movimiento. Creación, composición y repetición.

14. Entrenamiento Corporal II:

Sistema Nervioso: Voluntario y Autónomo. Sistemas Simpático y Parasimpático. Posibilidades de incidir sobre el sistema nervioso autónomo desde el trabajo corporal consciente. Respiración: consciencia básica e integración con el movimiento. Vacío y silencio como estados que preceden a la creación. Motores de movimiento. Impulso y reducción del impulso. Forma, volumen, espacio. Conciencia espacial. Captación visual del espacio. Espacio escénico. Focalización. Punto fijo. Concepto de Ritmo. Ritmo musical. Ritmos cardíaco y respiratorio. Integración cuerpo/ voz. Fraseo. El otro. Los objetos. Vínculos posibles. Manipulación de cuerpos y objetos. De la Improvisación a la Composición Corporal. El entrenamiento como camino para la superación de obstáculos. La repetición como pauta superadora y creativa. Rutinas de entrenamiento. Autodisciplina.

22. Entrenamiento Corporal III:

El cuerpo/materia como energía. Percepción y manejo del flujo energético. Centros de energía. Correlaciones energéticas. Trabajo sobre bloqueos. Fuerzas de puje. El sistema nervioso. La respiración. Las articulaciones como compuertas de energía profunda.

Unidad cuerpo-mente. Técnicas somáticas. Conciencia y movimiento. El movimiento desde la musculatura esquelética. Profundización de la imagen y conciencia corporal, anatomía aplicada. Elementos técnicos para la alineación orgánica, el balance de la tonicidad muscular, la apertura de los sentidos. Estado de presencia, disponibilidad y expresión. Improvisación, marcación, composición, interpretación. El actor auto gestivo. Creación individual y colectiva. Sentido de oportunidad y aporte. Audio-percepción: ritmo, carácter. Musicalidad de la escena. Investigación y sensibilización del espacio, el tiempo y la comunicación en poéticas no realistas.

4. Educación de la voz I

El cuerpo y su compromiso con la emisión de la voz: tensión-relajación-postura-energía corporal/vocal. Aprestamiento corporal. Apoyos, equilibrio para la emisión. Emisión: calidades. La respiración y su adecuación a situaciones escénicas. Escucha sensible. Noción de esquema corporal vocal. Cualidades de la voz. Timbre. Intensidad. Duración. Extensión. Articulación y Dicción. Gesto y voz. Resonancia. Proyección. Aspectos expresivos de la voz. Presencia escénica y voz. La voz hablada. El sistema fonador y su funcionamiento: Sistema respiratorio. La laringe. El sistema articulador. Los resonadores. Higiene vocal. Principales alteraciones de la voz. Factores medioambientales que influyen en el buen uso de la voz.

13. Educación de la Voz II

Aprestamiento: corporalidad y voz. Recursos técnicos a través de un entrenamiento corporal-vocal. Dosificación del soplo respiratorio. Manejo de diferentes intensidades vocales de acuerdo a distintos ámbitos y necesidades de interpretación dramática. Proyección vocal escénica. Proyección vocal en distintas posiciones y dinámicas de movimiento con diferentes contenidos expresivos. Adecuación vocal a distintos ritmos. La voz y los estados emocionales. El compromiso de la voz en la construcción de personajes. Improvisaciones dramáticas en correlación con la materia actuación. La voz hablada y la voz cantada. Nociones elementales para trabajar la voz cantada. Rango vocal. Tesitura. Recursos sonoros de la voz. Reconocimiento del espectro tonal individual para el aprovechamiento de los matices en función de lo expresivo. Voz y habla para distintos líneas de actuación teatral: el espacio sonoro-vocal. Profilaxis de la voz. Factores orgánicos y funcionales que alteran el rendimiento vocal (diferentes patologías). Higiene vocal: Recursos.

21. Educación de la Voz III

El cuerpo sonoro. Asociación y disociación corporal-vocal aplicada a una escena o texto dramático. Aprestamiento, respiración y apoyo en situaciones escénicas y expresivas de alta exigencia. Puesta en escena y voz. Usos no convencionales de la voz y el habla. Creación de voces para doblaje: desarrollo y práctica. Desarrollo de las posibilidades expresivas de la voz cantada. Aplicación de voz cantada en escena. Clasificación vocal. Ritmo, pulso, acento en la voz cantada. Técnicas expresivas de la voz y la palabra. Lectura e interpretación de distintos textos de diferentes líneas dramáticas. Articulación con textos de la asignatura Actuación.

6. Rítmica y Lenguaje Musical I

Desarrollo del sentido propioceptivo y bárico. Estudio del movimiento en relación con el tiempo y el espacio. Desarrollo del sentido rítmico y métrico en función del trabajo escénico. Elementos básicos de la percepción rítmica. El ritmo y la palabra. El ritmo y el movimiento. Fórmulas rítmicas básicas. Desarrollo de la audición interior de ritmos con vistas a la práctica escénica. Improvisación a partir de pautas rítmicas. Encadenamiento de gestos. Oposiciones y contrastes. La música como lenguaje. Análisis de sus elementos. Rudimentos teórico-prácticos. Capacidades perceptivas. Escucha activa. Capacidades vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y expresivas. Comunicación y representación. Aproximación práctica a la música. La escucha comprensiva. Creatividad y sensibilidad. Identificación de géneros musicales comunes y propios de diferentes culturas.

15. Rítmica y Lenguaje Musical II

Desarrollo de la voluntad espontánea y regularización de la acción neuromuscular. Arritmias. Discriminación y cambio de ritmos, cambio de miembros del cuerpo, cambio de compás. Frases del movimiento según las leyes del fraseo musical. Desarrollo de fraseo individual y grupal. Polirrítmias y polimetrías. Adquisición de múltiples automatismos indispensables al trabajo escénico. Ritmos con elementos dados. Técnicas y teorías sobre abordaje al trabajo rítmico. Relaciones entre solista y grupo. Matices dinámicos y agógicos en su relación con la palabra y el gesto escénico. Aproximación al hecho musical. Oír, sentir, reconocer, entender la estructura del lenguaje musical. Estudio de relaciones entre idea, forma y expresión. Interrelación con otros sistemas y códigos de comunicación. Aplicación en el trabajo escénico. Cultura y música. Forma musical, estructura y género. Formas y estilos de composición y su utilización en el contexto social a lo largo de la historia. Procedimiento y procesos. Música contemporánea. La música y las nuevas tecnologías. Audiciones y ejemplos concretos. La música en la palabra y la escena. Nociones de lingüística y su correlación con la rítmica y musicalidad de la escena. Coordinación y guía de recursos y aspectos sonoro-musicales desde la técnica.

20. Dramaturgia

Interrelación entre texto dramático y espectacular. Introducción a la producción de textos dramáticos a partir de diferentes supuestos de recepción y estímulo. Poesía y acción. Condiciones del discurso teatral. Elementos constitutivos. Las líneas de trabajo: emotiva, diestra, irradiante. Estrategias de producción de un texto dramático. Conflicto. Dramaturgia de los distintos elementos escénicos. Texto escrito y texto lógico-sensorial. Procesos intertextuales. Acción dramática. Dramaturgia no textual.

7. Psicología y Dinámica de Grupos I

Principales paradigmas de la psicología científica histórica y actual. Concepciones de cuerpo, el problema mente-cuerpo. Concepto de grupo, dinámicas grupales, roles. La importancia de los grupos en la vida humana. El fenómeno de la comunicación y la trama

vincular en los grupos. Importancia del rol del coordinador, distintas modalidades de coordinación y sus efectos en los grupos. Los grupos teatrales.

16. Psicología y Dinámica de Grupos II

Subjetividad y experiencia artística. Psicología de los procesos creativos. Introducción al estudio de las emociones; neurobiología de las emociones y los sentimientos. Miedo y ansiedad en la situación escénica, estrategias de afrontamiento. Aplicación de modelos teóricos seleccionados de la psicología contemporánea al análisis de escenas teatrales. Dinámica de grupos: la circulación del poder y los procesos de toma de decisión en grupos con coordinación y en grupos autogestionados. Situaciones conflictivas y posibles estrategias de resolución.

Área de Formación General

24, 36, 37. Inglés (nivel I al III)

La inclusión del idioma inglés en el programa de la carrera tiene el objetivo de capacitar a los alumnos para acceder a la bibliografía que circula en el ámbito internacional, en especial referida a la tecnología básica para operar instrumentos y programas. Asimismo, se pretende capacitarlos para que estén en condiciones de participar en ámbitos de discusión e intercambio internacional, ya sea en congresos presenciales o virtuales, foros de discusión, festivales o convenios de intercambio. Para ello se requiere que el alumno adquiera capacidades para la comprensión de textos, la redacción escrita y la conversación. La aprobación de un examen eximirá de este requisito a los alumnos que ya posean el nivel de inglés adecuado.

8. Introducción a la Lectura y Escritura Académica

El taller se propone facilitar la inserción de los estudiantes en una comunidad académica incorporando las modalidades de lectura y escritura que esta implica. Tiene una metodología teórico-práctica, en la que la reflexión metalingüística se vincula con instancias concretas de lectura y escritura individual y grupal. Los ejes a desarrollar son: La lectura y la escritura en el ámbito académico: contexto de producción, circulación y recepción. El paratexto. El proceso de la escritura: planificación, redacción y revisión del texto. Elaboración de borradores. Tipologías textuales. Los géneros discursivos académicos. La construcción enunciativa. Las secuencias textuales. Exposición y argumentación en el discurso académico. La polifonía en los escritos científicos y académicos. Lectura y producción escrita de diversos géneros académicos. La comunicación oral estructurada: planificación escrita y apoyos visuales. Normas para la producción académica. Normativa del español.

Área de Formación Pedagógica

39. Psicología

Objeto, campos y métodos de la psicología. Psicología del aprendizaje, principales marcos teóricos: conductismo, teoría psicogenética, teoría socio-histórica, teorías cognitivas. Aprendizaje asociativo y constructivo. El papel de las emociones en el aprendizaje. Fundamentos de psicología del desarrollo; teorías de dominio específico y general; desarrollo cognitivo y emocional en la adolescencia y la adultez. Teoría y dinámica de grupos: tramas vinculares y sus efectos en el aprendizaje. Estilos de ejercicio de autoridad: el docente como coordinador grupal. Conflictos en el grupo, herramientas para su prevención, diagnóstico y resolución.

40. Historia y Teoría Pedagógica

Conceptualizaciones acerca de la educación. Epistemología e Historia de la Pedagogía.. Corrientes pedagógicas contemporáneas. Política, hegemonía y educación. Los problemas de la Educación: posibilidad y legitimidad de la educación; el problema antropológico de la educación. La problemática educativa actual: características. El poder en la escuela: conocimiento y poder. Educar en contextos vulnerables. Interculturalidad y educación. La institución escolar. Culturas, estilos y dimensiones institucionales. El rol docente. Los problemas de la formación docente. El ejercicio de la docencia: responsabilidad social y ética. Tendencias pedagógicas innovadoras en educación formal y no formal.

42. Didáctica general

La enseñanza como objeto de estudio, continuidades y rupturas. Dimensiones del proceso de enseñanza y práctica pedagógica. Enfoques de enseñanza. Aportes de la Psicología a la Didáctica. Debates actuales acerca de las concepciones de la enseñanza. El conocimiento y la enseñanza. El currículum. Tipos de currículum. Selección cultural e ideológica de contenidos. Legitimación del conocimiento. Contenidos y propósitos del acto de enseñar. La transposición didáctica y las prácticas sociales de referencia. Modelos didácticos y planificación. La construcción metodológica. La evaluación: concepciones y funciones. Modalidades y estrategias de evaluación.

46. Historia Social de la Política Educativa

Períodos históricos y cambios de paradigmas en las representaciones sociales sobre la educación. Los orígenes del capitalismo y su relación con la educación. Conformación de Estados Nacionales y expansión de la escuela moderna. El lugar político de la educación en la Argentina: Inicios de la escuela argentina. Constitución y fortalecimiento del sistema escolar nacional. La influencia de las propuestas europeas y norteamericanas en la segunda mitad del siglo XX. Las últimas décadas: dictaduras, democracia, neoliberalismo

y educación. La escolaridad pública ante las problemáticas de la diversidad y la exclusión social. El sistema educativo como política pública: legislación educativa actual.

47. Educación artística integral

Arte y lenguaje, arte y sociedad: configuraciones y debates de las teorías artísticas contemporáneas. La función estética en la tradición del sistema educativo nacional. Fundamentos estéticos, historiográficos, cognitivos y pedagógicos de la Educación Artística. Los lenguajes artísticos: teatro, artes plásticas y audiovisuales, música, danza y expresión corporal. Las características centrales los lenguajes artísticos: definiciones operativas, concepciones y articulaciones didácticas. La integración de los lenguajes artísticos en los campos intelectuales del siglo XX: globalización, hibridez cultural y postmodernidad. La integración de los lenguajes artísticos en el sistema educativo: propuestas y discusiones. La educación artística y su relación con otros espacios curriculares formales: propuestas y discusiones.

Área de Formación en la Práctica Profesional Docente

48. Animación Sociocultural I

La animación Sociocultural: sus alcances y sus límites. Problematización de la definición. Consideraciones éticas de las prácticas del docente a la hora de la intervención en la Animación Sociocultural. Mediación y efectos en la sociedad, la cultura y la educación en una época de globalización de valores.

Posibles nuevos paradigmas. Noción y crítica al concepto de cultura hegemónica. Aportes de la Animación Sociocultural en la historia. Revisión de los paradigmas filosóficos e ideológicos del presente sociocultural. Los nuevos paradigmas de la complejidad. Posibilidad de alternativas. Abordajes de la problemática sociocultural en diferentes ámbitos y geografías. Prácticas y técnicas de reparación en redes comunitarias dañadas por desequilibrios sociales.

49. Animación Sociocultural II

Técnicas y prácticas avanzadas en el abordaje de la problemática social desde la Animación Sociocultural. Registro, reflexión y evaluación sobre los diferentes problemas que se plantean a la hora del ejercicio y la praxis. Los Juegos Teatrales: noción, tipos, propiedades. Los Juegos Teatrales en la Educación Media y Superior. Articulación del Docente de Teatro en la tarea disciplinar en relación a la problemática social. Reflexión para la elaboración de un código de ética para la Animación Sociocultural. Elaboración de Proyectos de Animación Sociocultural para el ámbito educativo.

44. Didáctica del Teatro y Práctica de la Enseñanza I

Didáctica del teatro y práctica de la enseñanza I
La deshinibición corporal. La dimensión del gesto. El cuerpo como relación y comunicación. La voz como potencial creador. Del ejercicio teatral a la enseñanza. La imagen como motivación

creadora. La estructura dramática. La dramatización como actividad cognoscitiva y expresiva. La animación teatral. El juego dramático. Sujeto de la acción: roles cercanos y lejanos. La improvisación: libre, pautada, a partir de estímulos, imágenes, sonidos. Observación, planificación, conducción y evaluación de la enseñanza de la actividad teatral y afines en el nivel secundario del sistema educativo. La puesta en juego de diversos recursos didácticos. Herramientas de planificación.

45. Didáctica del Teatro y Práctica de la Enseñanza II

Didáctica del teatro y práctica de la enseñanza II
Análisis del Método Stanislavski trasladado al aula. Técnicas del teatro callejero trasladadas al aula. Teatro comunitario. Teatro del oprimido de Augusto Boal. Relación interdisciplinaria con las demás materias artísticas de la escuela. Formas contemporáneas de espectacularidad: clown, circo, teatro documental. La comicidad en la actuación. Proyectos teatrales. Planificación de una producción. Los roles de producción. El texto teatral. La evaluación en teatro. La elaboración de proyectos. La construcción de instrumentos de evaluación.

Análisis del trabajo docente. Organización y características del proceso de conocimiento en la práctica. Evaluación de las prácticas: entrevista y reconfiguración de la práctica. Dado que la actividad teatral no se imparte en todos los establecimientos educativos, la prácticas podrán ser también organizadas como actividades ad-hoc dentro de los espacios de asistencia escolar.

38. Taller Práctica Docente I

La construcción de la práctica docente desde el ser estudiante. Dimensión personal de la práctica: El sujeto de la formación docente como sujeto histórico y social. La biografía escolar. Cualidades y operaciones para construir el "ser docente". Dimensión social de la práctica docente. Niveles educativos de inserción del Profesor en Teatro. La co-construcción contexto-escuela. Análisis del diseño curricular provincial: lugar del Teatro. Organización Institucional. Proyecto Educativo Institucional. Los actores institucionales. Inserción del Teatro en la institución.

41. Taller Práctica Docente II

Dimensión institucional de la práctica docente. Diversos instrumentos para recabar información: entrevista, encuesta, observación, cuaderno de campo para el registro. El aula como concreción de proyectos institucionales. Prácticas docentes durante el proceso de formación: inserción gradual del alumno del profesorado a una institución para colaborar con un profesor. Observación y análisis de situaciones de enseñanza de Teatro. Análisis, reflexión y planificación docente. Realización de tareas de ayudantía. Diseño y análisis de las propuestas didácticas.

43. Taller Práctica Docente III:

Perspectiva de la etnografía, de la investigación acción a la práctica docente. Técnicas de registro. Observación y registro como instrumentos de conocimiento. Diagnóstico de

grupo. Co-construcción contexto-escuela-aula. Análisis de documentos curriculares. Registros de clases. Análisis de planificaciones docentes como hipótesis de trabajo y de su desarrollo como propuesta situada. Características de la actividad docente: multiplicidad, inmediatez, simultaneidad y complejidad de tareas. Los elementos de la planificación y/o proyectos. Planificación de propuestas didácticas. Análisis sobre la propia práctica como potenciadora de reformulaciones y propuestas alternativas. La comunicación y los vínculos en el aula.