

INSTITUCION EDUCATIVA TRICENTENARIO

PROYECTO DE TEATRO Y ARTES ESCENICAS

INTEGRANTES:

- ❖ SORELLY DEL CARMEN GALLEGO
JARAMILLO
- ❖ ANA MARIA TAPIAS SÁNCHEZ

2019

Tabla de contenido

1. Identificación	2
2. Situación problematizadora	2
3. Justificación.....	3
4. Objetivos.	4
- General.....	4
- Específicos	4
5. Marco legal.....	5
6. Marco conceptual	5
7. Contenidos a abordar	11
8. Metodología.....	12
9. Recursos	14
10. Evaluación.....	14
11. Cronograma	15
12. Bibliografía	15
13. Evidencias	15

1. Identificación

Tipo de proyecto:	Transversal.
Áreas relacionadas:	Educación artística, Lengua castellana, educación física, ética, filosofía, dimensiones del desarrollo.
Grados o niveles:	Transición a Undécimo.
Vigencia:	2019 – 2020.

2. Situación problematizadora.

¿Cómo el acercamiento a las artes escénicas puede incidir en la transformación individual y a la vez social de los estudiantes de la Institución Educativa TRICENTENARIO a través de la observación reflexiva y la aplicación de prácticas que contribuyan a la corrección de su comportamiento?

3. Justificación

Teniendo en cuenta los criterios con los que se están formando nuestros estudiantes, es decir, influenciados y obedeciendo a patrones que reproducen de medios como: las redes sociales, las tendencias musicales, la moda, los compañeros y amigos; tal vez a causa de la degradación de la familia por diferentes factores. Todos los medios anteriormente mencionados adquieren poder en el comportamiento de los estudiantes y es éste el que nos está demostrando lo débil y vulnerable que se encuentra el tejido social.

Reflexionando sobre lo anterior, se ve la necesidad de desarrollar un proyecto desde las ARTES ESCÉNICAS en la Institución que potencie y favorezca el desarrollo de la atención, estimule la percepción, la inteligencia y la memoria a corto y largo plazo, potencie la imaginación y la creatividad lo que se constituye en una vía para desarrollar el sentido del orden, la participación, la cooperación y la comunicación y estas puedan ser proyectados a nivel social con énfasis en el desarrollo de la conciencia colectiva lo cual conllevaría a una transformación social.

4. Objetivos.

- General.

Fomentar en los estudiantes habilidades para la vida tales como: Comunicación asertiva, aprehensión del buen trato, resolución de conflictos, empatía entre otras.

- Específicos

- Ejercitar habilidades relacionadas con la expresión oral y corporal a través del juego dramático.
- Propiciar la cooperación y la autoconfianza de los estudiantes mediante el desarrollo de talleres lúdicos.
- Mejorar el manejo y el cuidado corporal con relación a sí mismo, a los demás y al espacio.
- Estimular los sentidos, la imaginación y la creatividad.
- Recrear expresiones culturales y artísticas del país y el mundo.

5. Marco legal

Este proyecto se enmarca en la ley 1170 de 2007 en su artículo 13 que dice: “PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN. El Ministerio de Educación Nacional promocionará dentro de los programas académicos de los estudios de enseñanza primaria y media la cátedra escolar de Teatro y Artes Escénicas, orientada a que los niños y niñas y los jóvenes se apropien de esta actividad, conserven la cultura nacional y adopten desde la formación artística nuevas visiones de mundo y se formen como líderes sociales y comunitarios para el futuro del teatro y las Artes escénicas colombianas.

De la misma manera el Ministerio de Educación establecerá programas de presentaciones de obras de teatro en las escuelas y colegios de manera permanente.

Las instituciones públicas cuyo objeto sea el otorgamiento de créditos educativos, desarrollarán programas especiales para el otorgamiento de becas a nivel nacional e internacional y créditos a actores y actrices que hayan obtenido los reconocimientos definidos en el literal anterior, los cuales se harán extensivos a los hijos, cónyuge o compañero (a) permanente de los beneficiarios de esta ley.

PARÁGRAFO 1o. Se otorga al Ministerio de Educación el término de un (1) año para que implemente la cátedra definida en el inciso uno de este artículo a partir de la vigencia de la presente ley.

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Educación promocionará, fortalecerá y promoverá en el sector público como en el privado las escuelas de Formación teatral”.

6. Marco conceptual

TEATRO Y ARTES ESCENICAS:

“Se entiende por **artes escénicas** el estudio y la práctica de toda forma de expresión que requiera de una representación, como el **teatro**, la **música** o la **danza**, incluyendo la organización espacial y el espectáculo. Es una forma de

arte efímera y viva, que requiere de un público para completar la comunicación”. Las artes escénicas se pueden distinguir entre teatro (y sus variantes: dramático, de pantomima, cabaret, etc.), danza (clásica, moderna, ballet, etc), música (de cámara, moderna, etc.). Tomado de (<http://www.swingalia.com/artes-escenicas/artes-escenicas.php>)

“Una de las principales ramas de las artes escénicas es el teatro, que es la representación de historias frente a un auditorio, empleando una combinación de técnicas, discurso, gestualidad, escenografía, música. También se considera al género literario que contempla la representación escrita de las obras teatrales”.

“El teatro nace como evolución de rituales mágicos relacionados con la caza, a los que se incorporó la música y la danza, constituyendo el origen de las artes escénicas en las que se rendía culto a los dioses y se demostraban los principios espirituales de la comunidad”.

Teniendo en cuenta lo anterior y el objetivo que se pretende con la ejecución del proyecto, es necesario recordar la importancia del juego simbólico según Piaget “el cual constituye el juego de representación en los niños de 4 a 6 años quienes incorporan en sus juegos el representar un papel, es la capacidad del pequeño para imitar situaciones de la vida real y ponerse en la piel de otras personas. Se trata de una actividad en la que el niño pasa continuamente de lo real a lo imaginario, esto también llamado juego de rol”. (<https://www.google.com.co/search?q=el+juego+simbolico+piaget&oq=el+juego+simbolico+p&aqs=chrome.2.69i57j0l5.10463j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8>). Los juegos de rol son de vital importancia en los niños de primaria y principalmente en el grado de transición, pues además de ser la herramienta que les permite la interacción con el otro, son las bases para desarrollar el pensamiento y la creatividad; es el juego una preparación para la vida adulta, pues a través de este se inicia la convivencia, el respeto por el individuo, por el colectivo y se instauran las normas. Como lo indica también el autor Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo “el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande. Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, y que en su opinión, “esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida”. <https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-vigotsky-kroos/>

EL JUEGO TEATRAL PUEDE SER EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Entendemos que la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía es un proceso socio-educativo continuado que promueve una ciudadanía crítica, responsable y comprometida, a nivel personal y colectivo, con la transformación de la realidad

local y global para construir un mundo más justo, más equitativo y más respetuoso con la diversidad y con el medio ambiente, en el que todas las personas podamos desarrollarnos libre y satisfactoriamente.

Ser ciudadano global tiene que ver con ser consciente de cómo mis decisiones personales y colectivas afectan en positivo o negativo al organismo global y hacerme responsable de las mismas no sólo en lo que concierne a mí persona, sino en lo que afecta al planeta y al resto de la humanidad. Ser ciudadano global significa ser corresponsable y participar en el cuidado de la vida, humana y medioambiental.

Todas las disciplinas artísticas, como espacios de creación y transformación, tienen a la persona como elemento central. Son espacios privilegiados que habita el ser humano, desde las emociones y lo sensible. El juego teatral, muy en particular, entra de lleno en esa humanidad, que es corporalidad y emoción. Tanto en lo corporal como en lo emocional, toda la paleta de colores es bienvenida en el juego teatral. Todo significa, expresa, aporta. Lo triste, lo feo, lo colérico o lo egoísta son propuestas tan válidas como lo alegres, lo bonito, lo apacible o lo generoso. Se trata de una mirada intensa a la “humanidad” del jugador, del personaje. Es una mirada intensa hacia sí mismo, como jugador, personaje y actriz.

El teatro y el juego nos permiten ampliar el rango de situaciones y emociones vividas; nos permiten mirarnos y mirar a los demás en esas situaciones, detenernos para profundizar sobre las emociones y cogniciones experimentadas, sobre las actitudes generadas. Nos permiten experimentar, ser nosotros, nosotras y ser otras personas, agredir y acoger, ver llorar y ver reír, conectar.

EL JUEGO DRAMÁTICO

Siguiendo a Mayor (1987), podemos definir el juego dramático como: “una situación interactiva, recíproca y sincronizada donde los niños Y jóvenes adoptan diversos roles, situándose alternativamente en uno u otro punto de vista, representan objetos, personas, acciones”... El Juego Dramático tiene que ver con la utilización del cuerpo, sus gestos, actitudes y movimientos con una intención comunicativa y representativa.

En el juego dramático encontramos dos aspectos básicos que constituyen a su vez dos ejes de contenidos para el desarrollo de una programación sobre este tema: Por un lado, la expresión dramática, y por otro, la expresión corporal:

1) A través de la Expresión Dramática los niños y jóvenes juegan sobre todo a representar personajes, situaciones o cosas.

2) En el caso de la Expresión Corporal se trata de que los niños y jóvenes puedan representar a través de su acción y movimiento determinadas actitudes, estados de ánimo, etc.

El Juego Dramático integra las dos manifestaciones y tiene un gran valor didáctico, ya que a través suyo entramos a un singular espacio abierto a la imaginación, a la creatividad, a la espontaneidad y al desarrollo afectivo, social e intelectual. A través de la práctica didáctica del juego dramático, el alumnado muestra sus emociones y tensiones, también su conocimiento del mundo y de las personas, así como su percepción de la realidad. Estas manifestaciones expresivas son sin lugar a dudas un instrumento de relación, comunicación e intercambio con los demás.

FUNCIONES DEL JUEGO DRAMÁTICO

Entre sus principales funciones están:

- La asimilación de la realidad, al revivirla en las representaciones.
- La preparación y superación de situaciones, a los estudiantes les gusta tanto proyectarse a lo que quieren ser en el futuro, como revivir situaciones dolorosas recién superadas, contribuyendo así a su aceptación.
- La expresión de pensamientos y sentimientos, a veces la dificultad de pensar en sus experiencias, se compensa con su habilidad para representarlas.
- La dramatización es un recurso con extraordinarias posibilidades globalizadoras, ya que incluye entre sus principales componentes, los siguientes:
- La expresión verbal, como instrumento de comunicación y de concreción de realidades.
- La expresión corporal, natural, será crucial en la comunicación de sentimientos que no se pueden transmitir con la lengua únicamente.
- La expresión plástica, a través de máscaras, títeres y disfraces dirigidos a motivar, desinhibir e incentivar la creatividad.
- La expresión musical, como coordinadora del movimiento, del sonido y de la palabra, y como gran motivadora.
- La expresión creativa, ya que los estudiantes de forma espontánea van a elaborar sus propios diálogos, según vaya surgiendo la acción.

Características juego dramático.

Juego; Con carácter global que recoge códigos del lenguaje teatral.

Juego colectivo.

Juego improvisado.

Los objetivos del juego dramático son: Expresión como comunicación, paso del niño por todos los roles teatrales (autor, actor, escenógrafo, espectador, críticos), aprender a distinguir entre la ficción y la realidad, para eso utiliza él "como si...", permanecer en el personaje, desarrollar las posibilidades de adaptación (diversificando las acciones), combatir estereotipos. (Reaccionar de formas diferente ante un estímulo).

Algunas expresiones de este género son:

➤ MIMO;

Técnica gestual. Desarrolla la técnica del movimiento en formas más avanzadas. En cuanto al gesto hay dos cosas:

-Actuar siguiendo la tendencia natural.

-Actuar para que los demás me entiendan.

Para trabajar el gesto (controlar el cuerpo) hay que ser un buen observador (educación de la observación de los comportamientos propios y de los demás) y una educación del control corporal a través de juegos de expresión cada vez más complejos. Todas las palabras no tienen expresión en el gesto. No hay que buscar la traducción de las palabras sino del concepto. Realizar pocos gestos pero significativos.

➤ TEATRO:

Es la rama de las ARTES ESCÉNICAS relacionada con la actuación, que representa historias actuadas frente a la audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía música y espectáculo.

➤ TÍTERES Y MARIONETAS;

Una **marioneta** o un **títere** son una figurilla o **muñeco** de trapo, madera o cualquier otro material, usado para representar obras de teatro.

➤ DANZA;

Abarca una gama desde el juego danzado hasta la danza colectiva. A través de ella se pretende que la persona se identifique con el proceso creativo-activo que significa estar a gusto con el cambio, ser capaz de improvisar y de afrontar con

seguridad cualquier situación nueva. (Los estudios psicológicos estudian la creatividad a dos niveles, primaria y secundaria).

Las competencias básicas de la cátedra de teatro y artes escénicas son:

- **La competencia estética** (*valoración, sensibilidad, experiencia estética*)
- **La competencia expresiva** (*libertad, sentimientos, alegoría, pasión, emoción, ritmos*)
- **La competencia técnica** (*habilidad, destreza, dominio, etc.*)
- **La competencia interactiva** (*comunicación, aceptación, comprensión consigo mismo y con el entorno, relación*)
- **La competencia ideológica** (*identificación, diferenciación, tendencias corrientes, estilos posturas artísticas*)
- **La competencia creativa** (*capacidad para soñar, pensar, diseñar, crear proyectar*).

7. Contenidos a abordar en las artes Escénicas por Grados:

Grado Primero y segundo: Los contenidos que se mencionan a continuación son aplicables en todos los grados y se transversalizan en las diferentes áreas de conocimiento y dimensiones del desarrollo. Solo que se desarrolla a partir de las fabulas, relatos poemas y mitología.

El teatro definición y origen, Elementos del teatro. JUEGO DRAMÁTICO Definición Características. Práctica.

Grado Tercero Cuarto y Quinto: se desarrolla a partir de las fabulas, relatos poemas y mitología. Además de la construcción de guiones teatrales. El teatro definición y origen, Elementos del teatro. Juego dramático Definición Características. Práctica. Historia del teatro, la tragedia y la comedia Origen de la máscara teatral Tipos de máscara: primitiva, larvarea y media mascara.

Grado Sexto y Séptimo: se desarrolla a partir de las obras narrativas líricas y dramáticas como: El mundo deslumbrante, El cerebro de Andrew etc para abordar creación y construcción del personaje. Intenciones e interpretación dramática. Juego lúdico y juego teatral.

Grado Octavo Noveno: se desarrolla a partir de las obras y la tradición latinoamericana, mitología, relatos y leyendas. Para realizar juego dramático Definición Características elementos teatrales: texto, personajes, escenografía, utilería Creación colectiva.

Grado Octavo Noveno: se desarrolla a partir de las obras mayores y Menores: Mayores: comedia, tragedia y drama. Obras menores: entremés, sainete farsa obras Musicales: Ópera, zarzuela, juego dramático Definición Características opereta y musical Elementos teatrales: texto, personajes, escenografía, utilería Creación colectiva. Expresión gestual y corporal La imagen Body art Performan y el body art (la imagen teatral y la acción) La fotografía.

Todos los contenidos que se mencionan a continuación son aplicables en todos los grados y se transversalizan en las diferentes áreas de conocimiento y dimensiones del desarrollo.

JUEGOS DE ATENCIÓN: En grupo se realizarán diferentes desplazamientos individual o en grupo, siguiendo el sonido producido por un instrumento o cualquier objeto que haga las veces.

TÍTERES: Elaboración de títeres con diferente material reciclable y creación de historias en equipos para mostrarlo a sus compañeros.

DRAMATIZACIONES: En equipos leerá un cuento diferente y se dramatizará para presentarlo en otros grados.

CUENTO: Creación de cuentos en forma individual (con tema libre o sugerido) y grupal (se escoge un tema y cada uno aporta una idea relacionada con la historia hasta terminar con todos los integrantes)

DANZA: Montar diferentes coreografías con ritmos folklóricos o modernos, apoyados en videos o creando los movimientos propios cada equipo.

MIMICA: Por medio de juegos rítmicos imitar gestos, posiciones y movimientos. También se pueden desarrollar juegos de imitación para que otros adivinen lo que se representa.

RONDAS: Esta actividad se debe desarrollar en un espacio amplio que permita el libre movimiento y a partir de diferentes rondas trabajar la atención, el ritmo, la coordinación, la expresión corporal, la memoria y la imitación.

CANTO: Entonación de diferentes ritmos como solistas o en coro, siguiendo la pista musical.

FORMACIÓN CORPORAL: Videos sobre el manejo y cuidado del cuerpo (posturas adecuadas, higiene, hábitos alimenticios, deporte o ejercicio, descanso, prevención de abuso sexual).

MUSIDRAMA: Presentación de canciones a través de su representación por actores y por medio del diálogo.

8. Metodología.

La metodología que se utilizará para desarrollar el proyecto en todos los niveles serán:

Las diferentes modalidades de juego de representaciones (juego de roles), juegos tradicionales, juegos teatrales, juegos dirigidos, dinámicas; todos éstos como herramientas que proporcionan a los estudiantes disfrute, aprendizaje y además les da elementos para el desarrollo de su personalidad; de igual manera se

implementarán talleres teóricos que les permita adquirir conocimientos desde lo conceptual y talleres prácticos para desarrollar habilidades de expresión corporal, emocional, reconocerse a sí mismos y poder reconocer al otro.

Al finalizar cada rutina de la cátedra de teatro, se realizará un conversatorio que lleva el nombre de “devoluciones”, el cual los participantes (estudiantes) dan cuenta de sus experiencias, concluyen sus aprendizajes a nivel corporal, personal, emocional y social.

9. Recursos

Material reciclable, grabadora, computador, video beam, cuentos, maquillaje, vestuarios, papeles, lápices, colores, instrumentos musicales, aulas, espacios libres, biblioteca.

10. Evaluación

Ésta se realiza a través de la observación continua de actividades tales como: presentaciones, exposiciones, improvisaciones, de igual manera se evalúa la actitud y los avances en los procesos individuales que se evidencian en el comportamiento y se observan en la interacción colectiva.

Sede:		Fecha:					
Nombre de la Actividad:		Grupo:					
Nº	ITEM	5	4	3	2	1	VB
01.	La organización de la actividad fue						
02.	Los recursos asignados fueron						
03.	El tiempo destinado para la actividad fue						
04.	El comportamiento de los beneficiarios fue						
05.	La colaboración y participación de los Docentes fue						
06.	La colaboración y participación de los Directivos fue						
07.	La actividad Promueve los Valores Institucionales						
08.	Promueve nuestro Modelo Pedagógico Desarrollista						
Marque con una X en la casilla que considere para cada aspecto.							
ASPECTOS POSITIVOS		ASPECTOS A MEJORAR		SUGERENCIAS			

11. Cronograma

Actividad	Sede	Meses del año lectivo										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 JUEGOS DE ATENCIÓN	Preescolar a once											
2 TÍTERES	Preescolar a once											
3 DRAMATIZACIONES	Preescolar a once											
4 CUENTO	Preescolar a once											
5 DANZA	Preescolar a once											
6 MÍMICA	Preescolar a once											
7 RONDAS	Preescolar a once											
8 CANTO	Preescolar a once											
9 FORMACIÓN CORPORAL	Preescolar a once											
10 MUSIDRAMA	Preescolar a once											

12. Bibliografía

<http://www.swingalia.com/artes-escenicas/artes-escenicas.php>)

<https://www.google.com.co/search?q=el+juego+simbolico+piaget&oq=el+juego+si mbolico+p&aqs=chrome.2.69i57j0l5.10463j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8>).

<https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-vigotsky-kroos/>

<https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7915.pdf>

13. Evidencias

Plantilla proyecto cátedra de teatro y artes escénicas, fotos de producciones y demás registros de las diferentes actividades propuestas.

(A continuación se deben anexar las evidencias de las actividades realizadas en el marco del proyecto)

- Trabajos realizados por los y las estudiantes.
- Fotos.
- Carpetas digitales de actividades.

14. Anexos: Guías de trabajo

Construcción de portafolios.

Presentación de expositores y creación de oralidad. Fotografías.

Proyección de situaciones Dramáticas. Fotografías.

Proyección de Exposiciones y creación colectiva. Fotografías.