

MARCO TEÓRICO

La vivencia de la actitud lúdica permite reencontrarnos con nuestro propio niño interno, aquel que mantiene intacta aún su capacidad de asombro, su inocencia y audacia, su curiosidad infinita, su compasión y empatía. Esta mirada nueva sobre nosotros mismos y sobre el mundo nos permite hacer nuevas síntesis integradoras, conectándonos con una “auténtica fuente de creatividad” ya que se actualiza y moviliza todo el potencial de nuestro ser. Esta “puerta para ir a jugar” enriquece la práctica docente cotidiana, ya que permite proponer situaciones de aprendizaje en la que los niños descubren posibilidades renovadas en la exploración y utilización de los distintos objetos auxiliares a su disposición, como mediadores en la construcción de conocimientos.

El niño puede expresar su yo expresándose a través de los lenguajes mas diversos, ya que todos le son propios y entran en combinación a través del juego y la investigación sobre lo concreto..

El manejo creativo de los distintos materiales en función de la expresión de la subjetividad se vuelve indispensable en estos tiempos de postmodernidad en los que no hay sentido subjetivo previo a la actividad que lo configura. Siguiendo el lucido pensamiento de Ignacio Lewkowiks, podemos recordar que solo cabe la perseverancia en estas configuraciones establecidas a través del vinculo aquí y ahora. Sobre un fondo de contingencia esencial, el mercado es un océano que vincula los islotes a los que separa. Separación que libra a cada uno de los términos a su propia iniciativa y capacidad de conexión con otros; y si no se genera una interioridad capaz de sostener el encuentro, en la fluidez de todo se dispersa como puro choque. Contingencia del choque de cualquiera con cualquiera, el mercado genera un devenir caótico y se agota la capacidad del Estado para instituir subjetividad. En los grupos escolares se siente esta violencia instituyente de la imposición del universo discursivo técnico-administrativo (que hace lazo solo económico) y la violencia de los actos mediante los cuales los expulsados subjetivan la nueva situación (que no hace lazo social). Como entonces ayudar a formar a niños “capaces de conocerse, aceptarse y valorarse en el marco de la identidad cultural y social a la que pertenecen, integrados, creativos, críticos, solidarios, seguros, portadores de herramientas que les permitan ser autónomos para la participación y toma de decisiones”. (Dis.curr.N.Inic.Chubut.Pag 17).

Frente a la homogeneidad y estereotipia que se transmite desde los medios masivos, hay un bagaje de juegos y recursos que han acompañado a la infancia desde tiempos inmemoriales y que es bueno rescatar y aggiornar como antídotos a la uniformidad y pérdida de interioridad que es la tendencia.

Estos elementos, junto aquellos ofrecidos desde las distintas didácticas del nivel, pueden intentar organizarse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones teórico-prácticas:

-El teatro es el arte que sintetiza prácticamente todos los lenguajes estéticos (literatura, danza, plástica, música,etc)y puede constituirse como eje privilegiado para articular experiencias que permitan afianzar el desarrollo de la creatividad de las futuras docentes. El maestro como actor y la actuación como un medio para vivenciar todo tipos de contenidos, para resignificar desde este juego de roles en escena, los espacios tradicionales de juego en el jardín (rincón de dramatización, juego – trabajo, libre, etc)

-La conciencia y el entrenamiento corporal como base para “afinar” el “instrumento del actor”.La voz como un punto específico a trabajar, en cuanto al establecimiento de hábitos saludables para el cuidado de cuerdas vocales, los trabajos de vocalización y articulación, el manejo del volumen y los matices para hacer de la voz un recurso privilegiado del docente en la estimulación de la imaginación y la conexión con el mundo interior de cada niño. También la voz como expresión sutil y transparente del Yo Profundo. Hay una concordancia desde distintos encuadres en resaltar el valor de la voz como una herramienta a disposición de cada persona para equilibrar la energía interna, al ser el sonido un armonizador natural que actúa en los niveles moleculares del organismo. Todo esto nos hace concluir que cuidar y descubrir las posibilidades y limitaciones de la propia voz se constituye en un desafío básico para el docente.

-Importancia del trabajo con el diseño circular de la ronda: Las rondas infantiles tienen esta cualidad de integrar el canto, el movimiento, los diseños espaciales, el ritmo, la poesía, las imágenes de una cultura. Y a su vez, estas rondas tradicionales abrevan en las danzas circulares que fueron creando las culturas originarias, como un medio para renovar los vínculos comunitarios y actualizar la relación del hombre y el grupo de la naturaleza y el misterio. Es por esto que rescatamos la energía de la ronda y desde allí la posibilidad de dibujar grupalmente en el espacio con movimientos inventados y seguidos por cada uno de los participantes. Este trabajo grupal favorece la desinhibición y la coordinación, como condición para generar la autoconfianza, y posteriormente, la reflexión común y la valoración de lo experimentado.

-Los distintos códigos pueden abordarse a partir de disparadores claves que activen operaciones básicas sobre los lenguajes: sobre contrastes básicos como sonido- silencio, movimiento-quietud, pregunta-respuesta, animador-objeto, se pueden generar improvisaciones en las que se observan elementos de composición en el espacio y en el tiempo, y aparece la emoción abriendo paso en la expresión de unidades de significación dramática, con un sentido basado en oposiciones, conflictos, desarrollos, en las que las imágenes disparan semillas de historias...

-El concepto de lo titiritesco y su aparición en distintas manifestaciones permite una objetivación especial de estas pautas básicas de interacción y comunicación, ofreciéndonos recursos como la pantomima de manos, la proyección de sombras y la animación de materiales que con muy poco tiempo de elaboración plástica se convierten en proto – personajes y van plasmando sus propios ritmos orgánicos, para comenzar a narrar. El títere aparece en el horizonte del juego creando un puente entre el símbolo y lo concreto, entre la palabra y la acción; se produce con el niño una mutua representación interna: el títere es un poco niño en lo pequeño, lo simple, lo indefenso, lo disparatado, lo tierno...El lenguaje titiritesco, con su humor y desmesura, conecta inmediatamente con el universo del niño y pone a su servicio su alto poder identificadorio.

-El acervo de las alumnas es rico en historias, surgidas de la tradición oral recreada por la propia tradición de cada familia, los cuentos maravillosos, las leyendas del lugar, los personajes fantásticos de las historietas, el cine, la tv, los relatos cotidianos, los recuerdos de la infancia. En estas unidades narrativas aparecen personajes y situaciones que con sus contradicciones y emociones resueltas de diversas maneras, ayudan a resignificar experiencias, actitudes y temas actuales.

-La naturaleza como "Mater et Magistra", tan omnipresente todavía en nuestro entorno, debe ser considerada como una de las primeras proveedoras de recursos lúdicos, por lo que las salidas a la Naturaleza se constituyen en una necesidad del desarrollo de la catedra...La posibilidad de generar una cultura y conciencia "planetarias" depende en gran medida de estas experiencias integrales de convivencia y cuidado de lo que es "la casa de todos".

Frente al avance avasallador de la tecnología en función de la economía en mercado y el supremo "valor" del lucro, que va acentuando la desintegración de las unidades "cuerpo-mente-alma", "sentir-pensar-hacer", "naturaleza-hombre-trascendencia", etc, crece la conciencia de la necesidad de re-conectarnos con saberes ancestrales y con la propia interioridad con todo su bagaje de vivencias conscientes e inconscientes para recobrar nuestra pluridimensionalidad como seres humanos.

Este cambio de paradigma solo es posible a través de una construcción grupal y solidaria, como parte de un todo con múltiples sentidos, y es aquí donde los lenguajes expresivos pueden ofrecer inestimables recursos, tanto para el docente como para los alumnos del Nivel. Afortunadamente, en esta instancia de formación, EL JUEGO está reconocido como procedimiento privilegiado para la construcción de los aprendizajes.

La educación por el Arte (Herbert Read y otros) plantea que en todo niño hay un artista, y este arte que aflora espontáneamente cada vez que se encuentran los estímulos apropiados, se expresa naturalmente integrando y explorando recursos provenientes de la música, la plástica, la danza, el teatro, los títeres, la expresión corporal. La incorporación creativa de estos elementos al juego simbólico, permite enriquecer el proceso de resignificación de las experiencias personales que van marcando los estadios del desarrollo socio-emocional y cognitivo del niño.

FUNDAMENTACION

El Nivel Inicial sigue siendo un espacio ideal dentro del Sistema Educativo para la implementación de propuestas pedagógicas que partan realmente de una escucha de las verdaderas necesidades de los niños, sujetos de aprendizaje.

Estas necesidades están atravesadas hoy en día por los signos contradictorios de la sociedad globalizada, que impone modelos de consumo y de éxito muchas veces ajenos a los valores culturales de las familias de los niños, desvalorizando la propia raíz y empobreciendo la transmisión de pautas vitales para el desarrollo armónico del niño.

Las grandes carencias que atraviesan algunas de las familias oriundas del lugar, combinadas con la anomia cultural y la pasividad política que se fomenta desde los medios, se potencia con la pérdida de los saberes rurales, por su desmerecimiento frente a la cultura “envasada”.

En nuestra región Andino-Patagónica el desafío de mantener esta actitud de lúdica escucha y respuesta adquiere características peculiares por la importancia del entorno natural, su belleza, y la necesidad de cuidado y defensa como patrimonio de todos. Con esto se conjugan la situación de carencia y pauperización de amplios sectores de la población, los contrastes sociales y económicos, la fuerte inmigración desde las grandes ciudades, el turismo de sus distintas variantes.

Los niños provenientes de zonas urbanas recientemente radicados, realizan una adaptación manteniendo las pautas de la ciudad y teniendo a los medios de información como principales formadores de modelos e intereses. La destitución de la infancia se vive con la carencia de límites claros y la ansiedad generada por los modelos de consumo que se vuelven paradójicamente cada vez menos accesibles. Se verifica una heterogeneidad de problemáticas relacionadas con las fuentes de estimulación, los espacios de aprendizaje extraescolares, identidad cultural y actitud de la familia frente a la crisis generalizada (ética, socioeconómica, política, ecológica) que vive el país y el planeta. Esto influye en el comportamiento de los niños que llegan al jardín: dispersión, escaso desarrollo del lenguaje oral, empobrecimiento del vocabulario, dificultad para escucharse, expresar el mundo interior, dar respuestas creativas superando estereotipos... En el hogar y en la escuela, se hace difícil establecer pautas de conductas basadas en valores comunitarios y solidarios trascendentes. Estos todavía se encuentran en las tradiciones de los pueblos originarios que con su testimonio y su lucha aportan su propia cosmovisión, ayudándonos encontrar otros fundamentos válidos para nuestra búsqueda como docentes comprometidos con la realidad.

Creemos necesario un proceso continuo de “alfabetización” y actualización en el manejo de los lenguajes artísticos para que los futuros docentes se sientan cómodos y a gusto con sus propias manifestaciones. A través de la experimentación se intentará penetrar en la comprensión de temas de juego observados en los niños, para diagramar desde allí la contextualización de las prácticas. La alegría del autodescubrimiento y la posibilidad de comunicarse de renovadas maneras con sus compañeros y alumnos va apuntalando creativamente este maravilloso arte y oficio de educar. Desde la experiencia de la cátedra de educación artística 1 y 2 veremos la necesidad de apoyar a los alumnos con recursos y repertorios eficaces, basados en criterios de selección debidamente fundamentados. Así como en el primer año, el énfasis se puso en el proceso de desbloqueo y sensibilización, y en el segundo en la aplicación de lo vivido a la actividad áulica, en este tercer año este seminario taller pretende ser un espacio para que, partiendo de la reflexión y revisión de la propia práctica, se detecten las falencias, dificultades y necesidades específicas que surjan del diagnóstico sobre los grupos en los cuales las alumnas están desarrollando sus prácticas docentes.

Hemos notado que en el momento de planificar las actividades áulicas, hay una tendencia a recurrir a “la maestra de bolsillo que todos llevamos dentro”, “ir a lo seguro” con recursos archiconocidos sin poder generar consignas enriquecedoras para la orientación de las exploraciones con el material.

Materiales, que generalmente pueden abordarse interdisciplinariamente, ayudando así a reforzar los aprendizajes significativos.

“Escuchar lo que el recurso me cuenta de mi mismo y de nuestro mundo”, y tener en claro como guiar este mismo proceso en el grupo de niños, puede ser el leitmotiv de los encuentros. Generar indagaciones. Sistemaizar los registros para entrecruzarlos con los principios pedagógicos de la educación por el arte y la educación popular como aportes a la vivencia del arte como un derecho personal y comunitario.

Hay que tener en cuenta que en nuestra zona, es recién muy incipiente la oferta de espectáculos o actividades para publico infantil que puedan ser tomadas como referentes y esta todo por hacer en cuanto a marcar una línea de trabajo en este sentido.

Este seminario taller se propone a abrir la puerta del mundo que cada niño lleva dentro y del niño que cada uno de nosotros lleva en su interior, y de esa mirada, compartirlo y asomarse juntos al “mundo grande”, que nos desafía a conocerlo y transformarlo.

PROPOSITOS

OBJETIVO GENERAL

Generar un espacio propicio para la incorporación de recursos a traves del teatro que favorezcan un redescubrimiento creativo de los lenguajes estético-expresivos, estimulando la creatividad y fortaleciendo la praxis pedagógica de las alumnas participantes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Que las futuras docentes:

- Exploreen creativamente recursos facilitadores de la expresión dramática, corporal, musical, plástica, narrativa y titiritesca.
- Encuentren nuevas propuestas para planear en sus practicas docentes como respuestas concretas al diagnostico del grupo.
- Vivencien a través del juego la posibilidad de expresar emociones y fortalecer vínculos.
- Disfruten el despliegue de las potencialidades del cuerpo y la voz.
- Reciclen materiales y los transformen partiendo de una exploración creativa de sus dinamicas organicas.
- Adquieran técnicas sencillas de relajación, respiración, estiramiento y conciencia corporal para ser adoptadas en forma habitual.
- Incorporen rutinas simples de vocalización, articulación, higiene vocal y emision de sonidos curativos.
- Entrenen la capacidad y el arte de dar consignas que favorezcan la capacidad creadora.
- Incorporen elementos teorico-practicos para transferirlos a la actividad áulica, sumando nuevo material bibliográfico y conceptualizaciones a la elaboración de planificaciones.
- Profundicen en el proceso de autoconocimiento puliendo su carácter a traves del juego colectivo.
- Reconozcan al grupo como “maestro” propiciador de los aprendizajes.
- Generen un evento expresivo-participativo destinado al publico infantil como corolario del seminario.

CONTENIDOS

- El juego como propuesta de intencionalidad pedagógica. Rol docente y juego.

- Repertorio, clasificación y recreación de los juegos en función de características grupales y objetivas.
 - Movilización funcional, senso-percepción, calidades de movimiento.
 - Fisiología e higiene del aparato fonatorio. Sonidos curativos.
 - Corporización de elementos de la música: pulso, ritmo, frase, timbre, silencio.
 - Elementos de la estructura dramática
 - Puntos de apoyo para la construcción de personajes.
 - Construcción de escenas breves: conflicto, oposición, tensión, ritmo orgánico. Improvisación
 - Procedimientos narrativos. Guion.
 - Elementos de narración oral escénica.
 - Aporte desde el psico y socio drama.
 - Exploración sensorial de objetos auxiliares y su utilización como recursos expresivos:*
 - Agrupamientos de cotidianos por timbre, material, textura, etc. Sonido y movimiento.

 - Posibilidades de diversos recursos como favorecedores del movimiento corporal y en la composición de personajes.
- Sus disposiciones en el espacio como generadores de acciones sensoriomotrices y para configurar espacios de representación.
- Técnicas y recursos de pintura colectiva.
 - Elementos escenográficos, maquillaje, máscaras, vestuario.
 - Rudimentos de escultura con materiales alternativos.
 - Códigos de animación y manipulación del objeto títeresco.
 - Técnicas de comando y sus combinaciones.
 - Ubicación en el espacio, desplazamientos, articulación, diálogos.

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

- Disponibilidad para la creación colectiva.
- Apreciación de las manifestaciones propias y del grupo como generadora de emoción y nuevas búsquedas.
- Reconocimiento del valor integrador de los lenguajes expresivos explorados.
- Capacidad de elaborar conceptualizaciones objetivas sobre las propias vivencias.
- Fortalecimiento y respeto por las raíces de la identidad de cada uno.

- Placer de dar y recibir en un clima de alegría.
- Revision de estructuras arcaicas e inconscientes que afloran en las practicas.
- Disfrute de los juegos como disparadores de procesos de creación, comprensión y comunicación.
- Expresión del mundo interno a través de las producciones.
- Revalorización de juegos y experiencias lúdicas en la propia infancia.

METODOLOGIA

Se buscará poner el cuerpo en juego para que a través de la circulación de la energía grupal y el humor se logre la libertad de exploración y de expresión, combinando en pequeñas producciones pasibles de ser analizadas en conjunto. A través del método de taller se irán construyendo aprendizajes significativos a través de consignas prácticas que irán llevando desde sensibilización a la apropiación y posterior reflexión. Las palabras que permiten compartir y transferir pautas metodológicas y códigos estéticos tienen el “cuerpo” que se le puso en el trabajo concreto, y se intentará enriquecerlas con el intercambio de inquietudes, vivencias y experiencias de cada uno como docente.

A su vez, cada uno de los disparadores establecidos en los contenidos será abordado en forma integral, a través de cada uno de los lenguajes artísticos, realizando transitos y “traducciones” de códigos, dentro del mismo encuentro.

Se realizará un feed-back permanente con la realidad de los grupos que están recibiendo las prácticas de las futuras docentes, tratando de que de ellas surjan las preguntas y las indagaciones que orienten la búsqueda del seminario, plasmando cada instancia a través de distintas formas de registro. En los mismos se harán explícitos los fundamentos teóricos y las hipótesis de trabajo, así como las conclusiones y estrategias surgidas para el trabajo del aula. Se destinarán algunos encuentros a tareas de recapitulación, análisis de bibliografía y discusiones metodológicas.

Como culminación del seminario taller, se planificará y ejecutará un evento destinado a público infantil en el que se pongan en juego los descubrimientos realizados a través de espacios interactivos diseñados por las alumnas.

Cada encuentro tendrá un primer momento de puesta en común sobre el estado personal y con referencia a las prácticas alternado con juegos de integración, ejercicios para la voz, la conciencia corporal y danza, como preparación para el abordaje de los disparadores.

Entre los disparadores que consideramos válidos incluimos: salida a la naturaleza, obtención de recursos por reciclaje, familiaridad con el equipo de bloques de psicomotricidad, profundización en las posibilidades del género Murga, etc.

Después de cada investigación y producción, se destinará un momento para la puesta en común de vivencias y conclusiones, así como de reflexión teórica. En este momento se tratará de hacer un apoyo y seguimiento a las prácticas de las alumnas, desde los aportes que pueda ofrecer la cátedra.

Se hará en la necesidad de cumplir con la búsqueda de materiales, objetos, etc..., pero a la vez se intentará no recargar demasiado el trabajo extra-clase.

EVALUACION

La evaluación de las alumnas se realizara a través de la observación y apreciación de las expresiones de los participantes a lo largo de las distintas instancias. Se preverá el rol de observadora auxiliar para el registro de conductas puntuales. Los alumnos presentaran dos trabajos prácticos, el primero en referencia al diagnostico planificación y seguimiento de la propia tarea docente y los aportes de la cátedra El segundo será la muestra final. Habrá también un coloquio para la revisión y reafirmación de material teórico y conceptualizaciones propias. Se tendrán en cuenta el aporte de cada uno para la autoevaluación y la evaluación final de todo el proceso.- La docente tendrá a su vez instancias de autoevaluación referenciadas con otros docentes de las areas artísticas, practica de la enseñanza y residencia para realizar ajustes y mejorar la oferta de aprendizajes significativos de acuerdo a las necesidades de las alumnas. Se participara en las instancias de evaluación institucional.

ACREDITACION

Queda sujeta dentro del marco de la normativa vigente, teniendo en cuenta las condiciones de alumno libre y regular, para establecer los criterios correspondientes.

Ochenta por ciento de asistencia, dos trabajos prácticos apropiados (incluida la muestra final) aprobación del coloquio o su recuperatorio.

BIBLIOGRAFÍA

“La Expresión corporal en el jardín de infantes” Patricia Stokoe y Ruth Harf, Ed. Piados 1980

“Juego, Aprendizaje y Creación” Héctor Gonzales, Ed. Quirquincho 1989

“Expresión corporal” Revista “0-5” Ed. Novedades Educativas, 1998

“El títere y lo titiritesco en la vida del niño” Berta Finfel, Ed. Plus Ultra, 1985

“El teatro en la Educación” Roberto Vega, Ed. Humanistas, 1987

“Títeres para Todos” Carlos Martines, Ediciones Colihue, 1999

“Gramática de la fantasía” Gianni Rodari, Ed. Colihue, 1980

“Hacia el Teatro” Gastón Matrlli, Ed. Arte y Educación, 2001

“Pedagogía del aburrido” Cristina Correa- Ignacio Lewkowicz, Ed. Paydòs, 2002

“Pedagogía de la indignación” Paulo Freire, Ed. Humanistas, 2000

“Si lo dejamos crecer” Orlando Suárez, Plus Ultra, 2003

“La aventura de Oir” Ana Pelegrrin, Ed. Kapelusz, 1992

“Ser e Cuidado” Leonardo Boff-Ed. Vozes (Br.), 2004

“Esta, nuestra única tierra” Antonioi Elio Brailovsky, Ed. Galerna, 1996

“Manual de juegos teatrales” Jorge Holovatuk. Ed. INT, 2004

“Juego y vida” Hilda Cañeque

“Cuaderno de actividades” Alfredo Gomez (seminario “ La expresión Corporal, las artes y las necesidades educativas especiales”. “Actualiz. Pract. Doc.

EDI- TALLER DE TEATRO- 1 CUAT. 3º AÑO N.I. 2008- CATEDRA ABIERTA

MARCO TEÓRICO

La vivencia de la actitud lúdica permite reencontrarnos con nuestro propio niño interno, aquel que mantiene intacta aún su capacidad de asombro, su inocencia y audacia, su curiosidad infinita, su compasión y empatía. Esta mirada nueva sobre nosotros mismos y sobre el mundo nos permite hacer nuevas síntesis integradoras, conectándonos con una “auténtica fuente de creatividad” ya que se actualiza y moviliza todo el potencial de nuestro ser. Esta “puerta para ir a jugar” enriquece la práctica docente cotidiana, ya que permite proponer situaciones de aprendizaje en la que los niños descubren posibilidades renovadas en la exploración y utilización de los distintos objetos auxiliares a su disposición, como mediadores en la construcción de conocimientos.

El niño puede expresar su yo expresándose a través de los lenguajes mas diversos, ya que todos le son propios y entran en combinación a través del juego y la investigación sobre lo concreto..

El manejo creativo de los distintos materiales en función de la expresión de la subjetividad se vuelve indispensable en estos tiempos de posmodernidad en los que no hay sentido subjetivo previo a la actividad que lo configura. Siguiendo el lucido pensamiento de Ignacio Lewkowiks, podemos recordar que solo cabe la perseverancia en estas configuraciones establecidas a través del vinculo aquí y ahora. Sobre un fondo de contingencia esencial, el mercado es un océano que vincula los islotes a los que separa. Esta separación libra a cada uno de los términos a su propia iniciativa y capacidad de conexión con otros; y si no se genera una interioridad capaz de sostener el encuentro, en la fluidez de todo se dispersa como puro choque. Contingencia del choque de cualquiera con cualquiera, el mercado genera un devenir caótico y se agota la capacidad del Estado para instituir subjetividad. En los grupos escolares se siente esta violencia de la imposición del universo discursivo técnico-administrativo (que hace lazo solo económico) y la violencia de los actos mediante los cuales los expulsados subjetivan la nueva situación (que no hace lazo social). Como entonces ayudar a formar a niños “capaces de conocerse, aceptarse y valorarse en el marco de la identidad cultural y social a la que pertenecen, integrados, creativos, críticos, solidarios, seguros, portadores de herramientas que les permitan ser autónomos para la participación y toma de decisiones”. (Dis.curr.N.Inic.Chubut.Pag 17).

Frente a la homogeneidad y estereotipia que se transmite desde los medios masivos, hay un bagaje de juegos y recursos que han acompañado a la infancia desde tiempos inmemoriales y que es bueno rescatar y aggiornar como antídotos a la uniformidad y pérdida de interioridad que es la tendencia.

Estos elementos, junto aquellos ofrecidos desde las distintas didácticas del nivel, pueden intentar organizarse teniendo en cuenta las siguiente consideraciones teorico-practicas:

-El teatro es el arte que sintetiza prácticamente todos los lenguajes estéticos (literatura, danza, plástica, música, etc) y puede constituirse como eje para articular experiencias que permitan afianzar el desarrollo de la creatividad de las futuras docentes. El maestro como actor y la actuación como un medio para vivenciar todo tipos de contenidos, para resignificar desde este juego de roles en escena, los espacios tradicionales de juego en el jardín (rincón de dramatización, juego – trabajo, libre, etc)

-La conciencia y el entrenamiento corporal como base para “afinar” el “instrumento del actor”. La voz como un punto específico a trabajar, en cuanto al establecimiento de hábitos saludables para el cuidado de cuerdas vocales, los trabajos de vocalización y articulación, el manejo del volumen y los matices para hacer de la voz un recurso del docente en la estimulación de la imaginación y la conexión con el mundo interior de cada niño. También la voz como expresión sutil y transparente del Yo Profundo. Hay una concordancia desde distintos encuadres en resaltar el valor de la voz como una herramienta a disposición de cada persona para equilibrar la energía interna, al ser el sonido un armonizador natural que actúa en los niveles moleculares del

organismo. Todo esto nos hace concluir que cuidar y descubrir las posibilidades y limitaciones de la propia voz se constituye en un desafío básico para el docente.

-Importancia del trabajo con el diseño circular de la ronda: Las rondas infantiles tienen esta cualidad de integrar el canto, el movimiento, los diseños espaciales, el ritmo, la poesía, las imágenes de una cultura. Y a su vez, estas rondas tradicionales abrevan en las danzas circulares que fueron creando las culturas originarias, como un medio para renovar los vínculos comunitarios y actualizar la relación del hombre y el grupo de la naturaleza y el misterio. Es por esto que rescatamos la energía de la ronda y desde allí la posibilidad de dibujar grupalmente en el espacio con movimientos inventados y seguidos por cada uno de los participantes. Este trabajo grupal favorece la desinhibición y la coordinación, como condición para generar la autoconfianza, y posteriormente, la reflexión común y la valoración de lo experimentado.

-Los distintos códigos pueden abordarse a partir de disparadores claves que activen operaciones básicas sobre los lenguajes: sobre contrastes básicos como sonido- silencio, movimiento-quietud, pregunta-respuesta, animador-objeto, se pueden generar improvisaciones en las que se observan elementos de composición en el espacio y en el tiempo, y aparece la emoción abriéndose paso en la expresión de unidades de significación dramática, con un sentido basado en oposiciones, conflictos, desarrollos, en las que las imágenes disparan semillas de historias...

-El concepto de lo titiritesco y su aparición en distintas manifestaciones permite una objetivación especial de estas pautas básicas de interacción y comunicación, ofreciéndonos recursos como la pantomima de manos, la proyección de sombras y la animación de materiales que con muy poco tiempo de elaboración plástica se convierten en proto – personajes y van plasmando sus propios ritmos orgánicos, para comenzar a narrar. El títere aparece en el horizonte del juego creando un puente entre el símbolo y lo concreto, entre la palabra y la acción; se produce con el niño una mutua representación interna: el títere es un poco niño en lo pequeño, lo simple, lo indefenso, lo disparatado, lo tierno... El lenguaje titiritesco, con su humor y desmesura, conecta inmediatamente con el universo del niño y pone a su servicio su alto poder identificador.

-El acervo de las participantes, alumnas y docentes en ejercicio, es rico en historias, surgidas de la tradición oral recreada por la propia tradición de cada familia, los cuentos maravillosos, las leyendas del lugar, los personajes fantásticos de las historietas, el cine, la tv, los relatos cotidianos, los recuerdos de la infancia. En estas unidades narrativas aparecen personajes y situaciones que con sus contradicciones y emociones resueltas de diversas maneras, ayudan a resignificar experiencias, actitudes y temas actuales.

-La naturaleza como "Mater et Magistra", tan omnipresente todavía en nuestro entorno, debe ser considerada como una de las primeras proveedoras de recursos lúdicos, por lo que las salidas a la Naturaleza se constituyen en una necesidad del desarrollo de la catedra...La posibilidad de generar una cultura y conciencia "planetarias" depende en gran medida de estas experiencias integrales de convivencia y cuidado de lo que es "la casa de todos".

Frente al avance avasallador de la tecnología en función de la economía en mercado y el supremo "valor" del lucro, que va acentuando la desintegración de las unidades "cuerpo-mente-alma", "sentir-pensar-hacer", "naturaleza-hombre-trascendencia", etc, crece la conciencia de la necesidad de re-conectarnos con saberes ancestrales y con la propia interioridad con todo su bagaje de vivencias concientes e inconcientes para recobrar nuestra pluridimensionalidad como seres humanos.

Este cambio de paradigma solo es posible a través de una construcción grupal y solidaria, como parte de un todo con múltiples sentidos, y es aquí donde los lenguajes expresivos pueden ofrecer inestimables recursos, tanto para

el docente como para los alumnos del Nivel. Afortunadamente, EL JUEGO está reconocido como "el" procedimiento para la construcción de los aprendizajes.

La educación por el Arte (Herbert Read y otros) plantea que en todo niño hay un artista, y este arte que aflora espontáneamente cada vez que se encuentran los estímulos apropiados, se expresa naturalmente integrando y explorando recursos provenientes de la música, la plástica, la danza, el teatro, los títeres, la expresión corporal. La incorporación creativa de estos elementos al juego simbólico, permite enriquecer el proceso de resignificación de las experiencias personales que van marcando los estadios del desarrollo socio-emocional y cognitivo del niño.

FUNDAMENTACION

El Nivel Inicial sigue siendo un espacio ideal dentro del Sistema Educativo para la implementación de propuestas pedagógicas que partan realmente de una escucha de las verdaderas necesidades de los niños, sujetos de aprendizaje.

Estas necesidades están atravesadas hoy en día por los signos contradictorios de la sociedad globalizada, que impone modelos de consumo y de éxito muchas veces ajenos a los valores culturales de las familias de los niños, desvalorizando la propia raíz y empobreciendo la transmisión de pautas vitales para el desarrollo armónico del niño.

Las grandes carencias que atraviesan algunas de las familias oriundas del lugar, combinadas con la anomia cultural y la pasividad política que se fomenta desde los medios, se potencia con la pérdida de los saberes rurales, por su desmerecimiento frente a la cultura "envasada".

En nuestra región Andino-Patagónica el desafío de mantener esta actitud de lúdica escucha y respuesta adquiere características peculiares por la importancia del entorno natural, su belleza, y la necesidad de cuidado y defensa como patrimonio de todos. Con esto se conjugan la situación de carencia y pauperización de amplios sectores de la población, los contrastes sociales y económicos, la fuerte inmigración desde las grandes ciudades, el turismo de sus distintas variantes.

Los niños provenientes de zonas urbanas recientemente radicados, realizan una adaptación manteniendo las pautas de la ciudad y teniendo a los medios de información como principales formadores de modelos e intereses. La destitución de la infancia se vive con la carencia de límites claros y la ansiedad generada por los modelos de consumo que se vuelven paradójicamente cada vez menos accesibles. Se verifica una heterogeneidad de problemáticas relacionadas con las fuentes de estimulación, los espacios de aprendizaje extraescolares, identidad cultural y actitud de la familia frente a la crisis generalizada (ética, socioeconómica, política, ecológica) que vive el país y el planeta. Esto influye en el comportamiento de los niños que llegan al jardín: dispersión, escaso desarrollo del lenguaje oral, empobrecimiento del vocabulario, dificultad para escucharse, expresar el mundo interior, dar respuestas creativas superando estereotipos... En el hogar y en la escuela, se hace difícil establecer pautas de conductas basadas en valores comunitarios y solidarios trascendentes. Estos todavía se encuentran en las tradiciones de los pueblos originarios que con su testimonio y su lucha aportan su propia cosmovisión, ayudándonos encontrar otros fundamentos válidos para nuestra búsqueda como docentes comprometidos con la realidad.

Creemos necesario un proceso continuo de “alfabetización” y actualización en el manejo de los lenguajes artísticos para que los docentes se sientan cómodos y a gusto con sus propias manifestaciones. A través de la experimentación se intentará penetrar en la comprensión de temas de juego observados en los niños, para diagramar desde allí la contextualización de la práctica. La alegría del autodescubrimiento y la posibilidad de comunicarse de renovadas maneras con sus compañeros y alumnos va apuntalando creativamente este maravilloso arte y oficio de educar. El intercambio con docentes con experiencia, enriquece al grupo en general. Desde el recorrido de las cátedras de Educación Artística 1 y 2 veremos la necesidad de proporcionar recursos y repertorios eficaces, basados en criterios de selección debidamente fundamentados. Así como en el primer año, el énfasis se puso en el proceso de desbloqueo y sensibilización, y en el segundo en la aplicación de lo vivenciado a la actividad áulica, en este tercer año este seminario taller pretende ser un espacio para que integrando la realidad concreta del jardín a través de las maestras que participan, se detecten las falencias, dificultades y necesidades específicas que surjan del diagnóstico sobre los grupos en los cuales las participantes están desarrollando sus prácticas docentes.

Hemos notado que en el momento de planificar las actividades áulicas, hay una tendencia a recurrir a “la maestra de bolsillo que todos llevamos dentro”, “ir a lo seguro” con recursos archiconocidos sin poder generar consignas enriquecedoras para la orientación de las exploraciones con el material. Esta dificultad se allana cuando pueden contrastarse con los distintos estilos de las docentes incorporadas a la cátedra.

Los materiales, generalmente pueden abordarse interdisciplinariamente, ayudando así a reforzar los aprendizajes significativos.

“Escuchar lo que el recurso me cuenta de mi mismo y de nuestro mundo”, y tener en claro como guiar este mismo proceso en el grupo de niños, puede ser el leitmotiv de los encuentros. Generar indagaciones. Sistematizar los registros para entrecruzarlos con los principios pedagógicos de la educación por el arte y la educación popular como aportes a la vivencia del arte como un derecho personal y comunitario.

Hay que tener en cuenta que en nuestra zona, es recién muy incipiente la oferta de espectáculos o actividades para público infantil que puedan ser tomadas como referentes y está todo por hacer en cuanto a marcar una línea de trabajo en este sentido.

Este seminario taller se propone a abrir la puerta del mundo que cada niño lleva dentro y del niño que cada uno de nosotros lleva en su interior, y de esa mirada, compartirlo y asomarse juntos al “mundo grande”, que nos desafía a conocerlo y transformarlo.

PROPOSITOS

OBJETIVO GENERAL

Generar un espacio propicio para la incorporación de recursos a través del teatro que favorezcan un redescubrimiento creativo de los lenguajes estético-expresivos, estimulando la creatividad y fortaleciendo la praxis pedagógica de las participantes, sean alumnas del Instituto o maestras jardineras diplomadas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Que las futuras docentes y las docentes que cursan la cátedra abierta

-Exploren creativamente recursos facilitadores de la expresión dramática, corporal, musical, plástica, narrativa y titiritesca.

-Encuentren nuevas propuestas para planear en sus prácticas docentes como respuestas concretas al diagnóstico del grupo.

-Vivencien a través del juego la posibilidad de expresar emociones y fortalecer vínculos.

-Disfruten el despliegue de las potencialidades del cuerpo y la voz.

-Reciclen materiales y los transformen partiendo de una exploración creativa de sus dinámicas orgánicas.

-Adquieran técnicas sencillas de relajación, respiración, estiramiento y conciencia corporal para ser adoptadas en forma habitual.

-Incorporen rutinas simples de vocalización, articulación, higiene vocal y emisión de sonidos curativos.

-Entrenen la capacidad y el arte de dar consignas que favorezcan la capacidad creadora.

-Incorporen elementos teórico-prácticos para transferirlos a la actividad áulica, sumando nuevo material bibliográfico y conceptualizaciones a la elaboración de planificaciones.

-Profundicen en el proceso de autoconocimiento puliendo su carácter a través del juego colectivo.

-Reconozcan al grupo como “maestro” propiciador de los aprendizajes.

-Generen un evento expresivo-participativo destinado al público infantil como corolario del seminario.

CONTENIDOS

-El juego como propuesta de intencionalidad pedagógica. Rol docente y juego.

-Repertorio, clasificación y recreación de los juegos en función de características grupales y objetivas.

-Movilización funcional, sensopercepción, calidades de movimiento.

-Fisiología e higiene del aparato fonatorio. Sonidos curativos.

-Corporización de elementos de la música: pulso, ritmo, frase, timbre, silencio.

- Elementos de la estructura dramática
- Puntos de apoyo para la construcción de personajes.
- Construcción de escenas breves: conflicto, oposición, tensión, ritmo orgánico. Improvisación
- Procedimientos narrativos. Guion.
- Elementos de narración oral escénica.
- Aporte desde el psico y socio drama.
- Exploración sensorial de objetos auxiliares y su utilización como recursos expresivos:*
- Agrupamientos de cotidianos por timbre, material, textura, etc. Sonido y movimiento.

--Posibilidades de diversos recursos como favorecedores del movimiento corporal y en la composición de personajes.

Sus disposiciones en el espacio como generadores de acciones sensoriomotrices y para configurar espacios de representación.

- Técnicas y recursos de pintura colectiva.
- Elementos escenográficos, maquillaje, máscaras, vestuario.
- Rudimentos de escultura con materiales alternativos.
- Códigos de animación y manipulación del objeto títeresco.
- Técnicas de comando y sus combinaciones.
- Ubicación en el espacio, desplazamientos, articulación, diálogos.

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

- Disponibilidad para la creación colectiva.
- Apreciación de las manifestaciones propias y del grupo como generadora de emoción y nuevas búsquedas.
- Reconocimiento del valor integrador de los lenguajes expresivos explorados.
- Capacidad de elaborar conceptualizaciones objetivas sobre las propias vivencias.
- Fortalecimiento y respeto por las raíces de la identidad de cada uno.
- Placer de dar y recibir en un clima de alegría.
- Revisión de estructuras arcaicas e inconscientes que afloran en las prácticas.
- Disfrute de los juegos como disparadores de procesos de creación, comprensión y comunicación.

-Expresión del mundo interno a través de las producciones.

-Revalorización de juegos y experiencias lúdicas en la propia infancia.

METODOLOGIA

Se buscará poner el cuerpo en juego para que a través de la circulación de la energía grupal y el humor se logre la libertad de exploración y de expresión, combinando en pequeñas producciones posibles de ser analizadas en conjunto. A través de la metodología de taller se irán construyendo aprendizajes significativos a través de consignas prácticas que irán llevando desde sensibilización a la apropiación y posterior reflexión. Las palabras que permiten compartir y transferir pautas metodológicas y códigos estéticos tienen el “cuerpo” que se le puso en el trabajo concreto, y se intentará enriquecerlas con el intercambio de inquietudes, vivencias y experiencias de cada uno como docente.

A su vez, cada uno de los disparadores establecidos en los contenidos será abordado en forma integral, a través de cada uno de los lenguajes artísticos, realizando transitos y “traducciones” de códigos, dentro del mismo encuentro.

Se realizará un feed-back permanente con la realidad de los grupos aulicos, tratando de que de ellas surjan las preguntas y las indagaciones que orienten la búsqueda del seminario, plasmando cada instancia a través de distintas formas de registro. En los mismos se harán explicitos los fundamentos teóricos y las hipótesis de trabajo, así como las conclusiones y estrategias surgidas para el trabajo del aula. Se destinarán algunos encuentros a tareas de recapitulación, análisis de bibliografía y discusiones metodológicas.

Como culminación del seminario taller, se planificará y ejecutará un evento destinado a público infantil en el que se pongan en juego los descubrimientos realizados a través de espacios interactivos diseñados por las alumnas.

Cada encuentro tendrá un primer momento de puesta en común sobre el estado personal alternado con juegos de integración, ejercicios para la voz, la conciencia corporal y danza, como preparación para el abordaje de los disparadores.

Entre los disparadores que consideramos validos incluimos: salida a la naturaleza, obtención de recursos por reciclaje, familiaridad con el equipo de bloques de psicomotricidad, profundización en las posibilidades del género Murga, etc.

Después de cada investigación y producción, se destinará un momento para la puesta en común de vivencias y conclusiones, así como de reflexión teórica. En este momento se tratará de hacer un apoyo y seguimiento a las prácticas de las alumnas, desde los aportes que pueda ofrecer la cátedra.

Se hará en la necesidad de cumplir con la búsqueda de materiales, objetos, etc...., pero a la vez se intentará no recargar demasiado el trabajo extra-clase.

EVALUACION

La evaluación se realizara a través de la observación y apreciación de las expresiones de los participantes a lo largo de las distintas instancias. Se preverá el rol de observadora auxiliar para el registro de conductas puntuales. Se presentaran dos trabajos prácticos, el primero en referencia al diagnostico planificación y seguimiento de la propia tarea docente y los aportes de la cátedra El segundo será la muestra final. Habrá también un coloquio para la revisión y reafirmación de material teórico y conceptualizaciones propias. Se tendrán en cuenta el aporte de cada uno para la autoevaluación y la evaluación final de todo el proceso.- La docente tendrá a su vez instancias de autoevaluación referenciadas con otros docentes de las areas artísticas, practica de la enseñanza y residencia para realizar ajustes y mejorar la oferta de aprendizajes significativos de acuerdo a las necesidades de las alumnas. Se participara en las instancias de evaluación institucional.

ACREDITACION

Queda sujeta dentro del marco de la normativa vigente, teniendo en cuenta las condiciones de alumno libre y regular, y asistente a catedra abierta, para establecer los criterios correspondientes.

Ochenta por ciento de asistencia, dos trabajos prácticos apropiados (incluida la muestra final) aprobación del coloquio o su recuperatorio.

BIBLIOGRAFÍA

“La Expresión corporal en el jardín de infantes” Patricia Stokoe y Ruth Harf, Ed. Piados 1980

“Juego, Aprendizaje y Creación” Héctor Gonzales, Ed. Quirquincho 1989

“Expresión corporal” Revista “0-5” Ed. Novedades Educativas, 1998

“El títere y lo titiritesco en la vida del niño” Berta Finfel, Ed. Plus Ultra, 1985

“El teatro en la Educación” Roberto Vega, Ed. Humanistas, 1987

“Títeres para Todos” Carlos Martines, Ediciones Colihue, 1999

“Gramática de la fantasía” Gianni Rodari, Ed. Colihue, 1980

“Hacia el Teatro” Gastón Matrlli, Ed. Arte y Educación, 2001

“Pedagogía del aburrido” Cristina Correa- Ignacio Lewkowicz, Ed. Paydòs, 2002

“Pedagogía de la indignación” Paulo Freire, Ed. Humanistas, 2000

“Si lo dejamos crecer” Orlando Suárez, Plus Ultra, 2003

“La aventura de Oir” Ana Pelegrin, Ed. Kapelusz, 1992

“Ser e Cuidado” Leonardo Boff-Ed. Vozes (Br.), 2004

“Esta, nuestra única tierra” Antonioi Elio Brailovsky, Ed. Galerna, 1996

“Manual de juegos teatrales” Jorge Holovatuk. Ed. INT, 2004

“Juego y vida” Hilda Cañeque

“Cuaderno de actividades” Alfredo Gomez (seminario “ La expresión Corporal, las artes y las necesidades educativas especiales”. “Actualiz. Pract. Doc.