

ARTES. PROGRAMAS DE ESTUDIO. TEATRO. SECUNDARIA

Enfoque pedagógico.

El *Teatro* es un lenguaje comunicativo complejo, donde intervienen varias personas y canales de comunicación para que un mensaje sea transmitido: el director escénico (persona que de manera general en el teatro concibe la idea de la obra y se encarga de hacer entrar en comunión a todos los elementos que la componen) debe transmitir la idea inicial de la obra a su equipo de trabajo, entre el que se encuentran: actores, escenógrafos, iluminadores, sonidistas y vestuaristas; a su vez ellos son responsables de construir cada uno de estos elementos de manera en que sean acordes con la concepción inicial de la obra; así al conjugar estos elementos el mensaje finalmente será transmitido al espectador.

El *Teatro* es un lenguaje artístico didáctico por naturaleza y el humano es un ente teatral por naturaleza (Girón, 1967). El *Teatro* permite que el espectador aprenda observándolo, además articula en sí elementos de otros lenguajes artísticos y campos de conocimiento.

Una programación educativa no debe ceñirse únicamente al ámbito de la materia que se quiere enseñar. El uso del juego dramático como parte de una serie de técnicas teatrales, favorece la incorporación de numerosas disciplinas, tales como la literatura, la música, la historia, el arte, etc. (Boquete en Sainz 2014 pp5)

El Teatro entonces otorga notables beneficios en el proceso educativo, sin embargo, el juego dramático debe realizarse con respeto a los procesos personales y colectivos de los estudiantes, entendiendo que lo importante en el ámbito educativo no es el montaje de la obra de teatro sino el aprendizaje construido a través de la experiencia teatral. Dentro de dicha experiencia, concretamente en la actuación, el estudiante se coloca para ser escuchado y observado, una nada sencilla actividad para ningún ser humano sin experiencia en ello; en este sentido que es recomendable comenzar con ejercicios de relajación y desinhibición que partan de las posibilidades

perceptivas y expresivas de cada estudiante y que lo coloquen en un estado pertinente para comenzar con el trabajo actoral. Es importante tomar en cuenta las características de las etapas de desarrollo en la infancia y la adolescencia para aportar a la educación integral de manera noble, respetuosa y entendiendo a las artes como lenguajes que potencian las posibilidades del ser humano y no como una materia en la que hay que cumplir para obtener una calificación.

El trabajo de artes para secundaria basado en el *Teatro*, se genera a partir de comprender a los elementos básicos de las artes entre los que se proponen en este programa: cuerpo, espacio, tiempo, movimiento, sonido, forma y color; como la sustancia (material e inmaterial) que constituye cada uno de los elementos básicos del *Teatro*. Entendiendo al *Teatro* como un lenguaje artístico que permite contar historias imaginarias, haciéndolas perceptibles, por medio de la acción y no sólo de forma narrativa, es decir: un lenguaje que permite representar historias ficticias. Estas historias suceden en el espacio y en el tiempo a partir de los vínculos entre los elementos básicos del *Teatro*:

- Acción. Lo que sucede en la historia que será representada y se da principalmente en el texto dramático y el trabajo del actor.
- Espacio escénico. Puede ser un edificio teatral convencional o cualquier lugar donde se decida que la historia será representada. El espacio escénico se refiere al lugar físico real donde se representará y también a la manera en que será utilizado para construir el espacio ficticio (aquel lugar imaginario donde sucede la historia).
- Discurso. Lo que se quiere comunicar o generar en el espectador, con la obra de teatro.
- Espectador. Las personas que verán la obra de teatro con fines de entretenimiento y/o didácticos.
- Ficción. Construcción de elementos imaginarios que se superponen en el mundo real para contar historias. Es lo que permite que en un espacio escénico que apenas mide unos metros podamos construir mundos enteros, y que en lapsos de tiempo de minutos podamos contar historias que duran años, viajar en el o hacer que épocas distintas convivan.

Estos elementos a su vez, se desglosan en una serie de actividades que les dan forma, los hacen perceptibles y son realizadas por las personas que se dedican al *Teatro*, entre ellas:

- Actuación. La actividad de los actores al darle forma, por medio de su cuerpo, a los personajes (personas, animales o cosas) que intervienen en la historia.
- Escenografía. La construcción en la realidad, del lugar o lugares en que sucede la historia imaginaria.
- Vestuario. La ropa que cada personaje debe llevar para ayudar a su representación.
- Iluminación. Un elemento que puede o no estar en una obra de teatro, pero que ayuda a crear atmosferas, reforzar la escenografía y de manera práctica a que el espectador pueda observar bien cada detalle visual importante en la historia.
- Sonido. Otro elemento que puede o no estar pero que también ayuda a reforzar las atmosferas, reforzar la acción y de manera práctica a que el espectador pueda escuchar bien cada detalle sonoro importante en la historia.

El *Teatro* en la educación permite que, de forma lúdica, los estudiantes desarrollen aspectos vinculados con el conocimiento de sí y de su entorno, para poder comprender, a largo plazo, la manera en que se relacionará con este.

PROGRAMA DE ESTUDIO DE TEATRO. PRIMERO GRADO. SECUNDARIA

Ejes	Temas	Aprendizajes esperados	Orientaciones didácticas	Sugerencias de evaluación
Elementos básicos de las artes	Cuerpo-Espacio-Tiempo	Nombra las principales características y cualidades de los elementos básicos del <i>Teatro</i> , como resultado de la exploración activa de sus posibilidades expresivas.	<p>Se recomienda incluir en la planeación docente, actividades individuales y colectivas que permitan explorar las principales cualidades y características del Teatro (Espacio escénico, acción, discurso, espectador y ficción) y su vínculo con los elementos básicos de las artes.</p> <p>Para ello es pertinente partir de los elementos y materiales con los que cada recinto escolar cuente, potenciando las posibilidades de imaginación creativa del Teatro.</p> <p>Se recomiendan actividades que vinculen el uso de los elementos básicos de las artes para la construcción del lenguaje teatral como: Realizar narraciones individuales y grupales donde los estudiantes representen a las personas o cosas que intervienen en ellas; que tengan inicio, desarrollo y desenlace, y se estructuren a partir de la gestualidad y las posibilidades sonoras del cuerpo, apoyándose con elementos visuales simples que sirvan para ubicar dónde y cuándo suceden la historia ficticia.</p> <p>Material de apoyo recomendado: :Arriba el telón, enseñar Teatro y enseñar desde el Teatro: http://www.mecd.gob.es/portugal/dms/consejerias-exteriores/portugal/publicaciones/arribaeltel-n1/arribaeltelón.pdf Origen del Teatro https://www.youtube.com/watch?v=4hcowGQxuJQ</p>	Observaciones diagnósticas. Rúbricas Bitácora de trabajo Presentación a público Análisis de avances personales
	Movimiento - sonido			
	Forma – Color			
Práctica artística	Elección del proyecto artístico	Escoge un tema** para realizar un proyecto artístico de <i>Teatro</i> , y brinda explicaciones sobre las motivaciones por las que eligió el tema.	<p>Se recomienda realizar un cronograma de actividades a realizar para completar la práctica artística, considerando los días y horas de clase del periodo escolar.</p> <p>Es importante reconocer que si bien, siempre se busca que el proceso y los resultados sean de calidad, lo más importante son la experiencia y los aprendizajes obtenidos, respetando la individualidad de cada estudiante y haciendo que todos participen en la experiencia a través de hacer, dentro del proyecto artístico, aquellas cosas en las que sus habilidades se potencien por ejemplo: actuando, involucrándose en la realización de la escenografía, iluminación, vestuario, sonido o</p>	
	Ensayos o bocetos y presentación a público	Presenta ante público los resultados del proyecto artístico seleccionado, en el que utiliza los elementos básicos del lenguaje artístico que trabajó.		

	Reflexión. Intercambio de ideas	Expone ideas, sentimientos, emociones y situaciones internas, relacionadas con el proceso y los resultados del proyecto artístico realizado para proponer alternativas de mejora.	cualquier elemento necesario para el proyecto, realizando el texto o guion con el que se trabajará, tomando decisiones respecto al lugar y la duración de la presentación, etcétera.
Pensamiento artístico	Sensibilidad y percepción estética	Explora de manera activa con sus sentidos, una diversidad de manifestaciones artísticas mexicanas del <i>Teatro</i> *** y explica las ideas y sentimientos que le provocan.	Para que los aprendizajes del eje se logren es pertinente que tanto el docente como los estudiantes indaguen en los conceptos de sensibilidad, percepción estética, imaginación y creatividad, y que realicen actividades que les permitan reconocerlos y potenciarlos. Es recomendable realizar actividades vinculadas con el reconocimiento de estos temas, de manera personal y colectiva, para poder notar la diversidad. Se recomiendan ejercicios como: explorar distintas texturas, olores, sabores, imágenes y sonidos, e inventar historias, escritas y actuadas, a partir de lo que todo ello les haga imaginar.
	Imaginación y creatividad	Utiliza su imaginación y creatividad en la selección del proyecto artístico de <i>Teatro</i> .	Material de apoyo recomendado: Eisner, E. (2012). ¿Qué puede aprender la educación del arte? https://www.youtube.com/watch?v=yegvXHe4Dno Adolescencia, una etapa fundamental. UNICEF https://www.unicef.org/ecuador/pub_adolescence_sp.pdf Gardner, H. (2005) Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad https://books.google.com.mx/books?id=z8UU1a-CVi8C&printsec=frontcover&dq=pensamiento+artistico+pdf&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwidy6j-kJbSAhXByVQKHYYbXA5oQ6AEIGTAA#v=onepage&q&f=false
Artes y entorno	Diversidad artística y cultural	Reconoce la diversidad creativa en manifestaciones artísticas mexicanas <i>en el Teatro</i> , a través del tiempo.	Se debe procurar que los estudiantes conozcan lugares diversos donde se presenten obras teatrales y/o recurrir a videos, imágenes y libros. Y que asistan a obras de teatro dentro y fuera de la escuela para reconocer la diversidad de repertorios.
	Derechos culturales	Visita recintos teatrales y participa como espectador en obras de teatro.	Material de apoyo recomendado: -UNESCO (2001). Declaración Internacional sobre la Diversidad Cultural. -Artículo 4º Constitucional -Coordinación Nacional de Teatro http://www.teatro.bellasartes.gob.mx

PROGRAMA DE ESTUDIO DE TEATRO. SEGUNDO GRADO. SECUNDARIA

Ejes	Temas	Aprendizajes esperados	Orientaciones didácticas	Sugerencias de evaluación
Elementos básicos de las artes	Cuerpo-Espacio-Tiempo	Emplea algunos elementos básicos del <i>Teatro</i> con fines expresivos en la elaboración de un proyecto artístico individual o colectivo.	<p>Considerando que tanto el docente como los estudiantes indagaron en los conceptos de sensibilidad, percepción estética, imaginación y creatividad en el primer grado de secundaria, se recomienda que realicen actividades que les permitan explicarlos a partir de sus experiencias con el Teatro y sus elementos básicos (Espacio escénico, acción, discurso, espectador y ficción).</p> <p>Se recomienda realizar la práctica artística usando como referentes la exploración de manifestaciones artísticas mexicanas del Teatro y reconociéndolas por medio de los sentidos, por ejemplo: leer un texto de dramaturgia mexicana y realizar un ejercicio donde desglose por escrito, de manera oral o en representaciones visuales, qué sentidos le activó y qué sentimientos que emociones que le provocó el texto.</p> <p>Material de apoyo recomendado: Arriba el telón, enseñar Teatro y enseñar desde el Teatro: http://www.mecd.gob.es/portugal/dms/consejerias-exterior/portugal/publicaciones/arribaeltel-n1/arribaeltelón.pdf</p>	<p>Observaciones diagnósticas. Rúbricas Bitácora de trabajo Presentación a público Análisis de avances personales</p>
	Movimiento - sonido			
	Forma – Color			
Práctica artística	Elección del proyecto artístico	Elige un tema** para realizar un proyecto artístico de <i>Teatro</i> , y presenta las razones por las que el tema le parece relevante.	<p>Se recomienda realizar un cronograma de actividades a realizar para completar la práctica artística, considerando los días y horas de clase del periodo escolar.</p> <p>Es importante reconocer que si bien, siempre se busca que el proceso y los resultados sean de calidad, lo más importante son la experiencia y los aprendizajes obtenidos, respetando la individualidad de cada estudiante y haciendo que todos participen en la experiencia a través de hacer, dentro del proyecto artístico, aquellas cosas en las que sus habilidades se potencien por ejemplo: actuando, involucrándose en la realización de la escenografía, iluminación, vestuario, sonido o cualquier elemento necesario para el proyecto, realizando el texto o guion con el que se trabajará, tomando decisiones respecto al lugar y la duración de la presentación, etcétera.</p> <p>También es importante hacer de la reflexión un proceso constante, que si bien será de suma importancia al final de la práctica porque se tiene un panorama completo, debe realizarse en cada sesión de trabajo.</p>	
	Ensayos o bocetos y presentación a público	Exhibe ante público los resultados del proyecto artístico seleccionado (<i>Teatro</i>), en el que organiza con una intención expresiva, los elementos básicos del lenguaje artístico que trabajó.		
	Reflexión. Intercambio de ideas	Argumenta ideas, sentimientos, emociones y situaciones internas relacionadas con el proceso y los resultados del proyecto artístico realizado, para proponer alternativas de mejora.		

Pensamiento artístico	Sensibilidad y percepción estética	Distingue las cualidades estéticas de una diversidad de manifestaciones del <i>Teatro</i> **y brinda argumentos personales para explicar los sentimientos o ideas que le provocan.	<p>Para que los aprendizajes del eje se logren es pertinente que tanto el docente como los estudiantes indaguen en los conceptos de sensibilidad, percepción estética, imaginación y creatividad, y que realicen actividades que les permitan reconocerlos y potenciarlos. Es recomendable realizar actividades vinculadas con el reconocimiento de estos temas, de manera personal y colectiva, para poder notar la diversidad. Se recomiendan ejercicios como: explorar distintas texturas, olores, sabores, imágenes y sonidos, e inventar historias, escritas y actuadas, a partir de lo que todo ello les haga imaginar.</p> <p>Material de apoyo recomendado: Eisner, E. (2012). ¿Qué puede aprender la educación del arte? https://www.youtube.com/watch?v=yegvXHe4Dno Adolescencia, una etapa fundamental. UNICEF https://www.unicef.org/ecuador/pub_adolescence_sp.pdf Gardner, H. (2005) Arte, mete y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad https://books.google.com.mx/books?id=z8UU1a-CVi8C&printsec=frontcover&dq=pensamiento+artistico+pdf&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwidy6j-kJbSAhXByVQKHbXA5oQ6AEIGTAA#v=onepage&q&f=false</p>
	Imaginación y creatividad	Resuelve de manera novedosa los retos que se le presentan en el desarrollo del proyecto artístico seleccionado, al proponer una disposición original de los elementos básicos del <i>Teatro</i> .	
Artes y entorno	Diversidad artística y cultural	Describe las características de la diversidad creativa en manifestaciones teatrales del mundo a través del tiempo.	<p>Se debe procurar que los estudiantes conozcan lugares diversos donde se presenten obras teatrales y/o recurrir a videos, imágenes y libros. Y que asistan a obras de teatro dentro y fuera de la escuela para reconocer su derecho a tener acceso a la diversidad de bienes artísticos y culturales.</p> <p>Material de apoyo recomendado: -UNESCO (2001). Declaración Internacional sobre la Diversidad Cultural. -Artículo 4º Constitucional -Coordinación Nacional de Teatro http://www.teatro.bellasartes.gob.mx</p>
	Derechos culturales	Reconoce que el acceso a diversos bienes artísticos y culturales es un derecho humano y constitucional.	

PROGRAMA DE ESTUDIO DE TEATRO. TERCER GRADO. SECUNDARIA

Ejes	Temas	Aprendizajes esperados	Orientaciones didácticas	Sugerencias de evaluación
Elementos básicos de las artes	Cuerpo-Espacio-Tiempo	Organiza de manera intencional diversos elementos básicos del <i>Teatro</i> para generar sus propuestas artísticas individuales o colectivas.	<p>Para reconocer y organizar los elementos básicos del Teatro (Espacio escénico, acción, discurso, espectador y ficción) se recomienda que el estudiante se involucre de manera activa en cada uno de los elementos que los conforman realizando aquellas actividades en las que se sienta más cómodo y reconociendo, en si mismo y en los demás, a los elementos básicos de las artes como la sustancia fundamental con la que trabajarán para construir todo lo necesario para su proyecto Teatral: actuación, escenografía, iluminación, vestuario, sonido, etcétera.</p> <p>Material de apoyo recomendado: Arriba el telón, enseñar Teatro y enseñar desde el Teatro: http://www.mecd.gob.es/portugal/dms/consejerias-exteriores/portugal/publicaciones/arribaeltel-nl/arribaeltelón.pdf</p>	<p>Observaciones diagnósticas. Rúbricas Bitácora de trabajo Presentación a público Análisis de avances personales</p>
	Movimiento - sonido			
	Forma – Color			
Práctica artística	Elección del proyecto artístico	Selecciona un tema** para realizar un proyecto artístico de <i>Teatro</i> , y expone los argumentos que lo llevaron a tomar su decisión.	<p>Se recomienda hacer un cronograma de actividades a realizar para completar la práctica artística, considerando los días y horas de clase del periodo escolar.</p> <p>Es importante reconocer que si bien, siempre se busca que el proceso y los resultados sean de calidad, lo más importante son la experiencia y los aprendizajes obtenidos, respetando la individualidad de cada estudiante y haciendo que todos participen en la experiencia a través de hacer, dentro del proyecto artístico, aquellas cosas en las que sus habilidades se potencien por ejemplo: actuando, involucrándose en la realización de la escenografía, iluminación, vestuario, sonido o cualquier elemento necesario para el proyecto, realizando el texto o guion con el que se trabajará, tomando decisiones respecto al lugar y la duración de la presentación, etcétera.</p> <p>En este eje la reflexión debe llegar al nivel de debate para que los estudiantes puedan escuchar las opiniones críticas (utilizando el término de manera positiva) de los demás y enriquecerse de ellas.</p>	
	Ensayos o bocetos y presentación a público	Muestra ante público los resultados del proyecto artístico seleccionado (<i>Teatro</i>), en el que utiliza de manera original y creativa, los elementos básicos del lenguaje artístico que trabajó.		
	Reflexión. Intercambio de ideas	Debate con el grupo ideas, sentimientos, emociones y situaciones internas generales relacionadas con el proceso y los resultados del proyecto artístico realizado, para considerar alternativas de mejora.		

Pensamiento artístico	Sensibilidad y percepción estética	Interpreta sus emociones y sensaciones y puede escribir lo que siente desde una perspectiva estética, al observar, escuchar y/o experimentar una variedad de manifestaciones artísticas. ***	<p>Considerando la suma generada a partir del desarrollo del pensamiento artístico en el proceso escolar general, se recomienda que el docente guíe la posibilidad de interpretar el mundo interno del estudiante para que, junto a los elementos básicos de las artes que a su vez darán forma a los elementos básicos de Teatro, utilice dicha interpretación como otra sustancia del proyecto artístico; que el estudiante reconozca al arte como un lenguaje que le permite expresar sus emociones, ideas, sensaciones, sueños, recuerdos, etcétera.</p> <p>Material de apoyo recomendado: -Adolescencia, una etapa fundamental. UNICEF https://www.unicef.org/ecuador/pub_adolescence_sp.pdf -La Inteligencia Creativa (Capítulo REDES 217) https://www.youtube.com/watch?v=VLYvQ8FgkPY</p>
	Imaginación y creatividad	Crea un proyecto artístico original y novedoso al utilizar de manera intencional los recursos y elementos propios del <i>Teatro</i> .	
Artes y entorno	Diversidad artística y cultural	Explica algunos significados artísticos y culturales de manifestaciones artísticas contemporáneas en <i>el Teatro</i> de México y el mundo.	<p>Se debe procurar que los estudiantes conozcan lugares diversos donde se presenten obras teatrales y/o recurrir a videos, imágenes y libros. Y que asistan a obras de teatro dentro y fuera de la escuela para reconocer la diversidad de repertorios y para ejercer su derecho constitucional al acceso y disfrute de los bienes artísticos y el patrimonio cultural.</p> <p>Material de apoyo recomendado: -UNESCO (2001). Declaración Internacional sobre la Diversidad Cultural. -Artículo 4° Constitucional -Coordinación Nacional de Teatro http://www.teatro.bellasartes.gob.mx</p>
	Derechos culturales	Ejerce y reconoce su derecho humano y constitucional, al acceso y disfrute de los bienes artísticos y patrimonio cultural de su entorno, país y del mundo.	