

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2024

PROGRAMA		
1. Nombre de la actividad curricular Seminario de Didáctica del Teatro I		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés Didactics of theatre I seminar		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla Departamento de Teatro		
4. Número de créditos SCT – Chile)	2	
5. Horas de trabajo	Presencial 3	No presencial 0
6. Requisitos	No tiene	
7. Propósito general del curso	Seminario orientado a analizar las bases y fundamentos de la educación en teatro en contexto educativos formales y no formales, a partir de las tendencias de formación en teatro, su relación con el arte, la educación y políticas culturales y educativas a nivel nacional, a partir de lo cual el estudiante genera propuestas educativas básicas integrando sus propias experiencias formativas.	
8. Competencias a las que contribuye el curso	C14: Aplicar estrategias básicas de enseñanza y aprendizaje de la actuación teatral y del teatro.	
9. Sub-competencias	14.1 Adecuándose de manera flexible a un contexto educativo (formal y no formal). 14.2 Programando diversas secuencias de actividades teatrales, articuladas en virtud de determinados aprendizajes de contextos ajenos al teatro.	

10. Resultados de Aprendizaje

1. Analizar los fundamentos teóricos de la educación teatral y los espacios que ocupa en contextos educativos formales y no formales, considerando posturas teóricas y experiencias previas, con el fin de reflexionar sobre su valor personal y social.
2. Identificar diversas aproximaciones didácticas de educación teatral, mediante el estudio teórico, la observación y la experiencia práctica de estrategias didácticas, con el objetivo de construir un acervo pedagógico propio.
3. Reflexionar sobre las competencias de el/la docente teatral mediante la observación y análisis de prácticas, con el fin de reconocer la enseñanza del teatro como un proceso de reflexión-acción.
4. Diseñar una secuencia didáctica teatral para un contexto de educación formal o no formal, identificando elementos programáticos (resultados de aprendizaje, conocimientos/saberes, actividades, tiempo, materiales y recursos, entre otros) e integrando estrategias didácticas relevantes, con el fin de apreciar la necesidad de reflexión y coherencia en la planificación de secuencias de educación teatral.

11. Saberes / contenidos

Unidad 1: Fundamentos y características generales de la educación teatral

CONCEPTUALES:

- Diversas miradas sobre el valor educativo del teatro
- Visión general e histórica del teatro aplicado, con énfasis en el ámbito educativo
- Formas de inserción del teatro en la educación a nivel internacional y nacional
- Teorías educativas (Eisner, Vygotski, Arnheim, Dewey, Greene, Freire) que fundamentan la educación teatral

PROCEDIMENTALES:

- Problematización del valor educativo del teatro y su epistemología

ACTITUDINALES:

- Metacognición

- Desarrollo de pensamiento crítico sobre el valor social del teatro y sus aplicaciones

Unidad 2: Docente-artista

CONCEPTUALES:

- El concepto de 'artisticidad' en la enseñanza del teatro (Dunn & Stinson, 2011).
El concepto de práctica reflexiva de Schön (1983)
- Los múltiples roles que debe asumir quien enseña (a través del) teatro (Neelands, 2005)
- Habilidades implicadas en la enseñanza en teatro

PROCEDIMENTALES:

- Análisis de los múltiples roles y habilidades involucrados en la enseñanza teatral

ACTITUDINALES:

- Metacognición
- Desarrollo de pensamiento crítico sobre las dinámicas relacionales en el aula

Unidad 3: Diseñando y aplicando experiencias de enseñanza del/a través del teatro

CONCEPTUALES:

- Diversas metodologías: Convenciones dramáticas de Neelands; proceso dramático de O'Neill y otros; sesiones de expresión dramática de García-Huidobro; Teatro del Oprimido de Boal
- Diseño y planificación de secuencias de educación en/a través del teatro:
 - Estímulos, pretextos y textos como corriente animadora de la secuencia
 - Elementos programáticos para la planificación
 - Planes y programas de educación formal y no formal

PROCEDIMENTALES:

- Experimentación con diversas metodologías de educación teatral
- Diseño y planificación de secuencias de educación teatral

- Aplicación de secuencias

ACTITUDINAL:

- Metacognición
- Reflexión sobre la propia práctica pedagógica
- Responsabilidad en la aplicación de secuencias de educación teatral

12. Metodología

Se utilizará preferentemente una metodología experiencial (Girvan, Conneely & Tangney, 2016), a través de la cual los y las estudiantes analizarán los contenidos teóricos del Seminario en referencia a experiencias prácticas. Estas servirán de material para problematizar y dialogar con la teoría, promoviendo la reflexión crítica. El curso también incluirá clases expositivas facilitadas por la profesora, cápsulas informativas, talleres de lectura, guías de trabajo y trabajos grupales.

13. Evaluación

El curso contempla las siguientes evaluaciones a aplicarse durante el semestre:

- Creación sobre la propuesta de un/a autor/a respecto del valor del arte en la educación, analizando su relevancia para la educación teatral: 20%
- Análisis del concepto de artísticidad: 20%
- Autoevaluación: 20%
- Planificación y aplicación en grupos pequeños de una secuencia didáctica: 40%

14. Requisitos de aprobación

80% de asistencia

Nota final superior a 4,0

15. Palabras Clave

Teatro/drama aplicado, pedagogía teatral, epistemología, docente-artista, educación artística

16. Bibliografía Obligatoria

BALDWIN, P. (2014). *El arte dramático aplicado a la educación*. Ediciones Morata.

BALDWIN, P., & FLEMING, K. (2003). *Teaching Literacy Through Drama*. Routledge.

- BOAL, A. (2013). *Teatro del oprimido* (J. Cabezas, Trans.): ALBA Editorial.
- DUNN, J., & STINSON, M. (2011). Not without the art!! The importance of teacher artistry when applying drama as pedagogy for additional language learning. *En Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance*, 16(4), 617-633. doi:10.1080/13569783.2011.617110
- EISNER, E. (1972). *Educación la Visión Artística*. Barcelona: Paidós.
- NICHOLSON, H. (2005). *Applied drama: the gift of theatre*. Palgrave Macmillan.
- O'SULLIVAN, C., FRANZ, S., FAGAN, C., & VILLANUEVA, C. (2022). Usando el marco en educación dramática y teatral. *Teatro*, (7), 71-83.
- SMEDLEY, R. (1971). *Three looms waiting* [Tres ovillos esperando] [Documental]. BBC Omnibus

17. Bibliografía Complementaria

- ARNHEIM, R. (1993). *Consideraciones sobre la educación artística*. Paidós Estética 22.
- BOAL, A. (2002). *Juegos para actores y no actores*. ALBA Editorial.
- DA PORTA, E. (2017). Escuela, educación artística y producción cultural. Dejar paso a la experiencia. En H. Ponce de la Fuente & P. Olivares Rojas (Eds.), *Teatro y educación: Diálogos por una pedagogía crítica de la escena* (pp. 15-37). Universidad de Chile, Jinete Azul.
- DEWEY, J. (2017). El arte en la educación - La educación en el arte. *Cuestiones de Filosofía*, 3(21).
- FREIRE, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- GARCÍA-HUIDOBRO, V. (2004). *Pedagogía teatral: Metodología activa en el aula*. Ediciones Universidad Católica.
- GREENE, M. (1978). *Landscapes of learning*. Teachers College Press.
- MOTOS, T. (2012). Otros escenarios para el teatro: El teatro aplicado. *Ñaque. Teatro expresión Comunicación*, 73.
- SEDANO-SOLÍS, A. S. (2019). El Teatro Aplicado como campo interdisciplinario de investigación en los Estudios Teatrales. *Artnodes*, 23, 104-113. doi:http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i23.3260

Departamento de Teatro,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile

VIGOTSKY, L. (1999). Creación teatral en la edad escolar (F. Martínez, Trans.). En A. Fernández Mier (Ed.), *Imaginación y creación en la edad infantil* (pp. 60-64). Editorial Pueblo y Educación.

VILLANUEVA, C. (2019). Analizando a las mujeres de Las tres hermanas de Chéjov: Secuencia didáctica de Educación Dramática. En Ponce de la Fuente, H., Villanueva, C. (Editores). *Cuadernillo de Mediación Pedagógica. Las tres hermanas de A. Chéjov.* , pp. 47-67. Departamento de Teatro de la Universidad de Chile.

Videos Coloquio. Cuerpo, Arte y Educación: Experiencia en el aula (2021) en canal de Youtube de DiCREA.