

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2020

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

- Analizar, considerando posturas teóricas y experiencias previas, los fundamentos de la educación en/a través del teatro y los espacios que ocupa en contextos educativos formales y no formales, con el fin de reflexionar sobre su valor personal y social.
- Conocer diversas tendencias de teatro y educación con el objetivo de construir un acervo pedagógico propio.
- Comprender aspectos de la planificación e implementación de actividades educativas basadas en el teatro con el fin de apreciar la necesidad de reflexión, coherencia y flexibilidad en los procesos formativos artísticos.
- Analizar las múltiples habilidades y roles requeridos por el/la docente-artista, con el fin de reconocer la enseñanza de/a través del teatro como un proceso complejo de reflexión-acción.

11. Saberes / contenidos

Unidad 1: Fundamentos de la educación en/a través del teatro.

- ¿Por qué integrar el teatro en la educación? Problematicación del valor educativo del teatro y su epistemología.
- 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. Problematicación de la división entre diversas formas de inserción del teatro en la educación.
- Teorías educativas que fundamentan la educación en/a través del teatro.

Unidad 2: Aspectos de la práctica pedagógica para la enseñanza del/a través del teatro.

- Diversas metodologías de trabajo: 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 teatral. Estímulos, pretextos y textos como corriente animadora de la secuencia. Análisis de planes y programas de educación formal y no formal.
- Aplicación de secuencias de educación teatral. Principios éticos y estrategias prácticas.

Unidad 3: El/la docente-artista

- El concepto de 'artisticidad' en la enseñanza (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 del/a través del teatro.

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 (u observación de 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, talleres de lectura, guías de trabajo y foros online, ensayos y trabajos creativos realizados por los y las estudiantes.

13. Evaluación

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

- Trabajos grupales (Exposición sobre una teoría educativa y su relevancia para la educación en/a través del teatro: 30% – Análisis del concepto de artisticidad: 20%): 50%
- Auto-evaluación: 10%

- Ensayo individual (reflexión sobre las diversas metodologías de educación en/a través del teatro estudiadas): 20%
- Entrega de avance de planificación: 20%

Estas evaluaciones resultarán en una nota de proceso que representará un 60% de la nota final.

La evaluación final consistirá en la planificación de una secuencia educativa realizada en parejas* (60%) y la aplicación de una actividad de muestra* (20%), la cual será co-evaluada (20%). Esto representará el 40% de la nota final.

*esto puede ser modificado dependiendo de la contingencia.

14. Requisitos de aprobación

80% de asistencia (realización de trabajos clase a clase en modalidad online)

Nota final superior a 4,0

15. Palabras Clave

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

16. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

BALDWIN, P., & FLEMING, K. (2003). *Teaching literacy through drama*. London: 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). *Educar la visión artística*. Barcelona: Paidós.

NICHOLSON, H. (2005). *Applied drama: the gift of theatre*. Basingstoke, England; New York: Palgrave Macmillan.

17. Bibliografía Complementaria

- BOAL, A. (2002). *Juegos para actores y no actores*. Barcelona: 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). Santiago, Chile: 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*. México: Siglo XXI Editores.
- GARCÍA-HUIDOBRO, V. (2004). *Pedagogía teatral: Metodología activa en el aula*. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica.
- GREENE, M. (1978). *Landscapes of learning*. New York: Teachers College Press.
- MCLAREN, P. (1988). The liminal servant and the ritual roots of critical pedagogy. *Language Arts*, 65(2), 164-179.
- 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>
- VIGOTSKY, L. (1999). Creación teatral en la edad escolar (F. Martínez, Trans.). In A. Fernández Mier (Ed.), *Imaginación y creación en la edad infantil* (pp. 60-64). La Habana, Cuba: 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. Santiago de Chile: Departamento de Teatro de la Universidad de Chile.