

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

Asignatura: DIDÁCTICA DEL TEATRO I

Profesora: Cristina L. Barragán Gutiérrez.

Periodo: 2025-1

Presentación

La asignatura de Didáctica del teatro es una materia optativa que se encuentra dirigida a las y los estudiantes de la licenciatura en *Literatura dramática y teatro*, (en sus cinco especialidades: Actuación, Dirección, Dramaturgia, Teatrología y Diseño, y Producción).

Con ella se pretende plantear al alumno la posibilidad de incorporar a su formación académica, algunos elementos generales que aluden al campo pedagógico y didáctico, con la intención de reflexionar sobre su quehacer artístico y las posibilidades que éste tiene para iniciar la profesionalización en el campo de la docencia en y para las artes.

Didáctica del teatro, busca promover en los estudiantes la construcción de algunas herramientas conceptuales que permitan reflexionar sobre los procesos educativos en general y particularmente en las artes; el contexto institucional en donde suceden, así como reconocer los elementos básicos de una estructura didáctica para el diseño de propuestas educativas para la enseñanza de las artes.

El primer eje de trabajo de Didáctica del teatro implica la revisión y análisis del proceso educativo a partir de textos teóricos vinculados con su propia historia escolar y la identificación de las vías para el complejo proceso de construcción del **conocimiento** (ámbito epistemológico - didáctico).

La reflexión que intenta provocar este eje se considera de suma importancia pues implica un ejercicio de análisis y apertura de su propio conocimiento, la relación con la realidad y su entorno, lo cual pretende servir de marco de referencia para la "lectura" y problematización de los elementos que se entretajan en el ejercicio docente, para el diseño e implementación de propuestas educativas. El marco de referencia será particularmente la teoría de la complejidad.

El segundo eje implica el abordaje de la **educación** particularmente desde los procesos de enseñanza - aprendizaje para la formación de sujetos desde y en las artes. Para ello se analizan teóricamente los elementos de la **estructura didáctica** (Objetivos, Contenidos, Docente, Estudiante, Metodología y Evaluación) y su configuración en un proceso de enseñanza - aprendizaje (E-A), será importante comprender y problematizar qué función

juegan cada uno, cómo se entretrejen, y qué lugar ocupan de acuerdo a modelos educativos distintos.

Finalmente el tercer eje se refiere al ámbito a la **función docente y el contexto educativo**, dentro del cual se analizarán las habilidades básicas de la docencia, el panorama general de la educación artística en México, las opciones docentes dentro del ámbito artístico y los aspectos de profesionalización de su formación docente para la aplicación en diversos ámbitos educativos.

Es importante señalar que en el curso se parte de considerar que el ámbito de la *didáctica* implica mucho más que estrategias y recursos técnicos de enseñanza - aprendizaje en el aula; más allá de eso, se aborda a la didáctica como parte integral de un terreno complejo como los son los procesos educativos-pedagógicos, por lo cual se requiere de un análisis y problematización contextualizada de los fenómenos sociales, en donde la especificidad de lo didáctico adquiere sentido.

Propósitos

Que las y los estudiantes:

- Se aproximen al *campo educativo*, mediante el reconocimiento y análisis de procesos pedagógicos y elementos que integran la estructura didáctica, con el fin de comprender la complejidad de los procesos de enseñanza - aprendizaje *en y para* las artes.
- Problematen el ámbito de la **enseñanza de las artes**, particularmente del teatro, reconociendo los elementos fundamentales que integran la función docente, así como, los cuerpos y estructuras de conocimiento que son susceptibles de trabajarse en el espacio educativo de las artes.
- Identifiquen los elementos fundamentales que integran el proceso de **enseñanza - aprendizaje** en la construcción de una **estructura didáctica**, con el fin de construir las bases para el diseño de una propuesta educativa para el ámbito artístico.

Ejes temáticos:

1. Complejidad y proyecto educativo

- La experiencia escolar y el sentido de la educación
- El paradigma de la complejidad (principios básicos), procesos de construcción de conocimiento.
- Aprehensión o construcción de la realidad (El papel del sujeto y su percepción subjetiva y las posibilidades desde el arte)

- Ruptura epistémica y las implicaciones del debate posmoderno en los procesos educativos
- ¿Educar? – Problematización del proceso educativo, estructura didáctica

2. Enseñanza de las artes

- Función de la escuela de arte.
- La “naturaleza” del conocimiento artístico
- La educación artística: contextualización y problematización del campo.
- Formación de sujetos en y para el arte
- Modalidades de la educación artística

3. Docencia y contexto educativo

- La educación artística en el Sistema Educativo Mexicano
- Ejercicio profesional, entre el arte y la docencia
- La función docente

Estrategia metodológica:

Se sugiere trabajar el curso a manera de *seminario - taller*, en donde se estimule la reflexión teórica y el intercambio de ideas en un marco de problematización de las mismas. Asimismo, se propone que el espacio posibilite la elaboración de ciertos insumos tales como escritos individuales, que den cuenta del resultado del trabajo realizado por las y los estudiantes de acuerdo a una reflexión y análisis colectivo previo.

Los textos empleados pretenden brindar elementos teóricos y experienciales para la discusión en clase, por lo que la lectura y elaboración de notas reflexivas al respecto, serán fundamentales para la elaboración de constructos de los participantes.

Será importante ubicar las líneas de interés que cada estudiante vaya desarrollando a lo largo del curso, con el fin de orientar de manera particular su proceso, de tal forma que el trabajo final no unifique al grupo de manera rígida, por el contrario, que sea lo suficientemente flexible para dar seguimiento a cada trabajo y con esto se logre la concreción pertinente que cada alumno requiera.

Criterios de evaluación

Se considera importante realizar un seguimiento del proceso de cada uno de las y los estudiantes, en donde se pueda ubicar:

- La forma en que se involucran en el curso con relación a los contenidos
- Qué tipo y nivel de planteamientos hacen en sus intervenciones en clase, en función de preocupaciones específicas

- La calidad argumental que realiza del material trabajado como parte de su análisis
- la actitud, interés y compromiso que muestran ante las exigencias del curso en general.

El seguimiento del proceso contará también, con los siguientes requerimientos:

- 80 % Asistencia
- Puntualidad
- Lectura de textos por clase y elaboración y entrega en tiempo de tareas.

MATERIALES

Bibliografía

Villoro, Luis. (1993) *Filosofía para un fin de época*. En: Nexos. México, 1993. Pp. 43 -50

Segal Lynn. (1994) *Soñar la realidad. El constructivismo de Henz Von Foerster*, Barcelona. Paidós. 224 P.

Morín , Edgar. (1996) *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona, Gedisa. 167 p. Morín , Edgar. Programa y estrategia en: *El método. La vida de la vida*. Morín , Edgar. (1999) *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO Briggs J. y David Peat (1999) *Las siete leyes del caos*. Barcelona. Grijalbo p. 292.

Efland Arthur D. etal (2003) Problemáticas curriculares a finales del siglo: Educación del arte y posmodernidad y Teoría posmoderna: cambiar concepciones del arte, la cultura y la educación en: *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona, Paidós Arte y Educación # 07. Pp 13-97.

Morin, Edgar. *La cabeza bien puesta. Repensar la reforma, Reformar el pensamiento*. Buenos aires Ed. Nueva Visión. 1999.

Puiggrós Adriana. (1996) *Volver a Educar. El desafío de la enseñanza argentina a finales del siglo XX*. Buenos Aires, ARIEL.

Litwin Edith (2013) *El oficio de enseñar condiciones y contextos*. BUENOS AIRES Paidós.

Bamford, Anne. (2009) *El Factor !Wuau! El papel de las artes en la educación. un estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación*. Barcelona Octaedro.

Mesografía

Cultura, cultura escolar y contenidos de la enseñanza José M. Esteve, Julio Vera, José Terrón. Soledad Franco y Amparo Civila. Ediciones Universidad de Salamanca. Páginas mantenidas por Francisco Ignacio Revuelta Domínguez y por Luis González Roderó

webmrte@usal.es Universidad de Salamanca 2000.
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_01/articulo2.html

Raiza Andrade y Cadenas, Evelin; Pachano, Eduardo; Pereira, Luz Marina; Torres, Aura. *El Paradigma Complejo Un cadáver exquisito*. Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. UNIEDPA Tomado de: Cinta de Moebio No. 14. Septiembre 2002. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile
<http://www.moebio.uchile.cl/14/frames07.htm>

COMPLEMENTARIA

Eisner W. Elliot, (2004) "El papel de las artes en la transformación de la conciencia", "Concepciones y versiones de la enseñanza de las artes", "Qué enseñan las artes y en qué se nota" y "Lo que la educación puede aprender de las artes" en: *El arte y la creación de la mente*, Barcelona, Paidós pp. 15-68, 97-123, 238-253.

Giroux Henry A. *Jóvenes Diferencia y educación posmoderna*; en Nuevas perspectivas críticas en educación. Castells M. et. al. Paidós.

Freire, Paulo, (2002) *Cartas a quien pretende enseñar*. Buenos Aires Siglo XXI

Freire, Paulo "Educación y participación comunitaria" pp. 85-96. Henry Giroux. "Jóvenes, diferencia y educación postmoderna" 99-128.

Materiales de apoyo

MaestraMilpillas

<https://youtu.be/rk83rO0h0xg>
<https://youtu.be/rk83rO0h0xg>

Linda Cliatt-Wayman: How to fix a broken school? Lead fearlessly, love hard

<https://youtu.be/Xe2nlti47kA>

Serie Fibonacci

<https://fb.watch/59qH4omZkm/>

Caos. Atractores extraños

<https://youtu.be/Xusw3w0TWUo>

La teoría del Caos. Péndulo

<https://youtu.be/d3uOKIIEIoU>

La teoría del Caos y la vida

<https://youtu.be/wOzMCqBmtLU>

Te deseo mas caos que el que puedas aguantar

<https://youtu.be/vlqtl27hQmk>

El arte como educación

<https://youtu.be/ZgsxU5xN54U>