

PROYECTO DE PRODUCCIÓN EN TEATRO

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SU ENSEÑANZA EN EL CICLO SUPERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Los proyectos de producción profundizan la enseñanza de los procesos de producción artística en diferentes lenguajes: artes visuales, danza, literatura, música y teatro.¹ Se materializan en una propuesta curricular prevista para el 6º año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte, cuyos contenidos sostienen una continuidad con los aprendizajes de los años anteriores y enfatizan en las estrategias de análisis y los procedimientos constructivos disciplinares.² Promueven que los estudiantes desarrollen una mirada global acerca de la producción en cada disciplina artística, y entiendan la obra a partir de su proceso de realización y posterior socialización en la institución y fuera de la misma.

En este contexto, los proyectos de producción no refieren a la gestión cultural de proyectos o a la enseñanza de la metodología de proyectos, sino que deben ser entendidos como la herramienta que permite estructurar en el tiempo las diferentes propuestas de producción artística. De esta forma, los saberes se organizan de acuerdo a una secuencia de trabajo que comienza con la definición de ideas y el recorte del tema, continúa con la selección del material constructivo, su elaboración y transformación, y culmina con la organización de la obra, la asignación de ciertos roles durante su realización y la muestra del trabajo. El proceso descrito tiene en cuenta, además, la importancia de los espacios y los escenarios para la puesta en escena, como así también los posibles destinatarios en el rol de público o audiencia.

PROYECTO DE PRODUCCIÓN EN TEATRO

Esta asignatura forma parte del 6º año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Teatro. Se propone como un espacio síntesis del trayecto de formación específica, en tanto recupera los contenidos de las materias que conforman el 4º y el 5º año del Ciclo Superior.³ De este modo, el proyecto abarca aspectos de la producción teatral, la puesta en escena y su impacto en la comunidad, a la vez que estructura y profundiza los saberes aprendidos en el transcurso de la Orientación.

La materia plantea como objetivo el desarrollo de un proyecto de producción teatral por parte de los estudiantes, en el cual se consideren los diversos aspectos involucrados en una obra:

¹ Para comprender en qué consisten las materias vinculadas a los proyectos de producción, es posible considerar como referencia general las etapas de producción propias de la realización audiovisual: preproducción, producción y postproducción. Sin embargo, éstas requieren de la mirada comprensiva y la adecuación pertinente, al interior de cada lenguaje artístico, para que no deriven en una mera transposición.

² Las materias son: *Proyecto de producción en artes visuales, Proyecto de producción en danza, Proyecto de producción en literatura, Proyecto de producción en música y Proyecto de producción en teatro.*

³ Las materias son: *Actuación, Actuación y procedimientos constructivos en teatro, Análisis del lenguaje teatral,* y los diferentes lenguajes complementarios.

la música o el soporte sonoro, el tratamiento del espacio escénico, el vestuario, la ambientación lumínica, etc. Este proyecto contempla cada una de las etapas de producción, desde la idea de origen hasta su concreción escénica, y se ocupa de la selección de materiales, la composición y la puesta en escena de acuerdo al contexto de producción artística y las relaciones entre creador y público.⁴

De hecho, para que los estudiantes seleccionen un determinado espacio, el docente debe propiciar la construcción de categorías teóricas que permitan analizar: quiénes serían los posibles espectadores, qué institución estaría dispuesta a brindar sus instalaciones para el espectáculo, cómo serían las adaptaciones de la obra a los distintos espacios, cuáles serían los posibles medios de difusión, etcétera.

Es importante que la modalidad de trabajo propuesta se sostenga en el tiempo,⁵ de modo que los estudiantes ensayen, revisen sus prácticas y alcancen una visión completa de la puesta en escena y la gestión de proyectos en la comunidad. Estos aspectos potencian la apropiación del lenguaje teatral por parte de los jóvenes y su vinculación con prácticas propias del trabajo del actor.

En el marco de la materia, cuando se hace referencia a la producción, no se alude a la realización comercial sino a una instancia que contempla tres aspectos fundamentales: alcanzar, en forma grupal, un determinado fin (en este caso, la muestra del trabajo que se desarrolla); lograr un hecho artístico tangible y completo (en condiciones de presentarse ante un público); y la producción material de las necesidades que surjan para la puesta en escena (esto implica la búsqueda de recursos, la elaboración de vestuario, la construcción de escenografía, la difusión del espectáculo, entre otras acciones).

Resulta fundamental poner el acento en la repetición de una obra, para lo cual se consideran dos momentos de la producción escénica. Por un lado, la sucesión de los ensayos hasta que se presenta el espectáculo y, por el otro, el proceso de repetición de la obra –una vez que se estrena–, la adaptación a distintos espacios y la reformulación a partir de la presencia del público.⁶

MAPA CURRICULAR

Proyecto de producción en teatro se plantea como un espacio de composición, producción y proyección de un espectáculo teatral. Sus contenidos se organizan en cinco núcleos temáticos que pautan una cierta continuidad cronológica y agrupan dimensiones que comparten una misma premisa: el accionar del sujeto actuante –en vinculación con el espacio y los objetos– condiciona y construye la conducta en acto.

⁴ Las particularidades e intereses de cada grupo, y las posibilidades concretas de realización, signarán las características de los proyectos.

⁵ El sostenimiento de un proyecto de producción en Teatro durante el año, se genera sobre la base de la carga horaria prevista para este espacio curricular: seis horas semanales, organizadas en dos encuentros.

⁶ En el apartado *Orientaciones para la evaluación* se establece la cantidad de funciones que los estudiantes deben realizar para acreditar la materia.

Materia	Proyecto de producción en teatro
Año	6°
Núcleos temáticos	El proyecto. Punto de partida.
	El material.
	La producción ejecutiva.
	La puesta en escena.
	La obra y el público.

CARGA HORARIA

Proyecto de producción en teatro corresponde al 6° año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Teatro. Su carga horaria es de 216 horas totales; si se implementa como materia anual su frecuencia será de seis horas semanales.

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

- Sostener una propuesta de trabajo que propicie la producción por medio de la experimentación, la investigación y la profundización del lenguaje teatral.
- Proponer líneas de trabajo que permitan evaluar la viabilidad y sustentabilidad de un proyecto.
- Favorecer el análisis acerca del contexto barrial, vinculando la escuela con la comunidad.
- Seleccionar material teórico a partir del cual los estudiantes puedan conceptualizar saberes y fundamentar de manera oral y/o escrita la producción de proyectos teatrales.
- Abordar la producción escénica, junto con los estudiantes, teniendo en cuenta distintas formas de distribución del espacio y el lugar que ocupa el espectador.
- Construir situaciones didácticas que propicien la incorporación de los distintos lenguajes involucrados en el hecho teatral.
- Utilizar recursos didácticos que vinculen procedimientos constructivos de acuerdo a las intencionalidades de cada propuesta.
- Compartir estrategias para la construcción de un espectáculo teatral.
- Promover la continuidad de trabajo y el desarrollo sostenido en el tiempo que requiere la producción de una obra teatral.
- Propiciar espacios de discusión en donde los estudiantes desarrollen una mirada crítica ante la producción propia y de otros.
- Incorporar, con distintos grados de complejidad, el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad (NTICX) en la enseñanza del teatro.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Introducir en la producción escénica la mirada del espectador y el espacio escénico.
- Incorporar los componentes visuales y sonoros en la construcción del espacio, el tiempo escénico y la elección estética.
- Profundizar el trabajo escénico mediante los ensayos.⁷
- Comprender la puesta en escena como una síntesis que interrelaciona los diversos lenguajes: visual, verbal, sonoro y cinético.
- Elaborar una producción teatral de manera colectiva, a partir de la conformación de un equipo de producción.
- Comprender la importancia de la continuidad de trabajo y el desarrollo sostenido en el tiempo que requiere la producción de una obra teatral.
- Analizar los espacios, tiempos, modos de organización para la adaptación y transformación de la obra según el contexto de emplazamiento de la misma.
- Proyectar, individual o grupalmente, los momentos de un proceso de realización.
- Desarrollar la capacidad de discusión y consenso en la producción grupal.
- Fortalecer una mirada crítica ante la producción propia y de otros.

⁷ Se considera que los ensayos permiten apropiarse de los diversos modos de producción en arte.

CONTENIDOS

EL PROYECTO. PUNTO DE PARTIDA

- Estructura de una obra: conceptos clásicos y contemporáneos. La obra como unidad o fragmento.
- Formas de creación de la obra: a partir de la literatura dramática, la creación colectiva o las adaptaciones.
- Punto de partida: elección y análisis de los materiales, criterios compositivos, procedimientos constructivos. Definición del tema.

EL MATERIAL

- Lenguaje: selección y síntesis en función del género y estilo de la obra.
- Modos y métodos para generar el material. La experimentación y la investigación en acto.
- Modos de organización del material en función de cómo se planifique la producción teatral.

LA PRODUCCIÓN EJECUTIVA

- Planificación de la producción. Definición de roles. Planteamiento de objetivos. Previsión de plazos y recursos necesarios. Elaboración del cronograma de acciones. Proyección de la obra en el contexto sociocultural.

LA PUESTA EN ESCENA

- Espacio escénico: punto de vista (ubicación del observador). Espacios escénicos no convencionales: circulares, urbanos, otros. Espectador como partícipe de la escena.
- Idea de puesta en escena como concepto estético y artístico donde se integran los diferentes componentes de la obra.
- Rol del director; la mirada de afuera.
- Diferentes modos de abordaje de la música: incidental; utilización del silencio y la palabra. Trabajo interdisciplinario.
- Códigos del lenguaje visual bi y tridimensional. Elementos. Características del lenguaje en escena. Uso de la escenografía. Materiales. Texturas. Objetos. La iluminación como recurso de la puesta en escena.
- Traspaso de la obra al espacio escénico: las adaptaciones en relación con el espacio.

LA OBRA Y EL PÚBLICO

- Organización general de la muestra. Diseño de la estrategia de comunicación que permita difundir los proyectos de producción en teatro y las obras que resulten de ellos. Elaboración de productos comunicacionales en diferentes soportes y medios.
- Adaptación de la puesta en escena de acuerdo al espacio escénico real. Presencia del espectador. Espacio escénico y lugar del espectador. Presentación de la obra.
- Evaluación de la obra en tanto producto no cerrado; las modificaciones que pueden surgir a partir de la respuesta del público.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Durante el año en que se desarrolla este espacio curricular, se concretará un proyecto de producción en teatro que contemple diversas acciones. En una primera instancia, se reconocerán las posibilidades que existen para formular un proyecto y se definirán los roles de producción y la sustentabilidad en el tiempo de un mismo trabajo. El docente debe generar instancias de ensayo e investigación– tanto escénica como de contexto– por fuera del espacio y tiempo de la clase; debe asignar los roles que asumirá cada integrante del equipo y definir los procedimientos constructivos que requieren las producciones artísticas seleccionadas por los estudiantes.⁸

En un segundo momento, se emprenderán labores específicas en consonancia con los requerimientos que surjan de la obra de teatro. La idea es que los proyectos consideren lo trabajado previamente en la materia *Lenguaje Complementario*, sobre todo al momento de elaborar los objetos escenográficos, definir el vestuario, seleccionar la iluminación y la música, etcétera.

Resulta valioso que el docente presente alternativas que permitan a los estudiantes seleccionar un proyecto específico, para lo cual debe tener en cuenta los intereses del grupo, la viabilidad del proyecto, el lugar en donde se emplazará la obra, etc. No es necesario que el trabajo tome como punto de partida un texto escrito previamente; de hecho, la elección dependerá de las inquietudes estéticas de los jóvenes, las orientaciones que brinde el docente y las formas de producción elegidas, entre otros aspectos.

En el transcurso de esta instancia el docente encarna un doble rol: asume la dirección del proyecto y construye con los estudiantes criterios de selección de los materiales a abordar, las decisiones estilísticas y los modos particulares de producción que esta elección requiera. El docente–director explicita cuáles son las funciones que atañen a este rol y cómo se desarrolla el trabajo de la puesta en escena.

Al inicio del año, se sugiere investigar las posibilidades de construcción de una obra. Se considera valioso que sea el grupo de estudiantes quien decida y acuerde cuál será el modo de trabajo para luego seleccionar la temática y los procedimientos constructivos de la obra. Por ejemplo, si el espacio que se obtiene para realizar la obra es una plaza, la propuesta deberá adaptarse al teatro callejero; si es una cancha de básquet, los estudiantes y el docente decidirán si concretan una propuesta de teatro a la italiana o una obra que rompa con la cuarta pared.

De acuerdo a estas decisiones, también se deberá evaluar si resulta pertinente partir de un texto dramático o una creación colectiva y definir el público al que estará dirigida la obra (infantil o adulto, por ejemplo). En cada una de estas instancias, es fundamental que los estudiantes se sientan parte de las decisiones que se toman para que se apropien del proyecto.

Se sugiere que el docente piense el trayecto formativo en varias direcciones. No es necesario que todos los estudiantes se aboquen a la actuación, siendo recomendable incluso que ocupen distintos roles en el equipo. Esta elección y organización debe decidirse sobre la base de los

⁸ Los miembros del grupo deberían estar de acuerdo con los roles de producción que asumirán en el transcurso del proceso.

intereses de los jóvenes y no ser el resultado de la decisión del docente a partir de las capacidades que observa en ellos.

A modo de cierre, es importante que el proyecto de producción en teatro cuente con una instancia de repetición de las funciones. De este modo, los jóvenes comprenderán que la obra de teatro no es un proceso cerrado sino que crece, cambia y se modifica –al igual que reconfigura el trabajo del equipo– a partir del estreno y las sucesivas funciones que se realizan de ella.

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD

El Proyecto de producción en teatro aborda la escritura, la lectura y la oralidad, considerándolas aspectos fundamentales en la formación de estudiantes con capacidad para continuar con sus estudios superiores, ejercer ciudadanía y formar parte del mundo del trabajo.

En vinculación con la lectura, se propone indagar textos específicos de la disciplina y otros que, por sus temáticas, colaboren en la búsqueda de materiales para construir la producción en teatro que se defina. En este proceso, los estudiantes –junto con el docente– pueden seleccionar obras de literatura dramática, cuentos, novelas y poesías que oficiarán de disparadores para la tarea. Se sugiere también conceptualizar el trabajo que se realiza mediante el abordaje de textos teóricos vinculados a los géneros y los estilos, los procedimientos constructivos y las operaciones compositivas. Es importante profundizar la investigación acerca de la temática elegida para debatir y tomar posición en relación con ella.

Respecto de la escritura, se prevé la producción de documentos en los cuales los jóvenes fundamenten decisiones estéticas y registren sus trabajos de campo, como así también la elaboración de estrategias comunicacionales para la difusión de la obra.

Por último, en referencia a la oralidad, se propone que los estudiantes reflexionen acerca de las prácticas de construcción en ficción que vivencian, los modos de producción, circulación y la manera en que dichas prácticas construyen la identidad de los estudiantes. Desde esta perspectiva se sugiere que el docente fomente la formulación de preguntas e interpelaciones, la búsqueda de posicionamientos ideológicos por parte de los estudiantes y la contraposición de opiniones entre los autores de los textos.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

La evaluación, desde este enfoque de enseñanza, se considera como una instancia, un punto de partida dentro del marco social e institucional más amplio, que permite a los docentes –responsables de dicho proceso– corroborar el aprendizaje y revisar críticamente las propuestas, contrastándolas con las prácticas áulicas. No debe pensarse como una acción que se realiza al finalizar cada trimestre, sino que se ha de desarrollar durante el proceso de enseñanza. Es fundamental que se trabaje también en la culminación de cada núcleo temático, como corte en el proceso de aprendizaje, de modo que los estudiantes puedan realizar una síntesis de lo aprendido y el docente rediseñar sus estrategias de enseñanza y reelaborar el proyecto, entre otras cuestiones.

En este tipo de formación es importante realizar evaluaciones de los trabajos, en las cuales participen tanto el docente como los estudiantes; este aspecto contribuye al fortalecimiento de una mirada crítica por parte de los jóvenes y a la comprensión de conceptos.

Al inicio de las clases, el docente debe ser claro al momento de establecer y comunicar al grupo la modalidad de evaluación y las pautas para la acreditación, la calificación y la promoción. Para evaluar los aprendizajes deberá contemplar también la forma de trabajo de las clases regulares.

En esta instancia, es importante utilizar dispositivos o instrumentos que permitan verificar la incorporación de conceptos, como así también el desarrollo de la reflexión, la investigación y el análisis frente a un hecho artístico. Para ello, se sugiere que el docente observe la participación en el aula, la realización de trabajos que requieran una elaboración por fuera del tiempo de la clase, la incorporación de conceptos y criterios constructivos de la disciplina en las producciones y la realización de actividades grupales que permitan la discusión y el consenso.

Durante la evaluación de esta materia, en particular, se tiene en cuenta la autonomía que logre el estudiante en el desarrollo del trabajo de producción requerido. Cabe aclarar que para acreditar la materia los jóvenes deben realizar al menos dos funciones fuera del ámbito de la escuela.

Los criterios de evaluación se relacionan con aspectos puntuales y prácticas tales como:

- la construcción de entornos de ficción en espacios convencionales y no convencionales;
- la producción de presencia escénica y disposición corporal para el trabajo;
- el manejo de operaciones compositivas, géneros y estilos;
- el desarrollo de un trabajo sostenido en el tiempo, comprendiendo que ciertas profundizaciones en la construcción de una obra requieren de procesos complejos que dejan de lado la inmediatez;
- la incorporación a las producciones de nuevos materiales y componentes, su identificación y organización;
- el cumplimiento de las pautas de trabajo y el rol ejercido en el grupo;
- el desempeño activo y autónomo en la producción y análisis de los trabajos.

En el proceso de evaluación se pueden utilizar, entre otros, los siguientes instrumentos:

- la construcción de cuadros, tablas y guías para la elaboración y análisis de las producciones;
- la realización de trabajos escritos que den cuenta de la comprensión y utilización de los conceptos trabajados;
- la anotación de las devoluciones y sugerencias de modificación que el docente y los compañeros realizan al alumno.

BIBLIOGRAFÍA

- Barba, Eugenio y Savarese, Incola, *Anatomía del Actor*. México, Edar Ceballos, 1988.
- — —, *Hacia un teatro primero*. Buenos Aires, Artesur, 2006.
- Brook, Peter, *El espacio vacío*. Barcelona, Ediciones Península, 2003.
- Ceballos, Edgar (comp.), *Principios de dirección escénica*. México, Escenología, 1992.
- Gómez Redondo, Fernando, *El lenguaje literario. Teoría y práctica*. Madrid, Autoaprendizajes, 1996.
- Grotowski, Jerzy, *Hacia un teatro pobre*. México, Siglo XXI, 1994.
- Hetmon, Robert, *El método del Actors Studio*. Madrid, Fundamentos, 1998.
- Javier, Francisco, *El espacio escénico como sistema significante*. Buenos Aires, Leviatán, 1998.
- Pavis, Patrice, *El análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona, Paidós, 2000.
- — —, *Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires, Paidós Comunicación, 1997.
- Rowek, Federico (comp.), *Introducción técnica a los elementos de iluminación escénica*. Buenos Aires, Teatro Nacional Cervantes, 1994.

