

La Construcción del Ser Artista

"La Construcción del Ser Artista" es una propuesta pedagógica viable que facilita el proceso de escritura creativa en los espacios de educación destinada a niños o adolescentes. El proyecto, considerado proyecto de Arte, tiene como propósito la inclusión en los procesos de escritura (Poesía), impulsado y creado a través de distintas manifestaciones y/o tendencias escénicas. Se conduce el trabajo hacia la formación del Ser Artista desde un Taller de Poesía y de Técnicas Teatrales.

Araceli B. Alonso (Ara Nasilov), autora argentina. Es Profesora Superior en Letras, tallerista, escritora de microficción, poeta y expositora de proyectos pedagógicos de escritura. Ha participado en antologías nacionales e internacionales. Autora de MARIPOSAS EN LA CABEZA. Desde 2017, Presidente Colegiado Argentina, Naciones Unidas de las Letras.

978-620-2-11897-2

editorial académica española

Araceli B. Alonso (Ara Nasilov)

La Construcción del Ser Artista

Arte Escénico y Poesía en los espacios de enseñanza infantil-juvenil

Araceli B. Alonso(Ara Nasilov)

La Construcción del Ser Artista

Araceli B. Alonso(Ara Nasilov)

La Construcción del Ser Artista

**Arte Escénico y Poesía en los espacios de
enseñanza infantil-juvenil**

Editorial Académica Española

Imprint

Any brand names and product names mentioned in this book are subject to trademark, brand or patent protection and are trademarks or registered trademarks of their respective holders. The use of brand names, product names, common names, trade names, product descriptions etc. even without a particular marking in this work is in no way to be construed to mean that such names may be regarded as unrestricted in respect of trademark and brand protection legislation and could thus be used by anyone.

Cover image: www.ingimage.com

Publisher:

Editorial Académica Española

is a trademark of

International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group

17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius

Printed at: see last page

ISBN: 978-620-2-11897-2

Zugl. / Aprobado por: Buenos Aires, Argentina, Proyecto Pedagógico de Escritura, 2018.

Copyright © Araceli B. Alonso(Ara Nasilov)

Copyright © 2018 International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group

All rights reserved. Beau Bassin 2018

LA CONSTRUCCIÓN DEL SER ARTISTA
Arte Escénico y Poesía en los espacios
de enseñanza infantil-juvenil

NOTA DE LA AUTORA

" La Educación en la Escuela: una puerta abierta a la construcción del Ser Artista" es el primer nombre que recibe estetrabajo, registro escrito de proyectoeducativo de carácter artístico y de concreción áulica. Esta propuesta lejos de ser una realización hipotética y utópica manifiesta posibilidades de trabajos concretos y realizables en el aula. Es básicamente la recopilación de distintas actividades propuestas llevadas a los espacios escolares a niños y jóvenes a través de casi una década de puesta en marcha.

Fue expuesto en *Primer Congreso Internacional de Convivencia. Educación y Sociedad. Propuestas multidisciplinaarias para la convivencia positiva*organizado por Fepais (Fuentes Educativas para la Integración Social), en *Primer Congreso Provincial de Formación Continua en los actuales escenarioseducativos. Modelos, políticas, estrategias y prácticas*de la Dirección General de Cultura y Educación y en *Congreso de Tendencia Escénicas 2018*(en el marco de Proyectos Pedagógicos en el Área de Espectáculos e Innovación en estrategias de enseñanza) organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El actual nombre "de **La construcción del Ser Artista. Arte Escénico y Poesía en los espaciosde enseñanza infantil-juvenil**" que figura en esta edición no es la presentación de una nueva experiencia sino la formulación de un marco teórico histórico -social que enlaza los orígenes del arte dramático con el género lírico y una ampliación de conceptos, técnicas, logros adquiridos y nuevos alcances del proceso.

El presente proyecto educativo presenta como objetivo, esencial, 'el ofrecer a todos los actores sociales vinculados con la educación un espacio de intercambios de experiencias, propuestas, reflexiones que posibiliten la elaboración de nuevas estrategias de prevención, de capacitación y de intervención en el ámbito educativo'.

Se pone en conocimiento del lector que el presente texto presenta tres partes, que, si bien conforman la unidad del proyecto, son fácilmente separables en su lectura, si el lector lo deseara. En la Primera Parte se presenta al alumno como Ser Ciudadano con todas las características que el concepto implica, es decir como un individuo perteneciente a una sociedad, con sus derechos y obligaciones. En la segunda parte se da un ligero abordaje histórico de los orígenes de la Poesía y el Teatro; y en último lugar o Tercera Parte, se desarrolla el proyecto en sí, el que la autora hadecidido denominar. **LA CONSTRUCCIÓN DEL SER ARTISTA.**

Este no pretende ser un manual de actividadesa seguir por el docente o coordinador de un taller de escritura. Es, más bien, un plan de acción, lineamientos generales que pudieran ayudar a introducir o producir el proceso de creación. Cada profesional o encargado de esta tarea le aportará su impronta y considerará sus propias necesidades, intereses y los del grupo con el cual se trabaje.

*“En primer lugar, es imprescindible que a cada gestor se le dé la libertad el espacio de creación propio. Sabrá darle a su semillero las características propias de la región, grupo social, edades, niveles de escolarización, etc. De esa manera, sin imposiciones, el semillero será más abundante y rico”*La autora.

(EnPortal Naciones Unidas de las Letras, Semillas de Juventud Siglo XXI)

Sería de sumo agrado que las miradas, modos de abordar, procesos de producción y logros pudieran servir a los profesionales dela escritura en el proceso pedagógico de creación.

AGRADECIMIENTOS

Uno de los grandes premios que me ha dado la docencia es tener colegas amigas. Ellas saben de los sacrificios que esta maravillosa profesión acarrea, saben de despertadores de madrugada, de horas de agotadas correcciones, de días de planificaciones, de esperanzas y desilusiones en el aula. Pero saben, más, de días de inmensas alegrías, tortuosos desconsuelos y todo lo cubren con la caricia de la amistad.

Agradezco a mis amigas las Profesoras Roxana Nuñez y Gabriela Catap por sentir su apoyo incondicional en las distintas etapas de este ensayo, disertación y ahora texto académico.

Agradezco a mi amiga, compañera en las letras, colega, la Profesora Giselle Natale por su mirada atenta y objetiva ante mis trabajos.

***"Los espejos se emplean para verse la cara;
el arte para verse el alma."***

George Bernard Shaw

PRIMERA PARTE

EL SER ARTISTA

El alumno ciudadano

"Los alumnos protagonizarán el proceso de construcción del conocimiento y reconocerán, en los aprendizajes que logren, las respuestas a las preguntas que circularon en el aula, y de las cuales ellos se apropiaron a través de la recuperación, sistematización y acompañamiento del docente".

Diseño Curricular para la Escuela Secundaria. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Dirección General de Cultura de Educación (República Argentina).

Con la consideración puesta, especialmente, en la realización de actividades educativas que faciliten y promuevan la convivencia armónica entre los actores activos, la producción escrita y el desarrollo de distintas manifestaciones artísticas se gestionan procesos de realizaciones que despliegan la comprensión, solidaridad, inclusión y participación social para gestar una apertura escolar hacia el Ser Artista¹.

Desde la perspectiva inicial del sujeto educando como ciudadano se trabaja en pro de una ciudadanía activa; es decir, el alumno, inserto en un conjunto de acciones que lo definen como un sujeto integrante de una sociedad, en relación con otros sujetos y con el Estado. Se entiende que la misma corresponde al ejercicio pleno de prácticas sociales con un enfoque de derechos y obligaciones.² El ejercicio de esta ciudadanía se enfoca en el análisis crítico de contextos socioculturales, condiciones de diversidad, desigualdad desde una perspectiva de derechos que igualan. Así mismo se pretende proyectar prácticas colectivas de ejercicio y comprobación de derechos y responsabilidades.³

¹ La autora realiza el proyecto desde el año 2009 en el espacio Curricular de Construcción de la Ciudadanía perteneciente al tercer año de la Escuela Secundaria. Son espacios temporales de dos horas reloj planificados para la expresión artística.

² Elizabeth Jelin (1992) considera que un modelo de ciudadanía que trabaje únicamente por los derechos es una sociedad fragmentada ya que no responsabiliza al sujeto del bien común. De ahí que la comunidad debe ser el punto de partida para definir los derechos y la ciudadanía, no el individuo.

³ "Propósitos de Construcción de Ciudadanía para la Escuela Secundaria" en DISEÑO CURRICULAR, 2008.

La implementación de esta ciudadanía activa dentro de los espacios escolares implica: reconocer a todos los sujetos como miembros de la sociedad y cultura; planificar, organizar, realizar, evaluar prácticas sociales con las de índole escolar; caracterizar y analizar los contextos en los cuales los sujetos interaccionan y se posicionan para el ejercicio de la ciudadanía; identificar temas de interés; establecer roles de compromiso; articular propuestas entre distintas áreas institucionales y con la comunidad. El alumnado protagoniza en esta instancia, una sucesión de acciones graduales que lo ubican dentro de un proceso de construcción de saberes y/o reconocimientos de aprendizajes.

Este paso a paso es flexible y a su vez sistemático. Las consignas de trabajo deben considerar realidades particulares, así como también lineamientos generales de acompañamiento, dirección de acciones, consensos y operaciones que implementen el respeto y la exigibilidad de derechos y responsabilidades. Se pretende una sucesión de puestas en común para el mejor aprovechamiento personal y colectivo. La categorización, enfoques y desenvolvimiento de los actos propios de este proceso de construcción ponen especial énfasis en las realidades subjetivas y de la comunidad, en lo socioculturalmente legado, vivido, espacialmente situado, relaciones de conflicto, acuerdos, desacuerdos, y condiciones de vida.

Todas estas particularidades deben ser observadas, analizadas y trabajadas desde la edificación socio- cultural para lograr un inicio de actividades en el cual se reflexione y

desnaturalice determinados fenómenos sociales y provoque una posible acción del sujeto educando.⁴

CONSTRUCCIÓN

- ACTIVA
- DE PROCESO
- CONTEXTO SOCIOCULTURAL

Al sujeto, que en la actual presentación llamaremos “ser” le es aplicable por su naturaleza y condición humana derechos que le atañen. Son derechos universales, indivisibles ya que constituyen una integración y conjunto de derechos políticos, civiles, culturales, económicos y sociales. Los jóvenes actuantes de los hechos pedagógicos quedan comprometidos en las declaraciones de los derechos humanos, derechos y obligaciones particulares.⁵En el fiel ejercicio de la ciudadanía activa el sujeto-ser incluye la responsabilidad y el compromiso sobre obras emprendidas.⁶Por lo tanto, implica que las prácticas pedagógicas sostienen el reconocimiento de la condición ciudadana pero no, como ciudadano para el futuro, sino desde el presente, para ejercer sus interrelaciones

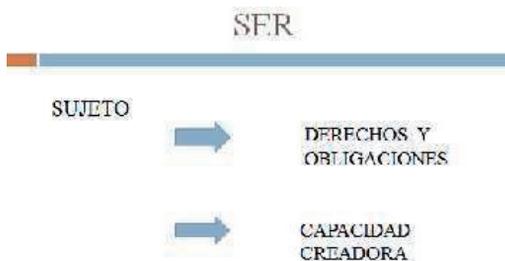
⁴ El docente puede consensuar con la comunidad escolar afectada sus gustos, temas predilectos, tipos textuales o bien prever situaciones de crisis individuales o grupales (social, económica, familiar; criterios y/ o de valores) que desarmonicen u obstruyan la estructura de la propuesta.

⁵ Ley Nacional 26.061(LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; Ley Provincial 13.298 (DE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS); Ley Provincial 13.634(REGULACIÓN DEL FUERO DE FAMILIA Y DEL NUEVO FUERO PENAL DEL NIÑO)

⁶ En octubre de 2005 el Estado Argentino firmó la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes que abarca a las personas entre 15(quince) y 24(veinticuatro) años reconociendo a “los jóvenes como sujetos de derecho, actores estratégicos, del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades”.

con sus pares, docentes, para vincularse con su realidad actual y asumir responsabilidades y compromisos ante propuestas consignadas.

El mencionado Ser cuenta con particularidades que le son absolutamente particulares; talentos, capacidades, habilidades, algunas que le son propias por su naturaleza de ser en sí, otras en proceso de gestación o transformación y otras que aún no han aflorado dentro de su autorreconocimiento o aceptación reflexiva de sus personales características. Es el obrar del docente, en la siguiente propuesta, saber que todo individuo cuenta con la capacidad de crear. La naturaleza, alcances, límites de la misma son distintas y a su vez significativas en cada ser. Las aplicaciones de valorización, significación y resignificación de cada una de las cualidades del educando son fuentes positivas para iniciar el proceso artístico del Ser.

El alumno artista

La Real Academia Española expresa en una de las significaciones de la palabra Arte: “*manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros*”. Es esta la significación más apropiada y conectada con las características de la siguiente propuesta pedagógica. Lejos están de este texto, por la envergadura del desarrollo y relevancia, el considerar la importancia determinada por las valoraciones, desarrollos o caracterizaciones del Arte o llamadas variables del Arte, respondiendo a esta idea que los conceptos han alcanzado estimaciones distintas según siglos de evolución, cambios sociales, culturales y, hoy en día, también, tecnológicos.⁷La idea se centra en considerar las distintas expresiones que surgieran como campos constituidos por distintas vertientes disciplinarias y técnicas que se conjugan para concretar lo que se quiere manifestar.

El Sujeto Educando que transita en la formación del Ser Artista es artesano⁸ de su propia creación, espectador, un intérprete de su producción artística. El Ser hará uso de su potencial innato, dispondrá sus fortalezas cognitivas o emocionales y se dispondrá a recorrer un sendero de trabajo, disposición y compromiso con su entorno.

Las acciones realizadas dentro de los marcos establecidos y mencionados se relacionan íntimamente con los contextos socioculturales que afectan a los miembros involucrados. Todos los sujetos actuantes revalidan situaciones dentro de la comunidad, una realidad o situación concerniente al medio circundante al que pertenecen.⁹La misma puede ser variable y dinámica según los parámetros establecidos entre docente y alumnado y juntos reflexionan acerca de los procesos de carácter individual y colectivo.

⁷Conceptos como Artes espaciales, Artes mixtas, Artes dinámicas; las nueve ramas del Arte; Artes visuales, Artes escénicas, Artes musicales y otros. han acompañado y acompañan a la evolución de la humanidad.

⁸Artesano: del italiano: artigiano. Perteneciente o relativo a la artesanía. Persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico. U. modernamente para referirse a quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal.

⁹Calendario escolar, celebraciones locales, municipales, provinciales y / o de orden nacional e internacional. A continuación, se enumeran algunas fechas en las cuales se trabajó con el alumnado:

Centenario Fundacional de Villa Adelina (Buenos Aires, Argentina); Natividad; Bicentenario de la Revolución de Mayo; Año de la Vida; Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional; Año de la Fe; Aniversario Fundacional de Institución Educativa; Año Cristiano de la Misericordia, Año Internacional de la Paz y otros.

SEGUNDA PARTE

POESÍA Y TEATRO

Breves nociones históricas. Vinculaciones entre los géneros.

Poesía

La presencia del *juglar*, perteneciente a la Edad Media es el vínculo insoslayable entre los orígenes de la Poesía y el Teatro. Según Ramón Menéndez Pidal¹⁰: “juglares eran todos los que se ganaban la vida actuando ante un público, para recrearle con la música, o con la literatura, o con charlatanería, o con juegos de manos, de acrobacia, de mímica, etc. (...) tenían como oficio alegrar a la gente”.

Estos personajes se encargaban de actuar ante los habitantes de los distintos poblados que conformaban los conglomerados de la época medieval desde aproximadamente el s. XI hasta el s. XV, inclusive. A través de instrumentos musicales, cantos, actuaciones individuales o grupales, caracterizaciones de vestimenta y rudimentarios montajes de escenografía recitaban poemas épicos alejados en el tiempo, o bien, hechos recientes. Este conjunto de poemas, de métrica irregular y rima asonante, son lo que conforman los *Cantares de Gesta*. Dichas composiciones narraban las hazañas o desventuras de un héroe individual o de un pueblo. Generalmente los poemas no eran de la propiedad del juglar; pertenecían al acervo cultural de la época y habían sido transmitidos a través de la oralidad. He aquí algunos versos pertenecientes al Cantar de Roncesvalles.

*Naçiestes, mi sobrino a .XVII. aynos de edade,
fizuoscavayllero a un precio tan grande.
Metime al camino, pasé ata la mare,
pase J herusalem, fasta la fuentj ordane;
corriemos las tierras deylla e deylla parte.
«Con vos conquisTruquia e Roma a priessadaua.
Con uuestroes fuerçoariba entramos en Espayna,
mataste los moros e las tierras ganavas,*

¹⁰ España, 1869-1968, filólogo, historiador, investigador; Director de la Real Academia Española en dos ocasiones. Ver en Real Academia Española, Académicos, Ramón Menéndez Pidal. (Ver Fuente virtual).

*adobé los caminos del apóstol Santiago;
non conquis a Çaragoça, ont me ferió tal lançada».¹¹*

Los juglares realizaban el *oficio* (*mester*, del latín *ministerium* significa *ocupación, oficio*) de transmitir a un público determinado las epopeyas, historias insertas en el marco de la tradición social. Dicho trabajo recibe el nombre de *Mester de Juglaría*.

El texto de mayor importancia para la lengua castellana perteneciente a esta caracterización es el Poema del Mío Cid.

“Ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruy Diaz entró.
Sesenta pendones lleva detrás el Campeador.
Todos salían a verle, niño, mujer y varón,
a las ventanas de Burgos mucha gente se asomó.
¡Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor!
Y de los labios de todos sale la misma razón:
¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor!”¹²

A propósito, dice Dámaso Alonso:¹³

“Es la única obra completa que nos queda de nuestra antigua épica, recitada por los juglares en plazas y mercados, y en cualquier lugar donde pudieran obtener ganancia por su trabajo. Los versos son irregulares, unos tienen más sílabas que otros, y están siempre asonantados. Como luego lo estarán los romances o como hoy las coplas populares. (...). El Cantar del Mío Cid es una joya de nuestra literatura, las almas humanas, con sus tristezas, su humor, sus malicias o su heroísmo, están pintadas en él con un arte sencillo y sobrio, que aún habla claramente a los hombres de hoy”.

Al trabajo realizado por los juglares se le suma el realizado por los clérigos. A partir de este momento las composiciones perderán la índole puramente épica y tenderá a ser lo religioso la temática más recurrente junto con los temas históricos. A este conjunto de composiciones se las denomina *Mester de Clerecía*. Eran composiciones de versos eruditos y de cuidadosa métrica. El tipo de métrica es el *cuaderna vía*. Se trata de versos

¹¹ CANTAR DE ROSCENVALLES, Autor Anónimo; Cantar VI “Conquistas de Carlos y Roldán”. Escrito según Ramón Menéndez Pidal entre 1225 y 1250. Relata los hechos en batalla de Carlomagno contra los moros en Roncesvalles. Épica española medieval.

¹² POEMA DEL MÍO CID, Cantar I, “El Cid entra a Burgos; Autor Anónimo, data del S. XI. Relata episodios del personaje histórico Rodrigo Díaz de Vivar.

¹³ España, 1868-1990. Poeta, profesor, lingüista y crítico literario. Director de la Real Academia Española en Literatura. Las Letras Hispánicas de Miguel Ángel Caminos; Editorial A-Z.; Bs. As, Argentina; 1995.

alejandrinos¹⁴(catorce sílabas) divididos en dos partes o hemistiquios de siete sílabas cada uno. La rima es consonante. El camino de divulgación seguirá siendo el oral, pero con la existencia de una base escrita más elaborada que las realizaciones de los juglares. Ya la poesía dejará de considerarse de autoría anónima; a pesar de ello, poco se sabe de los clérigos que dominaron las artes en esta época. La obra que legamos llega de la mano de Gonzalo de Berceo.¹⁵

"Era en una tierra un omne labrador
que usaba la reja más que otra labor;
más amaba la tierra que non al Criador,
era de muchas guisas omne revolvedor(...)"

Milagros de Nuestra Señora, Milagro XI

La poesía lírica ganó su espacio luego de las canciones de gesta, una vez que, ya dejadas las guerras, el castillo o palacio del Señor Feudal, pasó a ser un escenario de entretenimiento, danza, música e interés general(siglos XII, XIII). A partir del s. XII había empezado un importante cambio en las costumbres de las vidas de los hombres batalladores dado que las ocupaciones guerreras eran menos frecuentes. La Iglesia, en el pasado, había intentado evitar las guerras; lejos de conseguirlo, comenzó a tratar de lograr un cambio de conciencia en los señores feudales. Las ideas del miedo al Infierno, la excomunión hizo pequeñas modificaciones en sus hábitos: días en los que no se debía batir a duelo(Adviento, Cuaresma, Fiestas Religiosas), bendición de las armas, el espaldarazo como prueba de bautismo del joven caballero, hacer ayunos, oír misa.

De esta manera, el Señor, poco a poco se asentaba más tiempo en su castillo. Las ideas del bien hacia el otro, ayudar al pobre, al desvalido y proteger a lamujer, también formaron parte de las nuevas virtudes que debían tener los hombres de la *Caballería*.

Refinados los gustos de la sociedad del momento, los caballeros comenzaron a gozar de la presencia femenina instalada desde siempre en los palacios, pero ahora con otra fuerza social, la del respeto y la consideración. Es en este momento en el que comienzan a organizarse la idea de *Cortesía*. Es en este nuevo terreno de cualidades humanitarias en el que se iniciaron tiernas composiciones que hablaban del amor cortés, sacrificios de los caballeros por alcanzar el favor de una doncella, amoríos tras bambalinas y pasiones descontroladas.

¹⁴ El término alejandrino proviene del Libro de Alexandre, libro escrito en las primeras décadas del siglo XIII por un clérigo hispano de sólida formación que relata a través de un poema narrativo las aventuras de Alejandro de Macedonia (Ver Fuente virtual)

¹⁵ España, 1190-1264. Poeta medieval. Máximo representante del Mester de Clerecía. Profesó en el Monasterio de San Milán de la Cogolla.

Estas composiciones eran recitadas por los *trovadores*, compositores de sus propios poemas o tomadas de algún otro autor. Inicialmente el oficio del juglar y trovador coincidían en el divertimento generalizado de la comunidad.

Es un poco más tarde que determinados juglares dejan de lado la juglaría o entretenimientos habituales y se dedican a componer poemas con letra y música. El trovadores el juglar capaz de *trovar*. Separado culturalmente y de un nivel social superior al juglar, el trovador tendrá su lugar de oficio en las cortes de los palacios, en los cuales se asentará si es el protegido de su Señora para cantar y alabar su belleza, modestia y buen accionar. Hasta hubo, entre ellos, Señores. Tal es el caso de Guillermo IX, Duque de Aquitania, JaufrésRudel, Príncipe de Blaye. El más completo y característico trovador del siglo XII es Bernard de Ventadour.¹⁶ Es el poeta del amor. La sola felicidad del trovador es amar, verdadera y completamente, hasta en el rechazo y la insatisfacción, el amador cortés halla gozo.

"No, no hay nada en el universo entero que pueda darme dicha, pues no la obtengo de las bondades de la que amo y no puedo quererla de ninguna otra, con todo, soy deudor de mi valía a mi amada y de mi ingenio, le debo mi dulce alegría y mis maneras agradables; pues si jamás la hubiera visto jamás habría amado, jamás habría deseado agradar"

Una obra literaria representativa de la época y del amor cortés es Lancelot du Lac de Chrestién de Troyes¹⁷. En ella se narran las aventuras y desventuras de uno de los caballeros de la Mesa Redonda de la corte del Rey Arturo. Este, prendido del amor de su reina, se debate entre la lealtad a su Rey y el amor incondicional a su Señora.

Es ahora este personaje que surge, el trovador, el que irá de puerta en puerta de palacio o castillo para introducirse en la corte, así como el juglar de poblado en poblado, para instalarse en una feria o plaza pública. Ambos para hacer su arte, el de cantar, recitar, actuar, representar.

¹⁶ Francia, 1130/1145- 1190/1200. Popular trovador, compositor y poeta provenzal.

¹⁷ Francia, 1130/ 1191. Escritor francés considerado por algunos literatos como el padre de la novela occidental.

Teatro

Al hablar de los orígenes del género dramático debemos relacionarlo íntimamente con representaciones sagradas y con simbología religiosa. Las celebraciones a través de las distintas culturas eran ceremonias en las que intervenían la música con instrumentos autóctonos, vestimentas típicas, cantos, coros, danzas con pasos, marchas y juegos danzantes que fueron verdaderos espectáculos. Cada uno de estos elementos que intervenían estaban destinados a sus propios dioses, en procura de solicitudes, alabanzas, sacrificios y adoraciones.

El mundo occidental encuentra su punto de partida en las prácticas dionisíacas, es decir en honor al Dios *Dionisio* (*Dios* del vino, de la vegetación y del ciclo: nacimiento, muerte y resurrección).¹⁸ Estas eran celebraciones en las que estaban presentes un coro de hombres disfrazados de chivos a modo de sátiros que cantaban y danzaban alabanzas en manifestaciones violentas. El propósito era alabar y asimilar algo de su poder de desenfreno y placer. El culto se popularizó hacia el siglo VIII o VII a. C y sus ritos poco a poco fueron difundiendo y llegaron a mezclarse con otros ritos antiguos, orgías y fiestas.

A partir del siglo VI, fue Tespis¹⁹ quien introdujo el recitado a cargo de un *Coro trágico* (del griego *tragos* que significa *macho cabrío*). Este grupo narraba, recitaba las aventuras del dios Dionisio (las fuentes atenienses ubican este hecho por la primavera del 535 a.C). Fue él, también, el que separó al actor que alternaba con el Coro. Fue el nacimiento del primer *actor*.

En el siglo V los dramaturgos griegos de la época tales como Sófocles,²⁰ Esquilo,²¹ Eurípides²² y Aristófanes²³ se establecieron con sus textos que hablaban de lo mísero, sangriento, la traición, pero también la risa, la alegría. La perfección y lo imperfecto en las sensaciones de la humanidad. Ellos sumaron actores a la escena y de esta manera

¹⁸ Dionisio, llamado también en Grecia Bakchos, Bacchus en Roma y Baco entre nosotros era el Dios de la viña, del vino, y del delirio místico báquico, delicado eufemismo para expresar de una manera discreta los efectos de la embriaguez en la que incurrieron sus adoradoras y sus sacerdotisas a fuerza de amarle y gustarle, en su manifestación humana más aparente: el zumo de uva fermentado. En "Mitología griega" de Mitología Universal, Bergua, Juan.

¹⁹ Grecia. S. VI A. c. Poeta trágico y considerado el primer actor griego y creador de la tragedia. Se le atribuye la invención del prólogo y del actor separado del Coro, así como también la invención de la máscara. No se conserva ningún verso de su autoría.

²⁰ Atenas, Grecia, fallecimiento 406 a. C. Poeta y dramaturgo trágico. Obras más notables. Edipo Rey, Electra, Antígona.

²¹ Grecia, 525 a. C- Italia, 456 a.C. Dramaturgo trágico. Obras más representativas: Los siete contra Tebas, Agamenón, Los persas, Prometeo encadenado. (autoría en discusión)

²² Grecia, 484.480^a. C, Macedonia, 406 a. C. Uno de los tres trágicos griego por excelencia junto a Sófocles y Eurípides. Obras destacadas: Andrómaca, Heracles, Orestes.

²³ Grecia, 444 a.C-385 a.C. Dramaturgo, mayor exponente del género cómico. Algunas de sus obras más reconocidas: Las nubes, Las aves, Las ranas.

también aumentaron los espectadores. Comenzaron a construirse grandes teatros, los *anfiteatros*. Eran grandes construcciones en forma semicircular edificadas en pendientes o laderas rocosas, por lo tanto, las obras eran al aire libre. Estas edificaciones fueron arquitectónicamente construidas con un sentido de la acústica incomparable; en cualquier lugar donde se ubicara el espectador, participaba perfectamente de la escucha de la obra. En el centro se ubicaba la orquesta, plaza circular en la que se efectuaba la acción. Detrás, se ubicaba la *skené* (escena) donde los actores realizaban los cambios de vestimenta; el *proscenio* (pared con columnas) sostenía el decorado de las obras. Los actores eran únicamente varones. Sus vestimentas características eran las túnicas y máscaras que representaban los estados de ánimo.

Según Aristóteles ²⁴ se denomina "*obra dramática*" o "*teatro clásico*" a un tipo de arte en el cual se emplean variados recursos (utilizados en forma conjunta o separados) como el ritmo, la palabra y la música con el fin de imitar acciones. De esta imitación, el ser humano extrae placer; gozo que es connatural con su propia naturaleza. Es en esta idea, ya surgida en pensamiento y palabra, desde Aristóteles, hasta la actualidad donde convergen los orígenes entre Poesía y Teatro en un camino en común a lo largo de los siglos. La Poesía se vale del Teatro y el Teatro de la Poesía. Han ido de la mano alabando, adorando, entreteniéndose a través de juegos con el ritmo de las palabras, la musicalidad que representan emociones, las emociones representadas en palabras, palabras que motivan acciones. Pluralidad de manifestaciones en conjunto con el único fin de lograr ahondar la naturaleza artística del ser humano.

²⁴ Grecia, 384 a.C.-322a. C., pensador, filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia. Pilar de la cultura Occidental junto a sus predecesores Sócrates y Platón.

TERCERA PARTE

LA CONSTRUCCIÓN DEL SER ARTISTA

Principios básicos que lo rigen

“Desde la posibilidad de metaforizar, poetizar, lo real, y sustituirlo, actuando el ‘como si’, los niños establecen diálogos, escuchas y encuentros indispensables para un aprendizaje significativo en la construcción de su identidad”.

Alicia Grasso

Una de las ideas de este trabajo radica en dar a conocer que un proceso de creación dentro del aula es factible, sean cuales fuesen las edades del alumnado y los niveles de escolarización: infantes, niños y adolescentes. Dicho proceso no queda en el plano únicamente literario o el de la escritura, sino que se trata de un taller de creación en donde se ponen en práctica distintos engranajes artísticos que promueven o movilizan el acto de producción escrita. Las llamadas nuevas tendencias escénicas, conceptos que abordan distintos puntos de vista desde lo artístico, con la incorporación de nuevos lenguajes, modos de percepción, presentación y producción, así como también la pluralidad de manifestaciones artísticas plásticas, visuales, corporales y musicales (pintura, dibujo, videos, expresión corporal, melodías, canciones) forman parte de este modo de introducir el proceso de construcción.²⁵

Las experiencias se llevan a cabo en lo que se denomina espacios de *Aula-Taller*. Se concibe a los mismos como espacios temporales y espaciales donde confluyen las realidades individuales y sociales, se unen la teoría y la práctica y tienen como objetivos la demostración concreta de las ideas, principios y organización que los rigen. No se

²⁵Pontoriero, Andrea, Licenciada en Artes, “La noción de espectáculo ha traspasado los límites del escenario y se despliega por ámbitos urbanos cotidianos y virtuales. Nos interesa pensar los cruces, las especificidades y las hibridaciones que surgen de esta nueva situación” en REVISTA Ñ, Clarín, 24/12/2013.

considera la idea de Aula Taller sin realizaciones prácticas, manuales e intelectuales. Es en este lugar donde se promueve la educación integral, se supera la dicotomía entre la formación teórica y la experiencia concreta. Los espacios de Aula- Taller propician los factores iniciales de trabajo y su devenir, estableciéndose como un espacio educativo de despliegue de multiplicidad de posibilidades de desarrollo de la creatividad, disfrute estético y comunicación social.

En estas instancias de trabajo pedagógico, el docente y los alumnos cooperan en forma íntegra para lograr alcanzar un campo de acción concreto dentro de la realidad pedagógica.

El pilar fundamental de la propuesta de la **Construcción del Ser Artista** radica en la realización de un proyecto de Arte. La mencionada edificación se gestiona desde un Taller de Poesía y Técnicas Teatrales.

Se consideran objetivos a alcanzar:

- ✓ Desarrollar la creatividad de los alumnos, como sujetos únicos del acto de creación.
- ✓ Provocar una profundización del “ser ciudadano artístico” a través de técnicas como medios de concreción de lo que se quiere manifestar.

- ✓ Fomentar el espíritu crítico como espectador y actor de procesos creativos.
- ✓ Estimular el proceso de escritura creativa, apelando a variadas técnicas, temáticas y/ o habilidades individuales y grupales.
- ✓ Favorecer la comunicación global de su realidad.

Las etapas de la experiencia y el rol del docente o tallerista ²⁶ cumplen con la idea de despertar y desarrollar el espíritu creativo del alumno amparado en la libertad de expresión, considerando sus talentos innatos y/o adquiridos.²⁷ El encargado de la evolución de las prácticas en saberes es el docente que cumple la función de agente de progresión ya que propone contenidos y métodos apropiados; es más bien un artista pedagógico que crea y toma multiplicidad de micro decisiones, requiere y pone en práctica un amplio espectro de competencias didácticas, psicopedagógicas y culturales. Debe crear climas favorables, utilizar correctamente los recursos disponibles y sobre todo, motivar.²⁸ Todo aquel aparataje de actividades propuestas comprenderá la idea y acción de creación pedagógica.

²⁶ Tallerista: persona que dirige la enseñanza de una actividad práctica en un taller de aprendizaje. RAE.

Aporte acerca del concepto: *Un tallerista es una persona capaz de desarrollar una serie de sesiones de trabajo en las cuales se conjunta la exposición de una serie de elementos teóricos en conjunto con algunas actividades prácticas (ya sean de reflexión o implementación de los conocimientos adquiridos) que permitan aterrizar el conocimiento en situaciones y contextos concretos. Por eso el tallerista no solo debe dominar el tema a tratar, sino también debe tener conocimiento de las experiencias y retos que giran en torno al tema del taller*

²⁷ Ryan, L. resume la educación creativa así: "Acto de acompañar a alguien en su búsqueda de la expresión, dándole plena libertad de ser y ofreciéndole medios para que se exprese lo mejor posible. Es una educación cuya meta es desarrollar actitudes creativas que llevarán al individuo a vivir plena y auténticamente"

²⁸ Prost, A. considera que el trabajo del enseñante se fundamenta sobre una estrategia pedagógica: despertar la motivación, suscitar el interés, estimular la sed del alumno hacia el saber.

PROYECTO DE ARTE

"Actualmente, el arte es considerado un lenguaje, un conjunto sistemático de signos que permiten la comunicación, que va más allá de una alfabetización verbal o escrita; es también un idioma sensorial, musical, corporal, plástico y estético.

Este lenguaje se manifiesta en contenidos de teatro, fotografía, escultura, pintura, danza, expresión corporal, literatura, cine, títeres, etc.

Si bien todos estos ámbitos poseen un cuerpo estable de conocimientos, con objetivos propios y específicos...el entendimiento y la práctica de algunas de sus técnicas, sus recursos, sus materiales, y su organización permiten a los niños nuevos y distintos modos de comunicación, de expresión y de simbolización"

Arte y Corporeidad, Grasso, Alicia

Como ya se ha mencionado anteriormente el Proyecto de Arte trabaja básicamente con procedimientos propios de un taller de escritura (específicamente, Poesía) y con tendencias escénicas.

Es en este momento en el que es necesario preguntarse cómo el Arte escénico se involucra, en mayor o menor medida, con el proceso de creación de poesía.

Somos seres formados por cuerpos, materialización externa, materialidad y esencia; espiritualidad, ánima, alma, espíritu, aquello que compone nuestras emociones, sensaciones que van acompañando la existencia del ser humano. Somos esta dualidad entre cuerpo y alma. Platón distingue entre cuerpo y mente²⁹, San Agustín entre cuerpo y espíritu³⁰, la Medicina tradicional alude a la dupla de *mens* y *corpore*³¹ (*Mens sana in corpore sano*). Somos esa composición, esa mixtura entre lo visible y lo invisible, entre lo que se concreta como forma física y como entidad abstracta que identifica a nuestras emociones, sensaciones y acciones. Somos esa combinación, pero, también somos mucho más. En la actualidad se considera la existencia de variables: lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo mental, mágico, cultural, según tendencias, creencias, terapias alternativas o prácticas. Y cada una de estas conformaciones nos son independientes unas de otras, dependen, actúan en conjunto; sus límites son frágiles y se modifican entre sí. Muchas veces las causas corpóreas tienen sus orígenes en las emociones, o en lo

²⁹ Grecia, 428 a .C- 348 a. C. Filósofo griego discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Algunas de sus obras destacadas: El banquete, República, Fedro .Para el pensador: *"El ser humano es de naturaleza dual: percibe el universo material con los sentidos de su cuerpo y solo puede avizorar el prístino ámbito de las formas con su intelecto"* Ver fuente virtual

³⁰ África romana, 354 d .C- 430d. C. «*Homo est substantia rationalis, constans ex anima et corpore*». *Dos principios o elementos, uno material y otro inmaterial, constituyen el ser del hombre*. Ver fuente virtual.

³¹ Por un lado, un cuerpo visible y palpable, con órganos, articulaciones, huesos, sistemas y por otro de naturaleza intangible (pensamientos, ideas, que controlan lo corpóreo).

mental que afecta a nuestro espíritu o, a partir de aquí las influencias que pueden sobrevenir unas sobre otras.

Una acertada interrelación entre lo mental, lo físico y lo emocional pueden trabajar en conjunto, provocar actitudes de creación. Una mente abierta a la posibilidad de viajar a través de sus pensamientos, de sus recuerdos, la exploración de sus sensaciones y realizar con la ayuda de su cuerpo, corporizar el movimiento de un ave, por ejemplo, es un ser abierto a la posibilidad de expandir, de exteriorizar, de escribir la palabra o las palabras que pudieran generar un verso, una estrofa, o una composición completa.

La Poesía humaniza, se interna profundamente en el ser humano, revitaliza sus sentidos, armoniza las emociones, organiza los pensamientos y nos involucra íntimamente con el entorno. Nuestro cuerpo acciona, se mueve, gesticula, se manifiesta en forma externa según circunstancias que lo rodean. Nuestro ser interior, muchas veces reprimido, oculto, yace y no siempre expresa lo que quiere o siente.

La dramatización nace en el individuo desde temprana edad y se manifiesta en la representación de los primeros cánticos que rodean a sus juegos. La fuerza de la corporeidad se emparenta con el recitar o cantar de versos:

*‘Estaba la Catalina
sentada bajo un laurel
mirando las frescuras
de las aguas al caer (...).*

≈

*‘Estaba la paloma blanca
Sentada en un verde limón...” (ronda).*

*‘Arroz con leche me quiero casar
con una señorita de San Nicolás (...)*

*“(...) Con esta, sí.
Con esta, no (...)”*

En los mencionados versos el cuerpo, los movimientos acompañan el canto. En el caso de "Catalina"/*las manos*, los golpecitos dados con ritmo y velocidad con el compañero de juego refuerzan la acción narrativa y estética de la composición. En "*Arroz con leche*" y "*Paloma blanca*" la coordinación entre lo corpóreo y los versos es absolutamente coincidente. Es una real teatralización y recitado a la par. El esquema del juego es una fiel coreografía y canto. Es así que el gesto refuerza la palabra (Allan Pease, 2000). La palabra acompaña al movimiento. Juntos, a la par, poesía y movimiento escénico, representación, dramatización de sentimientos son propios del infante (Levy, Norberto, 2000).

El proceso de creación de poesía infantil recorre todas las temáticas y los tipos de composiciones a través del juego, del movimiento, de la música, del cuerpo liberan la creatividad innata en el individuo de la primera infancia.

El niño frente a, por ejemplo, una adivinanza, un trabalenguas, una canción de cuna, se para, finge, supone una serie de acciones que conoce por formar parte de su folclore, de su herencia familiar, de su cultura. Es muy probable que un niño asocie la letra de una poesía con temática "canción de cuna para dormir o arroró"³² y asuma la pose de dormido, ponga sus manitos cerca de la cara, cierre los ojos o cualquiera de los gestos conocidos por este, relacionados con el dormir o simplemente, ponga cara de cansado o dormido (Knapp, Mark, 1997).

En la temprana edad de un niño esta interacción forma parte de su mundo de aprendizaje, diversión y juego. Es tarea del adulto, en este caso el docente, tallerista o profesor especializado seguir enlazando estos puntos de encuentro entre lo escénico, lo artístico en general y la poesía. No necesariamente debe ser un camino a recorrer a lo largo de toda la escolarización (sean cuales fuesen los niveles de aprendizaje) del alumno. En el caso de encontrarse en un punto de inicio de un proceso como el que se plantea en el presente texto, es recomendable volver a estos puntos de convergencia entre lo lúdico, artístico y académico. Con el devenir de la edad, de infante a niño, de niño a púber, de púber a preadolescente y así hasta el final de la adolescencia y por ende, escolarización preuniversitaria, el alumno abandona casi todo lo adquirido que no demuestre crecimiento y maduración; se va alejando de los juegos, de lo kinésico, de la interacción entre la musicalización y los versos (cánticos, recitados), también, en su gran mayoría, de la lectura por placer. El adulto pertinente puede valerse de nuevos alcances que la edad va incorporando o modificando al individuo; es posible volver a generar espacios de reencuentro con lo que formaba parte de su pasado infantil, evitar que lo adquirido en otro momento de su desarrollo se diluya.

La realidad escolar demuestra que el género lírico es entre los géneros literarios, el menos abordado por los docentes de escolarización primaria y secundaria. Indudablemente existen profesionales de la educación que ponen una mirada atenta al

³²Arroró: canción de cuna; del tamazight insular (variante de lengua bereber perteneciente a la familia lingüística afro-asiática y hablada principalmente en Marruecos en la zona del Medio Atlas por unos 3.600.000 hablantes, más unos pocos en Argelia y Francia.): *niño o niña recién nacido*.

género, ya sea de apreciación, de comprensión lectora como así también en la producción o procesos de acción creativa.

Posiblemente les resulte a los maestros la poesía de poca practicidad para el desarrollo de sus contenidos, a veces, un tanto difícil, o bien, no resulta de agrado o del interés personal. A propósito, los autores Andricaín y Rodríguez ³³ en la obra de coautoría "Escuela y poesía ¿Y qué hago con el poema?":

"Por lo general, los buenos poemas, la verdadera poesía no enseñan nada en el sentido tradicional y estrecho que otorgamos al término enseñar, ya que no tienen como fin transmitir normas morales ni conocimientos. (...) La poesía solo tendrá sentido en la escuela cuando el acercamiento a ella esté desprovisto de ese carácter práctico que por lo general tratamos de imponerle. La presencia de la poesía en ese espacio adquirirá su verdadero sentido cuando leamos versos por gusto, sin esperar nada como recompensa, sin esperar que, después de leer unos versos, nuestros alumnos sean más sabios o más buenos, sino más plenos como seres humanos".

Sean cuales fuesen las causas, la realidad demuestra que la poesía poco se instala en el aula conformada por un grupo de niños o adolescentes.

La poesía se le presenta al estudiante como un submundo alejado de sus propias vivencias y experiencias. Por lo general, la poesía es el género menos consumido por los lectores infantiles, jóvenes y adultos. Suelen tener como únicas experiencias y esporádicas las actividades pedagógicas encasilladas en alguna unidad temática o contenido, sea de propia iniciativa o interés de parte del niño o joven, el acercarse al género ya sea para su lectura o escritura.

Dice María Elena Walsh ³⁴:

"Sería importante que el maestro desterrara de su mente el prejuicio de que la poesía es útil, aplicable o alusiva a temas escolares. La poesía no alude más que a sí misma, sopla donde quiere y es preferible que no forme parte del temario sino del recreo, que se integre más en el juego que en la instrucción".

La mayoría del alumnado desconoce su esencia, a no ser que en el seno familiar forme parte de la lectura recurrente o sea de propia iniciativa o interés de parte del niño o joven, el acercarse al género ya sea para su lectura o escritura. Existen, además, entre los adolescentes un prejuicio generalizado, el cual el adulto a cargo de un proceso creativo deberá ir derrotando en pro de la poesía. Ideas acerca de que el género es exclusivo de las mujeres es la opinión casi generalizada de los adolescentes varones. Opinan que el

³³Sergio Andricaín: crítico e investigador literario cubano. Algunas de sus obras: Espacios para la lectura, Ilustradores de literatura infantil, Cuentos de hadas de hoy y de mañana.

Antonio Rodríguez. Crítico e investigador cubano. Algunas de sus obras: Panorama histórico de la literatura infantil y juvenil, Querido Drácula, Aprendices de brujo.

³⁴Argentina, 1930-2011. Poetisa, escritora, cantautora, dramaturga y compositora. Personaje emblemático dentro de la literatura infantil Argentina. Cita de "La Poesía en la primera infancia" en Desventuras en el país Jardín de Infantes, Bs. As., Espasa Calpe, Seix Barral, 1995.

acto de escribir versos es propio de niñas o jovencitas. Otra idea en boga es considerar que la poesía únicamente aborda los temas románticos, el amor en sus múltiples facetas y pero sobre todo el de las parejas.

Es imposible lograr que se instale la poesía con la aceptación de sus propias características de goce estético en sí, placer de leer, experimentar la escucha atenta y comprensible, introducir un procedimiento de creación si el docente no siente lo que es la poesía.,” Imposible *comunicar lo que no se siente*”. Si el conductor del progreso considera que la interpretación no es ligera y fluida, nunca lo será para sus alumnos. Si el docente no logra captar la expresión del yo lírico como materialización en palabras de sus emociones, a sus alumnos el camino les será dificultoso El educador debe poseer la certeza y seguridad depoder hacer de la poesía el *puro goce*; debe sentir y hacer sentir lo que aquellos versos quisieron o quien expresar.

“Los juegos poéticos deberían ser utilizados para liberar al niño y al adolescente de un acercamiento tradicional a la lengua en general y a la lengua poética en particular”

Georges Jean³⁵

³⁵ Francia, 1920-2011. Poeta y ensayista francés. Obras destacadas: La Poesía en la escuela, Poesía, niños, escuela. Una rosa inútil y necesaria.

Taller de Poesía

En el presente proyecto se conduce el trabajo hacia la formación del Ser Artista desde un Taller de Poesía en el que se trabaja durante el ciclo lectivo en las producciones subjetivas de composiciones de índole variada, con temáticas especiales o libres, formatos diversos y metodologías variables.

Dice César Melis³⁶: *“Escribir es, entre todas las pasiones capaces de danzar sobre el abismo, una conspiración generadora de luz alrededor de un mundo que todavía no nace: la palabra”*. Antes de iniciar los pasos de creación poética, el sujeto que recorrerá las distintas instancias de búsqueda estética, cree hallarse al borde del abismo en el que presiente que caerá. Raras veces, el alumno niño o adolescente cree reconocer los talentos que le son propios y que conllevan a la Poesía. Es aquí, en esta instancia en que el Proyecto Literario que busca construir al Ser Artista comienza, poco a poco, a desplegar esa luz generadora para reivindicar a la palabra en sí y al hecho estético en su generalidad. Las actividades propuestas, propias de técnicas de escritura, lo didáctico interdisciplinario entre Educación Artística, Música, Prácticas del Lenguaje y tendencias escénicas van escalando el mundo de la creación con realizaciones estéticas de formas y contenidos distintos y resultados precisos y destacables. El método pone en funcionamiento el espíritu creativo que se manifiesta a través del juego con la palabra, los sentidos (estimulados por la música, los sonidos ambientales, técnicas teatrales de simulación), las producciones plásticas (grabados en grafito, dibujos con colores con tendencia a la estimulación cromática, asociaciones de imágenes,) creación de caligramas, creación de logos, acrósticos , técnicas de escritura (escritura espontánea o inducida, metodología subjetiva o colectiva, la reescritura), poesía infantil(adivinanzas, rondas, trabalenguas,coplas,retahílas, otras), de temática variada y/ o pastoral Además se ahonda en las prácticas de escritura, respaldada por fundamentos gramaticales, de coherencia, de léxico y utilización adecuada de recursos estilísticos. Es así, que producciones variadas van surgiendo.

³⁶ César Melis, Buenos Aires, 1956. Cuentista, periodista. Fundador del Taller Literario El Tintero.

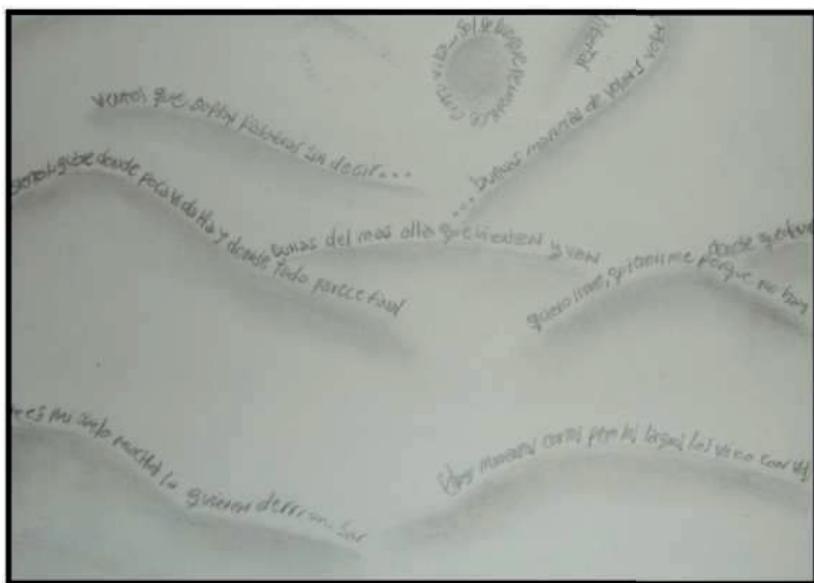
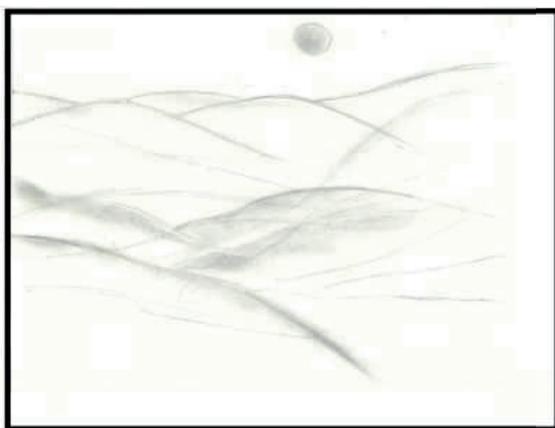

Imagen superior: esbozo de dibujo en grafito tras la lectura de un poema

Imagen inferior: texto motivado por la lectura y el dibujo.³⁷

³⁷ Los trabajos corresponden a alumnos de Escuela Secundaria (catorce y quince años)

Las imágenes corresponden a trabajos de iniciación a la palabra y a la valoración cromática.

Correspondencia entre palabra, imagen y color: *suspiros, misteriosas, preciosas. (color rosa)*

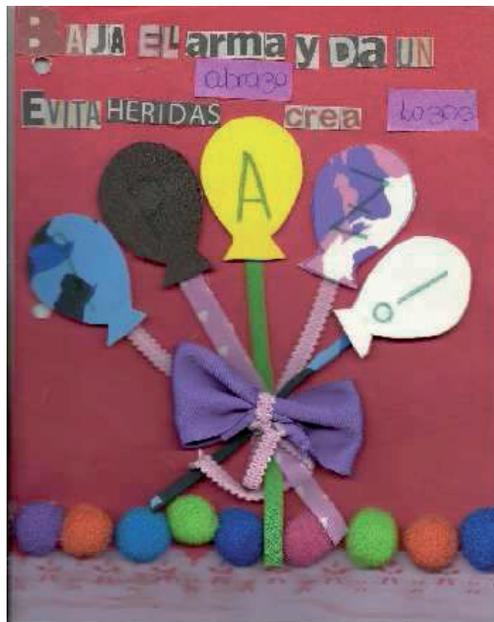

Correspondencia entre palabra, imagen y color: *rayo, perla, espiga (color celeste).*

Las ideas o temas de composición se relacionan íntimamente con las circunstancias que rodean al alumnado y también son variables en cuanto al tiempo de concreción. El proyecto propone motivar al alumnado con concreciones fuera del aula, con participaciones comunitarias a certámenes colegiales de poesía de índole institucional, barrial o de orden nacional o bien sus concreciones son de carácter abierto a la comunidad, realización de poemarios infantiles y para adultos, confección de tarjetas con poemas con mensajes y valores para ser entregados entre los vecinos o comercios del barrio, carteleras alusivas. Las actividades de concreción final del proyecto fueron pensadas respondiendo a los ideales propios del compartir y el gesto solidario.

“Baja el arma y da un abrazo. Evita heridas, crea lazos”.

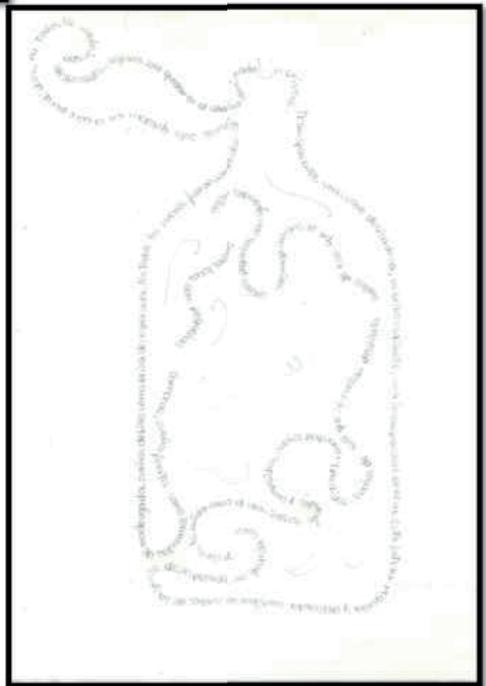
(tarjeta con mensaje)

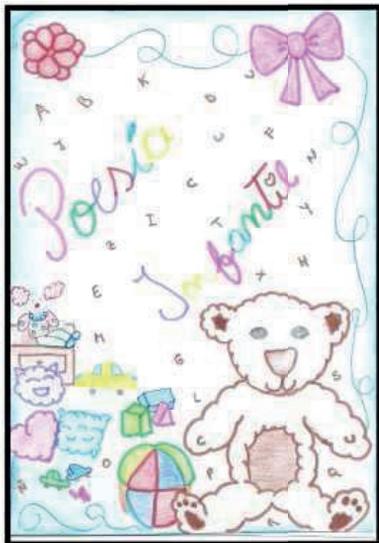

**“Pequeñas gotas de lluvia”
(Caligrama)**

“Sueños” (Caligrama)

Tapas de poemarios infantiles

Algunas actividades propias del taller:

- Σ Búsqueda de la subjetividad a través de la apreciación musical.
- Σ Encuentros entre melodía e imagen (ej. escucho y dibujo).
- Σ Encuentros entre melodía y palabra (ej. escucho y escribo)
- Σ Encuentros entre imagen y palabra (ej. a partir de una imagen, escribo)
- Σ Encuentros entre melodía, imagen y palabra.(ej. escucho, dibujo, escribo) Melodías instrumentales o vocalizadas.
- Σ Composiciones grupales (según la técnica a utilizar, la cantidad de integrantes puede variar; por ejemplo, en una rueda de composición-cada alumno escribe un verso-, el número puede alcanzar hasta diez miembros).
- Σ Composiciones collages:
 - ✓ A partir de recortes de palabras, dibujar.
 - ✓ A partir de recortes de pasajes, escribir.
- Σ Confección de caligramas
- Σ Confección de acrósticos.
- Σ Confección de formatos inducidos: cantidad de versos, estrofas; tipos de rimas; cantidad de sílabas que conforman los versos; utilización de determinados recursos estilísticos; trabajar a partir del título.
- Σ Producciones generadas a partir de lecturas de textos variados (poesías, cuentos, mitos, frases, fábula, leyenda, carta, otros).
- Σ Producciones inducidas por audiovisuales.
- Σ Realización de videos- poesías.
- Σ Realización de composiciones de temática variada (festividades, calendario escolar, gustos y preferencias individuales y grupales).

Taller de Técnicas Teatrales

Según la Comisión de Terminología de la Educación (Quebec, 1985) 'el Arte Dramático' es considerado una pedagogía en sí misma porque como la pedagogía, el Arte Dramático está constituido por un conjunto de valores, reglas, principios, preceptos, modelos teóricos y prácticos cuya meta es guiar las intervenciones del profesor a fin de mejorar los aprendizajes de todos los participantes. La pedagogía artística, así definida, tiene el sentido de método educativo. Los contenidos a desarrollar a través de técnicas teatrales deben ser conocimientos a adquirir, conocimientos en sí, es decir, se debe lograr la transformación de la experiencia en saberes.

El encuentro Teatro-Escuela depende de la naturaleza y de la calidad de la formación artística de los educadores³⁸, los seguimientos apropiados del alumnado, la orientación institucional y comunitaria, la experiencia concreta y directa, la explotación de las posibilidades espacio- temporales, la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo. La concreción del proyecto que reúne técnicas teatrales, para alcanzar los objetivos mencionados, pone en funcionamiento variadas técnicas de expresión dramática. El Taller de Arte utiliza como camino motivador, de apertura a la imaginación, de encuentro distendido entre lo académico y obligatorio al Taller de Tendencias teatrales o escénicas. Todos los procedimientos generados por estas acciones estimulan y movilizan al estudiante. Lo prepara, lo ubica en una zona de confort corporal y emocional; logra encontrar en el espacio áulico una nueva posibilidad de recuperar lo lúdico, el entretenimiento y acepta con sorpresa y predisposición las actividades de creación.

Algunas actividades propias del taller:

- Σ Técnicas de relajación corporal propiciadas en ámbitos acordes, armónicos, con música ambiental.
- Σ Técnicas de respiración.
- Σ Viajes imaginarios de introspección.
- Σ Técnicas de improvisación.

³⁸ Conceptos de George Laferriere. Escritor, figura representativa de la pedagogía teatral.

- Σ Juegos de roles, ejercicios teatrales de situaciones límites.
- Σ Acomodación corporal y vocal.
- Σ Técnicas de observación, adaptación y concentración.

Además, se crean guiones teatrales que son dramatizados y puestos en escena. Se concientiza acerca de las funciones de los sujetos actuantes en la representación escénica: Dirección General, Asistencia de Dirección, Escenografía, Sonido, Utlería, Musicalización, Iluminación, Vestuario y otros.

Actividades de relajación

Grupo de alumnos realizando ejercicios de respiración y relajación corporal.

Actividades de expresión corporal

Grupo de alumnos realizando actividades de movimientos y expresiones corporales.

La manifestación del Proyecto Artístico en la Escuela es sostenida por la naturaleza e ideario institucional y su combinación provoca el desarrollo de un Ser Artista comprometido y con valores de convivencia social. No se mide la valoración del nivel artístico alcanzado sino más bien, las relaciones particulares, comunitarias, el intercambio cultural y las comunicaciones humanas que se entrelazan auspiciadas por el espíritu de inclusión y solidaridad.

Aplicación del proyecto al área Pastoral

PROYECTO PASTORAL

El Congreso Diocesano de Educación 2013/14 considera como objetivo: *“Considerar las nuevas realidades que presenta nuestro tiempo para poder dar respuestas adecuadas para nuestra identidad y misión”*.

Fortaleciendo la idea de que la Educación debe estar dirigida sin miradas de exclusión hacia todos los alumnos de nuestro pueblo³⁹ y que la Escuela es ese lugar privilegiado de formación íntegra donde mediante acciones propias que ponen en marcha los encuentros vivos entre los seres, con su patrimonio cultural, es que ella, la Escuela, está llamada a la transformación⁴⁰. Constituye una responsabilidad estricta de una institución educativa de carácter religioso priorizar las dimensiones de la cultura en cuanto a sus idearios para activar el andamiaje espiritual como individuo, confrontarlo con las realidades propias y las del contexto y desarrollar plenamente su libertad, su pensamiento y prosperar en hábitos de comunión real.

La construcción de dicho ser se desarrolla, en esta aplicación del proyecto, a través, básicamente, de estructuras llevadas a cabo en función de la búsqueda del hecho estético en sí y con una mirada pastoral que envuelve a todas las acciones educativas.

³⁹ “Todos los hombres de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable de una educación, que responda al propio fin, al propio carácter; al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias”. GRAVISSIMUM EDUCATIONIS. Concilio Vaticano, 1965 en Aparecida, 2007.

⁴⁰ La Iglesia cree que *“ los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y a prestarles su adhesión personal y también a que se les estimule a conocer y amar más a Dios. Ruega, pues, encarecidamente a todos los que gobiernan los pueblos, o están al frente de la educación, procurar que la juventud nunca se vea privada de este sagrado derecho”*. GRAVISSIMUM EDUCATIONIS 1. Concilio Vaticano, 1965 en Aparecida, 2007

¹⁶ La misión primaria de la Iglesia (...) es transformar mediante la fuerza del Evangelio, los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la Palabra de Dios y el designio de salvación”, EVANGELII NUNTIANDI en Aparecida, 2007.

Educación en clave pastoral.

VALORES

ENTREGA

fe

El
prójimo

La Iglesia Cristiana promueve una educación centrada en la persona humana que es capaz de vivir en sociedad con sus aportes personales para el bien primero que es el bien del individuo y el bien común⁴¹. Esta Educación está pensada para alcanzar todos los estratos que la sociedad propone: formal, no formal, para niños, jóvenes, para la familia, para los carenciados, para los más necesitados, con calidad, con menos recursos, pero siempre integrando los valores o bienes culturales históricos y sociales del propio país. Es por eso que los centros educativos cristianos están llamados a esta profunda renovación que implica una pastoral participativa en las que los proyectos promuevan la formación integral del individuo.

Teniendo en cuenta el carácter religioso de determinada Institución educativa, sus valores, modelos predominantes, familia, convivencia multifacética de educadores, alumnado, miembros de la comunidad escolar, intercambios educativos entre los niveles de educación (Inicial-Primario-Secundario), comunidad religiosa y barrial se llevan a cabo una serie de actividades donde se fusionan metodologías de Taller de Teatro y de Poesía con contenidos pastorales.

Se trabaja con pasajes bíblicos como guion ya elaborado o a elaborar, ya que la premisa es concretar lo Pastoral en la Educación. Las actividades propuestas han hecho en sus concreciones los acercamientos más beneficiosos relacionados con la convivencia. Todas las manifestaciones artísticas involucradas en la búsqueda artística de un nuevo Ser han culminado u obtenido sus logros significativos en la entrega real de los objetos estéticos alcanzados; obras de títeres para salas de Jardín de Infantes, adaptaciones teatrales de pasajes bíblicos para la Escuela de Nivel Primario, Teatro de Sombras abierta a la familia y a la comunidad escolar en general, confección de tarjetas navideñas para la comunidad escolar, tarjetas de Paz con mensajes alusivos a los comercios del barrio, confección de poemarios para ser entregados en comedor solidario, son algunas de las realizaciones

Se ha trabajado a través de etapas con el fin primero y último de difundir valores de amor, amistad, contemplación, colaboración con la idea de construir una sociedad justa, fraterna y abierta hacia el otro.

Su Santidad, el Papa Francisco exhorta a que no se desanimen ante las dificultades que presenta el desafío educativo:

“Denles a los jóvenes esperanza, optimismo para afrontar su camino en el mundo. Enséñenles a verla belleza y la bondad de la creación y del hombre. Pero sobre todo sean coherentes testigos con su vida de lo que les comunican.

¡Sin coherencia no es posible educar! Todos ustedes son educadores, no pueden delegar competencias en esta materia. La colaboración en un espíritu de unidad y comunidad entre los diferentes componentes educativos es, pues, esencial y debe ser alentada y alimentada. La escuela puede y debe actuar como catalizador, para ser un lugar de encuentro y de convergencia de toda la comunidad educativa con el único objetivo de formar, ayudar a crecer como personas maduras, simples, honestas y competentes, que sepan amar con lealtad, que sepan vivir la vida como una respuesta a la vocación de Dios, y la futura profesión como un servicio a la sociedad.”⁴²

⁴²Papa Francisco, Ciudad del Vaticano, 7 de junio, 2013

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Σ Andricain, Sergio –Rodríguez, Antonio, “Escuela y Poesía. ¿Y qué hago con el poema?”, Colección Relecturas, Lugar Editorial, Buenos Aires, 2003.
- Σ Begua, Juan “Mitología Universal”, Ávila, España, 1960
- Σ Borneman, Elsa, “Poesía Infantil. Estudio y Antología”, Editorial Latina, Buenos Aires, 1980.
- Σ Caminos, Miguel ángel “Literatura. Las letras hispánicas”, A-Z Editora, Buenos Aires, 1995.
- Σ V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, “La Educación Católica” (6.4.6:328-340 Y 346),” La Educación como Bien Público” (10.2:481-482 y 483) en Aparecida, mayo, 2007.
- Σ Crescenzi, Flavio; “Apuntes para una posible didáctica de la poesía” (APOA).
- Σ *Diccionario de la Lengua Española* (vigésima edición). Real Academia Española; 2001
- Σ Diseño Curricular para la Escuela Secundaria, Construcción de Ciudadanía. (1º a 3º año); Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación (2008). Subsecretaría de Educación.
- Σ Diseño Curricular de Educación Artística (1º y 2º año); Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación (2007).
- Σ “El concepto del Taller”, Biblioteca Virtual de Libro Sin Tinta.
- Σ Foucault, Michel, “El sujeto y el poder”, Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
- Σ Gimeno, Consuelo y Argentina Henríquez;” Hacia una conceptualización de Ciudadanía Crítica”; Anuario Pedagógico 2001.
- Σ Grasso, Alicia, “Arte y Corporeidad, una propuesta integradora”, Magisterio del Río de la Plata, Grupo Editorial Lumen, Buenos Aires, 2012

- Σ Pablo VI, *Evangelium Nuntiandi*, 8 de diciembre de 1975. *Declaración Gravissimum Educationis sobre la Educación Cristiana "Derecho Universal a la Educación y su Noción"*.
- Σ Pavese, Cesare, (1993); "Leer"; Revista La otra lectura, año: I; num.2
- Σ Prost, A. (1985). *Éloges des pédagogues*. Paris: Seuil en "Teatro y Educación o el arte de la seducción" Georges Laferriere, Decano de la Facultad de Artes, UQAM, Montreal
- Σ Ryan, L. (1986). *Innovation créatrice*. Montréal en "Teatro y Educación o el arte de la seducción" Georges Laferriere, Decano de la Facultad de Artes, UQAM, Montreal.
- Σ *"Vayan y enseñen": Identidad y misión de la Escuela Católica en el cambio de época, a la luz de Aparecida*. Celam 2011. Editorial SM.

Legislación:

Ley Nacional 26061.

- Σ Disponible en <http://infoleg.mecon.gov.ar> . De Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. (Información Legislativa; Centro de Documentación e Información; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).
- Σ Disponible en <http://www.unicef.org/argentina> ; Derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Compendio Legislativo Internacional para la protección de sus derechos; UNICEF; Ciudad de Buenos Aires, enero de 2010.
- Σ Naciones Unidas. Comité de los Derechos del niño; Propósitos de la Educación; Párrafo 1, artículo 29. Disponible en www.casacidn.ro.ar

Ley Provincial 13.298

- Σ Disponible en <http://www.sdh.gba.gov.ar>, De la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños; Secretaria de Derechos Humanos; Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Ley Provincial 13.634

- Σ Disponible en <http://www.hcdiputados-ba.gov.ar> Principios generales del Fuero de Familia y del Fuero Penal del Niño

Fuentes virtuales

- Σ www.abc.gov.ar/secundaria/. Dirección general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
- Σ <http://www.rae.es/academicos/ramon-menendez-pidal-1>
- Σ [.http://www.rae.es/sites/default/files/HOJEAR Libro de Alexandre.pdf](http://www.rae.es/sites/default/files/HOJEAR_Libro_de_Alexandre.pdf)
- Σ <https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad4/interpretacionteatro/origenes>
- Σ http://www.filosofia.mx/index.php/perse/archivos/dos_dualidades_mente_cuerpo_en_platon_y_forma_materia_en_aristoteles
- Σ [.http://granada.nueva-acropolis.es/granada-articles/filosofia/12846-la-teoria-del-alma-en-platon-5678](http://granada.nueva-acropolis.es/granada-articles/filosofia/12846-la-teoria-del-alma-en-platon-5678)
- Σ <http://arvo.net/conceptos-frecuentes-en-filosofia/agustin-pensamiento-filosofico/gmx-niv590-con12287.htm>
- Σ <http://revistalaquillotina.blogspot.es/1207576560/> (Revista de APOA-Asociación de Poetas Argentinos)
- Σ <http://portal.educ.ar>

- Σ <http://www.lai.fu-berlin.de/> (Instituto de Estudios Latinoamericanos. Mujeres y Género en América Latina)

- Σ www.raco.cat/index.php/EducacionSocial/article/download

- Σ [www.cnse.es/.../Libro de Ponencias comunicaciones XV Congreso Mundial de la Federación de Personas Sordas.](http://www.cnse.es/.../Libro de Ponencias comunicaciones XV Congreso Mundial de la Federación de Personas Sordas)

- Σ [www.caritas.org.ar/download/Documento Conclusivo Aparecida.pdf/](http://www.caritas.org.ar/download/Documento_Conclusivo_Aparecida.pdf/)

- Σ <http://www.vatican.va>

- Σ <http://lema.rae.es>

- Σ <http://www.librosintinta.in>

- Σ <http://www.philosophia.cl>

ÍNDICE

NOTA DE LA AUTORA.....	3
AGRADECIMIENTOS.....	5
PRIMERA PARTE.....	9
EL SER ARTISTA.....	9
El alumno ciudadano.....	9
El alumno artista.....	13
SEGUNDA PARTE.....	14
POESÍA Y TEATRO.....	14
TERCERA PARTE.....	20
LA CONSTRUCCIÓN DEL SER ARTISTA.....	20
Principios básicos que lo rigen.....	20
PROYECTO DE ARTE.....	23
Taller de Poesía.....	28
Taller de Técnicas Teatrales.....	35
PROYECTO PASTORAL.....	39
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	42

**More
Books!**

yes
I want morebooks!

Buy your books fast and straightforward online - at one of the world's fastest growing online book stores! Environmentally sound due to Print-on-Demand technologies.

Buy your books online at
www.get-morebooks.com

¡Compre sus libros rápido y directo en internet, en una de las librerías en línea con mayor crecimiento en el mundo! Producción que protege el medio ambiente a través de las tecnologías de impresión bajo demanda.

Compre sus libros online en
www.morebooks.es

SIA OmniScriptum Publishing
Brīvības gatve 197
LV-103 9 Rīga, Latvia
Telefax: +371 68620455

info@omniscryptum.com
www.omniscryptum.com

OMNIScriptum

