8/06/2022

TEATRO Y PERFORMATIVIDAD

Paderborn

STEFAN

COLOQUIO HÍBRIDO (ARTES/DOCENTES)

- TEATRO ESPAÑOL
- TEATRO INFANTIL
- TEATRO MUJERES
- TEATRO COMO HERRAMIENTA

¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL TEATRO CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS?

¿HASTA QUÉ PUNTO UTILIZAMOS EL TEATRO NO ARTÍSTICAMENTE?

¿CÓMO ENSEÑAR LENGUA EXTRANJERA DESDE LA LITERATURA?

¿CÓMO LEEMOS EN LA ERA DIGITAL?

CALENTAMIENTO
DIÁLOGO CREATIVO
PUESTA EN ESCENA

VICTORIA DEL VALLE

¿DÓNDE ESTÁN LAS COMPETENCIAS ARTÍSTICAS Y PERSONALES DE LOS ALUMNOS?

→ DIDÁCTICAS LITERATURA

NUESTRO CUERPO
NO SE PUEDE DIGITALIZAR
(todavía)

EXPERIENCIA →

PERFORMATIVIDAD

9:30

TOMÁS MOTOS

(UNIVERSIDAD DE VALENCIA
ACADEMIA ARTES ESCÉNICAS)

TEATRO APLICADO A LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS

1

ESTRATEGIAS dramáticas

Habilidades para el APRENDIZAJE Y DRAMA

4C →
- CRITICAL THINKING
- CREATIVITY
- COLLABORATION
- COMMUNICATION

PERFORMATIVE LANGUAGE TEACHING (Fleming, 2016)

REPRESENTAC. TEATRAL — IMPROVISAC. — ESP. LENGUA EXTRANJE. — DRAMATIZACIÓN IN PROCESS

☹ PALABRAS YA ESCRITAS NO APORTAN

☺ APORTA VOCABULARIO Y ESTRUCTURAS
- Repetición Memorización
- Pronunciación
- Motivación

JUEGOS DE IMPROVISACIÓN [PROCESS DRAMA]

Profesor y alumnos trabajan juntos en elaboración de situaciones imaginarias
No se representa ante un público
Ausencia de guion.

(A) CARTOGRAFÍA
a) PROCESO / PRODUCTO
b) PARTICIPACIÓN / NO PART.
c) JUEGO / PERFORMANCE

(B) EJES DE FORMATOS
a) NO VERBAL / VERBAL
b) PEQUEÑA ESCALA / GRAN ESCALA
c) ABIERTO / CERRADO

HISTORIA ARTES ESCÉNICAS

ERIKA PIAZZOLLI (2018) → EMBODYIN LANGUAGE

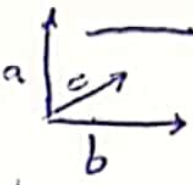
MOTOS T. i FIELDS, D. (2021) → MAPPING OUT DRAMATIC FORMS

EJES SOCIALES

a) drama / teatro

b) centrado en el cambio / no centrado en el cambio

c) individual y colectivo



©

EL TEATRO (A DIFERENCIA DEL DRAMA) ESTÁ DESTINADO AL ENTRETENIMIENTO O A LA CATÁRSIS

EL TEATRO ES UN ARTE EFÍMERO QUE SIEMPRE DEJA HUELLA

PALABRA
CUERPO

← PROFESORES / ACTORES

¿PACTO?

DIGNIDAD / RESPONSABIL.

(2)

TEATRO SURREALISTA

↳ TEATRO SOCIAL

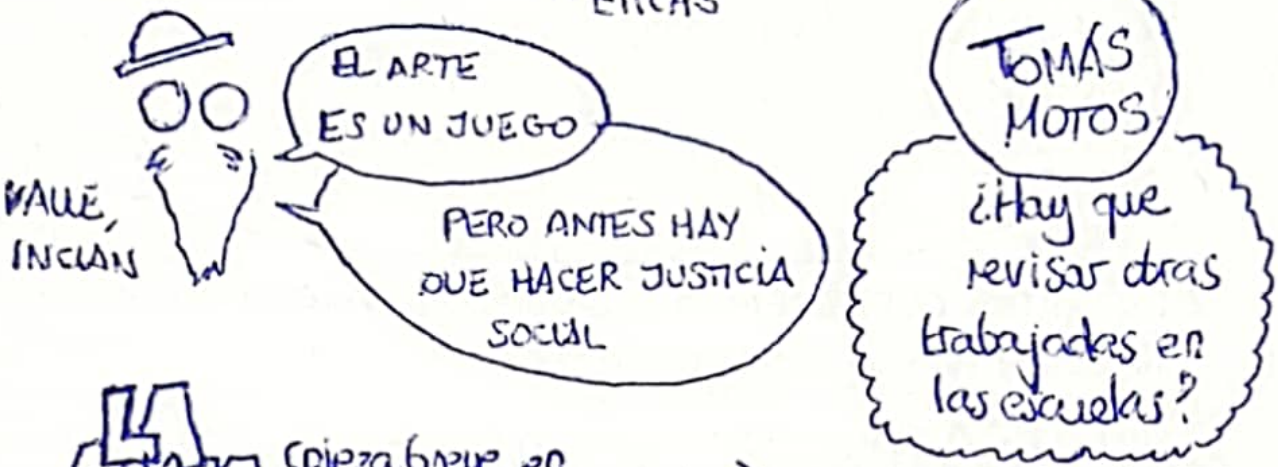
BLANC DIMENECH

11:30

EL TEATRO PERMITE UN DESPLAZAMIENTO DE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO (no así en la narrativa?

¿CÓMO SE PRODUCE ESTE DESPLAZAMIENTO DURANTE LA ESCRITURA?

Decisiones del autor → ESTÉTICAS / ESTRUCTURALES / ÉTICAS



(pieza breve en seminario internacional dirigido por SIMON STEPHENS) [2010] ⇒ ETAPA SURREALISTA (Juego, literatura)

---- NUEVO TEATRO FRONTERIZO ----

----- CRISIS ECONÓMICA 2011 ----

ETAPA SOCIAL (Acción) ⇐ (Theatre Uncut)

[2011]

→ Situación de RETROCESO

NUEVAS CONSCIENCIAS [MEDITACIÓN]
- → Evolución MENTAL
- → Sensibilidad IDENTIDADES
- → Mundo RURAL/ECOLOGISMO
- → OSCURECER ZONAS ILUMINADAS / ILUMINAR ZONAS OSCURAS

□ EL SER HUMANO ES ESENCIALMENTE IMAGINACIÓN

FICCIONES LUMINOSAS

¿HAY UN LÍMITE PARA LA AMARGURA EN LA SITUACIÓN CRÍTICA ACTUAL?

ITZIAR PASCUAL

14:00

MARI CARMEN

- TEATRO PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

¿ES POSIBLE OTRA DRAMATURGIA PARA LA INFANCIA?

MÓNICA RODRÍGUEZ → LOS DARLING

EDITORIAL ÑAQUE: Adolescer

TEATRO INFANTIL TRADICIONAL: Ed. CCS

TEATRO INFANTIL MENOS TRADICIONAL: Ed de la TORRE

"ELE DE TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS" (Anaya)

↳ Denise Despeyroux, Borja Ortiz, Itziar Pascual, Gracia Morales)

PROS CONTRAS → El teatro en la escuela es la única experiencia. Los niños son pautados exteriormente. Sus experiencias sin continuidad

ÁMBITO ESCÉNICO
ÁMBITO EDITORIAL/DRAMATÚRGICO
Las editoriales empiezan a hacer buen trabajo
El autor ejerce una DOBLE AUTORIDAD
ADULTO ESCRITOR

TENDENCIA A LO DIDÁCTICO

TEATRO COMO ESPACIO DE EXPERIENCIA

ANTÍDOTO

DRAMATURGIA PARA LA INFANCIA → REALIZADO POR ADULTOS { PÚBLICO FAMILIAR

↓ ENTIENDE TEATRO COMO UN FIN

↓ MUCHAS METODOLOGÍAS CREATIVAS

AUTOR DE REFERENCIA
LUIS MATILLA
(Avaya)

MOVIMIENTO AMPLIO
APERTURA TEMÁTICA
PERSONAJES FEMENINOS
RENOVACIÓN FORMAL

CAPTACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS (BEBÉS/ADOLESCENTES)
NUEVAS CONEXIONES CON EL PÚBLICO
NUEVAS TECNOLOGÍAS
ADECUACIÓN DEL LENGUAJE

CONDESCENDENCIA ES UNA FORMA DE MACHISMO

¡TEZLAR!!

HAY QUE DAR EL MEJOR TEATRO

EL TEATRO PARA NIÑOS NO ES TEATRO DE DIMINUTIVOS

15:30

GABINO BOQUETE Y JUAN ORELLANA

↳ EXPRESIÓN ORAL CREATIVA
EXPERTO EN VOZ

LA CONSCIENCIA PSICOFÍSICA Y SU FUNCIÓN EXPRESIVA

PALABRAS → Carga emocional vinculada a las experiencias

COLORES.
TRANSMITEN EMOCIONES ⇨ TRANSFERIR COLORES A NUESTRO CUERPO

(1) Trabajar la CONSCIENCIA en las PIERNAS

(2) INCORPORAR COLOR a experiencia posterior de caminar (RO-JO; RO-JO)

(3) OBJETIVOS
* Reaccionar físicamente a la percepción del color

* BEATRIZ PEÑA SAIZ (4)

↳ CENTROS EMOCIONALES

REACCIÓN FÍSICA → PALABRA EMOCIONALMENTE CARGADA

↳ IMPORTANCIA DEL TÓRAX

1. IDENTIFICAR
2. FLEXIBILIZAR
3. HABITAR
4. MOVILIZAR
5. INCORPORACIÓN DEL LENGUAJE

¿SINESTESIA?

EN OCASIONES, SENTIMOS QUE AL APRENDER UN IDIOMA NOS ENFRENTAMOS INEVITABLEMENTE AL IMPOSIBLE DE INCORPORAR Y REPRODUCIR LA EXPERIENCIA EMOCIONAL DE ESA LENGUA. COMPENSAR ESA NEUTRALIDAD DE LO APRENDIDO CON NUESTRAS PROPIAS EMOCIONES Y EXPERIENCIAS PUEDE SER ÚTIL Y SUFICIENTE.

GDAŃSK UNIVERSITY

04/06/2022

10:00

ANA CONTRERAS

MÍSTICAS

MUJER QUEER

LA SANTA JUANA
TIRSO

FRANCISCANA
JUANA DE LA CRUZ (1481-1534)

CONSEJERA DE CARLOS V

[CUBAS DE LA SAGRA]

Había escrito
TEATRO - SERMONES TEATRALIZADOS

TEÓLOGA FEMINISTA Y PÁRROCO

CATALOGO DE SANTAS VIVAS (1400-1550)
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

SANTAS VIVAS
CORRIENTE DESDE SIGLO XIII
PANEUROPEA

↳ AUTORAS de autoría débil

SIN FIRMA ORAL COLECTIVA

- No era literatura para LEER sino para DECIR y emplean la LENGUA MADRE.

CATALINA DE SIENA

- Don de lenguas
- Extasis
- Penitencias
- Meditatio CHRISTI

→ IMITAN CUERPO DE CRISTO

PERFORMATIVIZAN LA SANTIDAD

PROYECTO SANTA JUANA
- OBSESIÓN PERSONAL
- CONTAR LA HISTORIA DE LAS MUJERES

FEMINISMO

TEOLOGÍA INDECENTE → Marcela Altus Rey?

TEATRO y FEMINISMOS

PREDRAMA
POST DRAMA

MOVIMIENTO ANTICAPITALISTA
FEMINIZACIÓN (POLÍTICA DE CUIDADOS)
AUTORIDAD MATERNA (AYUDAR A CRECER)

BEGOÑA GRANDE

COMO ALAMBRE MUY DELGADO

VOLAR SIN ALAS

TEATRO MAGAZINE
PRISIONES DEL ALMA

oTeatro sin conflicto /rito/ de la contemplación sin urgencia

LIBRO DE LUMBRES → ANA CONTRERAS

ALCALÁ DE HENARES

11:30

SONIA INCHAUSTI

EL TEATRO EN EL AULA DE ESPAÑOL: DRAMATURGAS A ESCENA

- Reivindicación de mujeres autoras

¡¡ INSTITUTO CERVANTES no incluye autoras en su PLAN CURRICULAR !!

ANA LÓPEZ NAVAJAS (EL LEGADO DE LAS MUJERES)

Aprender un idioma es ACCEDER a su CULTURA

📖 [CARLOS BRITO] MUJER Y ESCENA

📖 DRAMATURGIAS FEMENINAS [ROMERA CASTILLO]

📖 [PILAR JORDANO] DESMITIFICACIÓN

📖 DRAMATURGAS DEL SIGLO XXI Gutiérrez Carbajosa

TEATRO EN EL AULA

- TEATRO BREVE
- GUSTO DEL ALUMNADO
- INTENC. DEL PROFESOR

- Contenido gramatical y léxico
- Análisis dramatúrgico
- Análisis puesta en escena

AUTORAS S. XVII

ANA CARO DE MALLÉN Y SOTO

EL CONDE PARTINUPES

MARÍA DE ZAYAS SOTOMAYOR

SOR MARCELA DE SAN FÉNIX

S. XVIII

MARÍA ROSA GÁLVEZ "SAFO"

MARÍA LORENZA DE LOS RÍOS

S. XIX

GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA

ÁNGELA MARTÍNEZ DE LAFUENTE

ROSARIO DE ACUÑA

EMILIA PARDO BAZÁN

BLANCA DE LOS RÍOS

S. XX

MARÍA LEJÁRRAGA

CONCHA MÉNDEZ

Mª TERESA LEÓN

LUISA CARNÉS

CARMEN CONDE

CARLOTA O'NEILL

GÓMEZ BLESA

MODERNAS Y VANGUARDISTAS

HABLEMOS DE SEXO

ANTONIA JIMÉNEZ

EL VIAJE DE TERESA

deticia Roxual

16:05

LA EMOCIÓN EN PEDAGOGÍA

¿QUÉ SE NECESITA PARA SER UN BUEN DOCENTE?

COMUNICACIÓN ⇨ ES IMPORTANTE "CÓMO" LO DIGO

▷ 38% del acto comunicativo es la VOZ

ATMÓSFERA
ENERGÍA
PRESENCIA
} CHEJOV, GROTOWSKI, BARBA

CLIMA DEL AULA

MOTIVACIÓN

STANISLAVSKI
DONELLAN
} HABLA ESCÉNICA
CUERPO PRESENTE
ATENCIÓN

SÓLO CON EMOCIÓN PUEDE HABER IRRADIACIÓN

▷ Lo que decimos es sólo el 7% de la comunicación
▷ La GESTUALIDAD es el 55%

PROXEMIA ⇨ DIRECCIÓN DE ESCENA
QUINÉSICA ⇨ CÓMO SE MUEVE EL ACTOR

¿ES IMPORTANTE EL MOVIMIENTO EN EL AULA?
¿TONO Y PROYECCIÓN SON IMPORTANTES?
¿Y LA ESCUCHA ACTIVA?

PROFE → DESPERTAR MOTIVACIÓN
PROFE → ESTIMULAR ATENCIÓN

SED POR APRENDER

VENCER EL MIEDO

98% PROFESORES CONSIDERA IMPORTANTE LA PRESENCIA

PERO

EL 82'2% NO HA RECIBIDO INFORMACIÓN NI FORMACIÓN TEATRAL

COMUNICAR ES UNA CIENCIA Y UN ARTE
- → NOCIONES
- → TEORÍA
- → INTUICIONES
- → REACCIONES

MAGISTERIO DE LAS MÍSTICAS
- Honestidad
- Simplicidad
- Humildad