

PROGRAMA DE TEATRO Y COMUNIDAD					
I.- DATOS GENERALES					
Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL					
Nombre de la Asignatura: Teatro y Comunidad					
Departamento y/o cátedra: Artes Audiovisuales					
Concentración: Producción Escénica					
Régimen: <i>Semestral</i>			Número de Unidades Crédito: 4		
Ubicación en el plan de estudios:					
Tipo de asignatura:	x		N° horas semanales:	1	2
Obligatoria		Electiva	Teóricas:		Prácticas/Seminarios
Prelaciones/Requisitos:			Asignaturas a las que aporta:		
Fecha de aprobación del Programa por el Vicerrectorado Académico:					

II.- JUSTIFICACIÓN
<p>El teatro es un arte que genera discusión, debate, crítica, empatía y diálogo entre los integrantes de la pieza teatral representada y los espectadores que la disfrutaban. Al final de la representación, se genera un intercambio invaluable entre el equipo emisor y su público receptor, que hacen del hecho teatral un fenómeno comunicacional por excelencia, ya que produce un encuentro. Sea cual sea el contexto en el que nos encontremos, no podemos vivir de espaldas a él, la comunicación social nos exige sensibilizarnos con nuestra sociedad, conocer su realidad y generar puentes de participación.</p> <p>En ese sentido, el Teatro Comunitario es una manifestación artística que abre espacios de entendimiento y que, a diferencia de la tecnología, por excelencia, impregna en toda su extensión el componente humano en el proceso de la comunicación. A través del proceso de Creación Colectiva, el estudiante de la materia de Teatro Comunitario tendrá la posibilidad de investigar, crear y representar una pieza teatral que contenga temas de interés y relevancia para alguna comunidad, para su posterior debate y discusión con los espectadores. La experiencia permitirá a los estudiantes corroborar, autoevaluarse y comparar si la pieza alcanzó la respuesta esperada del público o si por el contrario surgieron nuevas inquietudes al tener la posibilidad de dialogar directamente con su entorno, así como verificar el valor pedagógico de la herramienta teatral en contextos menos favorecidos de nuestra sociedad.</p> <p>Al finalizar esta unidad Curricular el estudiante de Comunicación Social tendrá una herramienta valiosa para ser capaz de enfrentar su actividad profesional con responsabilidad social, podrá interpretar y conducir procesos comunicativos en contextos multiculturales, locales y globalizados; en virtud de sus valores y de sus criterios éticos.</p>
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales

básicas y específicas siguientes:	
Competencia : Aprender a aprender con calidad	
Aplica los conocimientos en la práctica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecciona la información que resulta relevante para resolver una situación 2. Elabora una síntesis para sí mismo o para comunicarla a otras personas 4. Implementa el proceso a seguir para alcanzar los objetivos mediante acciones, recursos y tiempo disponible 5. Evalúa los resultados obtenidos
Competencia : Aprender a convivir y servir	
Se involucra con su medio sociocultural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica y asume como propias las problemáticas de su contexto sociocultural 2. Propone soluciones desde su campo disciplinar a problemas de su entorno. 3. Comparte con el otro su compromiso con el medio sociocultural 4. Actúa, con sentido humano y ético, para mejorar su entorno sociocultural 5. Valora su compromiso con el medio sociocultural
Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reconoce la diversidad cultural como un fenómeno humano 2. Interactúa con otros respetando la diversidad 3. Promueve la integración mediante la práctica del diálogo 4. Fomenta la convivencia sin discriminaciones de sexo, edad, religión, etnia e ideología 5. Valora el respeto a la multiculturalidad como práctica indispensable en el logro del bienestar colectivo
Se solidariza con el otro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demuestra empatía con las ideas, sentimientos y acciones del otro 2. Comparte ideas, sentimientos y acciones en pro del bienestar colectivo 3. Aprecia la solidaridad como un valor colectivo 4. Participa en acciones en pro del bienestar colectivo 5. Promueve en otros la realización de acciones solidarias
Competencia : Aprender a trabajar con el otro	
Participa y trabaja en equipo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica roles y funciones de todos los miembros del equipo 2. Realiza las tareas establecidas por el equipo 3. Cumple diversos roles dentro del equipo 4. Utiliza formas de comunicación que favorecen las relaciones de interdependencia. 5. Coordina las acciones del equipo hacia el logro de la meta común
Actúa eficazmente en nuevas situaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica los cambios que ocurren en su entorno 2. Analiza las demandas y los recursos disponibles para afrontar la nueva situación 3. Propone diversas opciones para abordar nuevas situaciones

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ejecuta exitosamente acciones para afrontar nuevas situaciones 5. Valora el impacto de su acción en sí mismo y en otros
Se comunica, interactúa y colabora con el otro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expresa en sus propias palabras lo que otras personas le comunican 2. Valora las ideas y opiniones de otras personas 3. Defiende sus derechos y opiniones en sus comunicaciones sin agredir al otro 4. Propicia la comunicación para conciliar posturas opuestas 5. Ayuda al otro a comunicarse efectivamente
Actúa creativamente ante diversas situaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica, personal o colectivamente, situaciones que requieren soluciones creativas 2. Propone opciones novedosas de solución 3. Analiza críticamente las opciones propuestas. 4. Aplica la solución de mayor beneficio-costo 5. Evalúa, individual o colectivamente, la solución aplicada en términos de novedad, valor y eficacia
COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS	
Interpreta la realidad social	
Interpreta problemáticas sociales con sentido crítico, reflexivo y ético	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contextualiza problemáticas desde una perspectiva histórica y cultural 2. Analiza problemáticas de la realidad social de manera crítica, reflexiva y autónoma, haciendo uso de conceptos y procedimientos de las ciencias sociales. 3. Articula el conocimiento de la realidad con valores y principios éticos.
Produce textos adecuados al contexto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diferencia las características y convenciones de los géneros utilizados en la comunicación social 2. Determina las características de las audiencias objetivo 3. Selecciona el medio adecuado para transmitir un mensaje
Produce obras de creación de naturaleza comunicacional	
Propone un proyecto para una obra creativa de naturaleza comunicacional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expone una idea creativa 2. Determina las necesidades para materializar un contenido: recursos humanos, locaciones, equipos y materiales
Realiza o gestiona la realización de la obra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interviene, en diferentes roles, en la realización de la obra 2. Interviene en la edición de la obra
Promueve la obra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utiliza las herramientas y plataformas básicas para difundir un producto audiovisual, editorial o escénico 2. Aplica estrategias de promoción y mercadeo de productos audiovisuales, editoriales o escénicos

Evalúa el proceso y el producto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construye criterios de análisis para examinar una obra de naturaleza comunicacional 2. Determina si la obra no contraviene valores sociales 3. Determina si la obra cumple con la normativa legal 4. Determina qué aspectos del proceso resultaron satisfactorios y cuáles deben mejorarse
COMPETENCIAS PROFESIONALES ESPECÍFICAS Produce montajes escénicos	
Diseña una producción escénica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determina las necesidades para materializar un guion: recursos humanos, equipos y materiales, locaciones 2. Realiza un guion técnico 3. Realiza bocetos preliminares del proyecto
Planifica la producción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrolla un plan de producción básico 2. Realiza cronogramas de trabajo 3. Realiza el presupuesto básico de un proyecto escénico 4. Aplica estrategias de búsqueda de financiamiento y patrocinio 5. Gestiona disponibilidad de espacios y materiales escénicos 6. Gestiona la contratación de recursos humanos artísticos y técnicos
Realiza el montaje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determina criterios para la administración de recursos financieros 2. Conformar equipos de trabajo con los recursos humanos apropiados 3. Participa en la puesta en escena de la obra.
Promueve la obra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utiliza las herramientas básicas para promover una obra 2. Aplica estrategias de mercadeo de piezas escénicas
Evalúa el proceso y el producto	<ol style="list-style-type: none"> 9. Construye criterios de análisis para examinar una obra de naturaleza comunicacional 10. Determina si la obra no contraviene valores sociales 11. Determina si la obra cumple con la normativa legal 12. Determina qué aspectos del proceso resultaron satisfactorios y cuáles deben mejorarse

IV.- CONTENIDOS	
Unidad I: El teatro como herramienta pedagógica y comunicacional.	<ul style="list-style-type: none"> - Introducción al hecho teatral. - La comunicación y la educación. - Un poco de historia - Romper el hielo
Unidad II: El teatro en el contexto social, la	<ul style="list-style-type: none"> - Experiencias exitosas. - Conociendo al grupo.

comunidad.	- El valor de la confianza
Unidad III: La Creación Colectiva.	- El mensaje, temas de interés social. - Ensamblando la historia
Unidad IV: La Responsabilidad Social del comunicador desde el Teatro.	- En la comunidad - El impacto en los otros - La conciencia del otro - Intervenir sin intervenir: las dos caras de la moneda.
Unidad V: Producción, dirección y actuación en el teatro comunitario.	- Puesta en escena para la comunidad - Presentación, diversidad espacial. - Modificación en función al contexto. - Elementos indispensables en escena.
Unidad VI: Post taller.	- Complementos de la representación teatral. - Teatro foros.

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DOCENTES	ESTUDIANTES
<ul style="list-style-type: none"> -Búsqueda, y organización de información relacionada con los temas a proponer ser abordados en la puesta. -Presentación de los elementos fundamentales para la creación de la pieza y el recorrido implícito desde su creación hasta su presentación. -Orientación hacia la búsqueda de fuentes de información a emplear como apoyo para la práctica (estrategias , recursos) -Asignación de lecturas de apoyo -Mediación pedagógica presencial dirigida a los estudiantes que realizan la creación de la obra. -Orienta en la asignación de roles. -Estrategias de trabajo en equipo que se vinculan con la práctica en el semestre. -Modelaje de estrategias de trabajo en la ejecución y creación de una obra de teatro. -Revisión periódica de avances acordados previamente durante el semestre. -<i>Feedback</i>, acompañamiento pedagógico y búsqueda de soluciones las distintas situaciones que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto final. - Construcción conjunta de ideas, juegos, recursos y materiales para la presentación final del proyecto. -Asesorías grupales e individuales en torno a las distintas inquietudes que se presenten durante el semestre. 	<ul style="list-style-type: none"> -Búsqueda autónoma de fuentes de información, utilizando buscadores, recursos multimedia. -Lectura previa a las asesorías y material asignado por el docente. -Elaboración de registros diarios de la experiencia teórica y práctica -Participación activa en la selección y elaboración de los temas a abordar en la creación colectiva. - Participación activa en la selección y elaboración de recursos y materiales que se utilizarán en la puesta en escena. -Revisión, lectura y reflexión sobre el batería de documentos propuestos en clase. -Búsqueda y selección de estrategias de trabajo para enriquecer el proceso. -Argumentación al revisar las fortalezas y debilidades a través del <i>feedback</i> presencial con el profesor. -Construcción de portafolio didáctico

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura Teatro y Comunidad son:

Portafolio Didáctico (sistematización de la experiencia)

Informes de avances en los momentos puntuales asignados.

Coevaluación entre pares sobre la ejecución de los roles asignados durante el proceso.

Control de asistencia y participación en la práctica

Informe final de autoevaluación y reflexión.

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS

- BROOK, PETER, El espacio vacío. Península, Barcelona. 1973.
- APONTE, VIRGINIA A partir de la docencia en el teatro UCAB, una propuesta educativa Caracas : Universidad Católica Andrés Bello, 1999
- FUNDACIÓN MEDATIA, Un espacio para el porvenir: sistematización de la experiencia de la Fundación Medatia . 2004 Caracas Editorial: Centro Magis y Universidad Católica Andrés Bello.
- STANISLAVSKY, CONSTANTIN. Creación de un personaje. Diana. México. 1998.
- WAGNER, FERNANDO. Teoría y Práctica Teatral. Editores Mexicanos Unidos. 2001.
- JOHNSTONE, KEITH. Impro, improvisación y el teatro. Cuatro Vientos. Chile. 2008.
- AYCKBOURN, ALAN. Arte y Oficio del Teatro. Manon Troppo. Chile. 2011
- INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO. Para hacer teatro. El Perro y la Rana. Venezuela. 2008.
- CARRASQUEL, JESÚS. Estudio Técnico del Espacio Teatral. El Perro y La Rana. Venezuela 2012.
- CAÑAS, JOSÉ. Didáctica de la Expresión Dramática. Ediciones Octaedro. España. 1992.
- CERVERA, JUAN. El Teatro en el Aula. Ediciones Punto Cero. México 2002.
- CERVERA, JUAN. Iniciación al Teatro. Ediciones Punto Cero. México 2002.
- EINES, JORGE Y MANTOVANI, ALFREDO. Didáctica de la Dramatización. Edisa. España. 2004.
- EINES, JORGE. Hacer Actuar. Edisa. España. 2011.
- EINES, JORGE. Repetir para no repetir. Edisa. España. 2014.
- EINES, JORGE. Alegato a favor del actor. Edisa. España. 2016.
- EINES, JORGE. El actor pide. Edisa. España. 2009.
- GROTOWSKY, J. Hacia un Teatro Pobre. Editorial Siglo XXI. Madrid. 1974.
- ARRAU, Sergio. Dirección Teatral. CELCITT. 1990.
- BOAL, Augusto. Teatro del Oprimido y Otras poéticas Políticas. Ediciones de la Flor. 1974.

- BALANDIER, Georges, (1994), El poder en escena: de la representación del poder al poder de la representación (1992), trad. Manuel Delgado Ruiz, Barcelona, Paidós.
- BALMACEDA, Carlos (2007), La historia de un pueblo que despertó en un teatro, en La Mestiza, 1 (julio).
- BIDEGAIN, Marcela (2007), Teatro comunitario: resistencia y transformación social, Buenos Aires, Atuel.
- FREIRE, Paulo (1972), Pedagogia do Oprimido, Rio de Janeiro, Paz e Terra.
- HAEDICKE, Susan y NELLHAUS, Tobin, (eds., 2001), Performing Democracy: International Perspectives in Urban Community Based Performance, An Arbour, University of Michigan.
- PAVARANO, Cristina y BIANCHI, Adhemar (2007), Historia de una utopía: Grupo Catalinas Sur 1983-2007, Buenos Aires, El Galpón de Catalinas.
- POMPEO-NOGUEIRA, Marcia (2002), Poetically Correct Theatre for Development, tesis de doctorado, Exeter, University of Exeter.
- SAHLINS, Marshall (2003), Ilhas de Histórias (1985), trad. Barbara Sette, Rio de Janeiro, Zahar.
- TURNER, Victor (ed., 1982), Celebration: Studies in Festivity and Ritual, Washington, Smithsonian Press.
- VAN ERVEN, Eugene (2001), Community Theatre: Global Perspectives, London & New York, Routledge.
- BIDEGAIN, Marcela (2007) Teatro Comunitario: Resistencia y Transformación Social. Bs As, Atuel.
- BRECHT, Bertolt (2004). Escritos sobre teatro. Barcelona, Artes Escénicas Ed. Alba.
- CALELLO, Hugo y NEUHAUS, Susana (2010) El fantasma socialista y los mitos hegemónicos: Gramsci y Benjamin en América Latina. Bs As, ed. Herramientas.

- GRAMSCI, Antonio (2009) Literatura y vida nacional. Buenos Aires, ed. Las Cuarenta.
- HOLLOWAY, J. (2002). Cambiar el mundo sin tomar el poder: el significado de la revolución hoy. Madrid, El viejo topo.
- IRAZÁBAL, Federico (2004) El giro político. Una introducción al teatro político en el marco de las teorías débiles (debilitadas) Bs As, Biblos.

PÁGINAS WEB

- <http://performancelogia.blogspot.com/2007/04/textos-performticos.html>
- http://www.unearte.edu.ve/sites/default/files/pdf/el_cuerpo_como_territorio_de_la_rebeldia.pdf
- <https://docs.google.com/document/d/1b3qQMlbMfabEAZDA0Mx00tESP3KW8CS4xp3q0dDKhrQ/edit>
- <http://bsew.rediris.es/pub/bsew.cgi/d715128/TEATRO%20PARA%20NI%C3%91OS%207CAS.pdf>
- <http://barbatuques.com.br/pt/>
- <http://recursosmasaya.wordpress.com/>
- <http://www.taringa.net/posts/humor/5279829/26-Juegos-de-improvisacion-para-actores-u-o-principiantes.html>
- <http://www.celcit.org.ar/publicaciones/dla.php>

GUÍAS Y MATERIAL DE APOYO

Guías definidas por el profesor al inicio de cada período académico.

