

La escenografía en la escuela: una nueva mirada pedagógica

Docente: Claudia Facciolo.

Fundamentación

A menudo la exposición de la tarea artística, los proyectos y los actos escolares se transforman en monótonas experiencias que pierden fuerza y contenido, cuya participación activa y protagonismo de las/os estudiantes y participación de las familias es escasa. Pasando a ser algo reiterativo, que debe hacerse para cumplir y que no es debidamente aprovechado, desde un punto de vista creativo y pedagógico, en el ámbito escolar. Ante esta realidad, el curso propone potenciar la exhibición como una instancia relevante en el proyecto pedagógico institucional que abre puertas incluso a otras vivencias para la transformación social, como lo son: la sustentabilidad y la solidaridad.

En el curso se abordarán los ejes principales a tener en cuenta para la realización de escenografías en un ámbito escolar donde prime la exhibición como proyecto pedagógico interdisciplinario, la inclusión, la solidaridad y los aportes concretos que se pueden hacer desde el arte para la transformación social. Se otorgarán las herramientas necesarias, se desarrollarán las estrategias para el alcance de objetivos en tiempo y forma, los lineamientos para el diseño de una puesta en escena reconfigurable y sustentable, especialmente cómo abordar todo lo mencionado desde el proyecto escuela entre otras propuestas innovadoras de índole solidaria para implementar eficazmente en el aula-taller. Según el Diseño Curricular para la enseñanza secundaria:

Las prácticas artísticas constituyen, en sí mismas, formas de conocimiento acerca del mundo social, acerca de los hombres y la cultura en la que viven. Por este motivo, es la práctica el contenido que articula todo conocimiento posible. Para entender cómo las representaciones creadas a partir de recursos artísticos producen significado es preciso enfrentarse con la propia experiencia. En este sentido, la forma en que el estudiante se enfrenta a la resolución de problemas espaciales cromáticos, materiales, interpretativos, entre otros, construirá conocimientos perceptuales, expresivos y procedimentales.

Así, los contenidos del curso pueden ser destinados a docentes de todos los niveles (inicial, primario y secundario) ya que la unidad curricular de Artes es el único espacio en la estructura de la escuela formal que nuclea diferentes lenguajes artísticos, los cuales se abordan en el curso de manera interdisciplinaria y se potencian con estrategias claras para ser desarrollados en el ámbito escolar. Además, en secundaria se ofrece la posibilidad de opción a la/os estudiantes entre talleres de distintos lenguajes. Esta particularidad genera la posibilidad de múltiples recorridos, y a su vez el curso “La escenografía en la escuela: una nueva mirada pedagógica” puede brindar herramientas para cada uno de los talleres de distintos lenguajes.

En virtud que el curso trasciende los lenguajes artísticos y tiene como objetivo posibilitar canales para la transformación social, es que en este punto se pueden integrar otras disciplinas con un enfoque en lo solidario, sustentable, dando pie de entrada a todas las áreas que quieran sumarse dentro del ámbito escolar, incluso por fuera del mismo, abriendo la participación de la comunidad toda. De hecho, en los propósitos esbozados por el diseño curricular de nivel inicial se destaca: “Alentar la participación activa

[de toda la comunidad educativa], asertiva, constructiva, solidaria y comprometida en el juego y en proyectos comunes que promuevan la expresión, la comunicación y la producción artística". Y desde la perspectiva artística, se amplía la importancia de las Artes Visuales: "abarcan manifestaciones que emplean el espacio como un elemento importante para ser intervenido, como sucede con las instalaciones y las muestras o exposiciones de producciones. Otras combinan elementos de la expresión dramática y corporal en las que se puede involucrar la participación del público, como una performance".

En cuanto al Nivel Primario, en su diseño curricular se menciona como contenido, en el eje contextualización, a la escenografía dentro de las manifestaciones visuales y sus protagonistas: "Identificar la presencia de las artes visuales en otras manifestaciones artísticas: la escenografía, la iluminación, el vestuario, el maquillaje, etcétera". Además de la importancia de los aportes interdisciplinarios que promuevan el trabajo colaborativo y la participación de toda la comunidad educativa. Es en este último aspecto, que cobra mayor sentido el aporte que el curso intenta brindar desde lo pedagógico y social, siendo reconocida en el mismo diseño curricular la importancia de buscar otras formas alternativas que profundicen el sentido colectivo y expresivo de las celebraciones y efemérides en la escuela, como así también de cualquier otro proyecto del ámbito educativo, ya sea como cierre de unidad: ABP, Clases abiertas u otros.

Por todo esto, las líneas prioritarias de acción son pensadas para aquellos/as docentes que se encuentran en ejercicio y requieren aportes concretos de cómo materializar en su práctica cotidiana el desafío de llevar a cabo una escenografía en la escuela con aportes interdisciplinarios y claros objetivos sustentables y solidarios.

Objetivos

Que la/os estudiantes logren:

- Acceder e implementar el material, las herramientas y las estrategias indispensables para hacer de la exhibición en la escuela un proyecto pedagógico con sustento social.
- Desarrollar en sus prácticas, de una manera sencilla y realmente posible, la concreción desde el inicio al fin, de una escenografía escolar, basada en la experiencia formal.
- Recibir asesoramiento y gestionar recursos a medida, tanto teóricos como prácticos para la puesta en escena en un ámbito escolar, capaces de activar la participación de toda la comunidad educativa.

Programa

UNIDAD I: La escenografía posible (2 clases)

Arte con: Sustentabilidad, creatividad, solidaridad. Diseño de secuencias didácticas para la transformación social. Arte colectivo. El armado de un proyecto pedagógico-artístico funcional. Actos escolares que construyan sentido. Teorías para una escuela más participativa y eficaz.

UNIDAD II: Escenografía sin barreras: Prácticas educativas para una participación más activa (2 clases)

Teorías para una práctica educativa más participativa: diversa, inclusiva, creativa y eficaz. La diversidad en la escuela: la diversidad en la escena. Adaptaciones y Trayectorias escolares. El ABP (aprendizaje basado en proyectos/problemas, ambos enfoques). Transversalidad con los contenidos de otras disciplinas. Apertura hacia la comunidad educativa toda.

UNIDAD III: Trabajo Colectivo: de la escena a la escuela (2 clases)

Colectivos de artistas. La escena teatral como modelo de interdisciplinariedad y trabajo colaborativo. Articulación interdisciplinaria en la escuela: El diseño de proyectos secuenciados para cada nivel (inicial-primaria-media) de actos, festivales, ferias escolares, entre otros factores desencadenantes para la transformación social activa a través de la modalidad de trabajo colectivo. Se retoma ABP. La coordinación del área de expresión artística como nucleadora y posibilitadora de proyectos interdisciplinarios. La articulación con las cooperadoras, el contexto barrial y la participación de la comunidad educativa toda.

UNIDAD IV: Socializar y visibilizar las prácticas: La escuela también se muestra (2 clases)

Armado de portafolios. El registro del proceso y el resultado: cómo y qué registrar. La importancia de la edición. Canales de difusión para la participación activa de la comunidad. Publicación y exhibición online: acuerdos y responsabilidades. Continuidad visual: cuidado y conservación del patrimonio audiovisual institucional. La escuela comunica su identidad: la importancia documental en la historia de las instituciones. Los proyectos como legados que sientan precedentes institucionales.

Bibliografía

Acaso, M. y Megías, C. (2017) Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación Ed. PAIDÓS Educación, España.

Anijovich, R Aizencang, N y Benderky, B. (2013) "Escuela y prácticas inclusivas: intervenciones psicoeducativas que posibilitan". Cap. 5. Manantial. Buenos Aires.

Augustowsky, G. (2010). «Mirar es una actividad». 12(entes) digital para el día a día en la escuela, 7, pp. 5–9.

Baquero, R. (2012) Vigotsky: sujeto y situación, claves de un programa psicológico. En M. Carretero, M. & Castorina, J. (eds) Desarrollo cognitivo y educación I. Los inicios del conocimiento (pp. 61-86). Paidós. Buenos Aires.

Diseños curriculares:

- Diseño curricular nueva escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, ciclo básico / dirigido por Gabriela Azar. - 2a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa, 2015, pág 175.
- Diseño curricular para la Educación Inicial. Niñas y niños de 4 y 5 años. - 1a ed . Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Educación e Innovación, 2019. Libro digital, PDF, pág. 100, 101, 103.
- Diseño curricular para la escuela primaria: primer ciclo de la escuela primaria, educación general básica / dirigido por Silvia Mendoza. - 1a ed. 1a reimp. - Ciudad Autónoma de Buenos

Aires: Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2012. Pág. 46 y 127.

- Intensificación para la escuela primaria: artes / coordinado por Helena Alderoqui.- 2a ed. - Buenos Aires : Ministerio de Educación - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2008.

Didi-Huberman, G. (1997). Lo que vemos, lo que nos mira. Manantial, Argentina . Lewkowicz, I. y Corea, C. (2005) Pedagogía del aburrido. Escuelas destituidas, familias perplejas. Paidós. Buenos Aires.

Dussel, Inés; Southwell, Myriam (2009) Los rituales escolares: Pasado y presente de una práctica colectiva. El monitor de la educación, (21) : 26-32. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.10760/pr.10760.pdf

Elichiry, N (2004) Fracaso escolar: acerca de convertir problemas socioeducativos en psicopedagógicos; en Nora Elichiry (comp). Aprendizajes Escolares. Desarrollos en Psicología Educacional. Buenos Aires, Argentina. Editorial Manantial.

Facciolo, C. (2021). La escenografía en la Escuela Media: un aporte para la transformación social. Reflexiones acerca del Taller de Escenografía en el marco del Proyecto de Teatro Solidario de la Escuela Media N° 7 Colegio "PUEYRREDÓN" DE3. Artículo en Revista EscenaUno. Experiencias didácticas y de investigación, Número 15 Año VIII Disponible en: <http://escenauno.org/la-escenografia-en-la-escuela-media-un-aporte-para-la-transformacion-social-reflexiones-acerca-del-taller-de-escenografia-en-el-marco-del-proyecto-de-teatro-solidario-de-la-escuela-media-n-7-c/>

Gómez, J. A. (1997) La Historia Visual del Escenario, Ed. La Avispa, Madrid.

Krichesky, G. J.; Murillo, F. J. (2018) La colaboración docente como factor de aprendizaje y promotor de mejora. Un estudio de casos. Educación XX1, vol. 21, núm. 1, pp. 135-155 Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid, España.

Lapolla, Mucci y Arce (2016) Experiencias Artísticas con instalaciones. Novedades Educativas.

Lewkowicz, I. y Corea, C. (2005) Pedagogía del aburrido. Escuelas destituidas, familias perplejas. Paidós. Buenos Aires.

López Melero, M. (2011) Barreras que impiden la escuela inclusiva y algunas estrategias para construir una escuela sin exclusiones. Innovación Educativa. Nro (2003) Cada escuela es un mundo. Un mundo de diversidad. Experiencias de integración educativa. Chile.

Lucio-Villegas, E. (2015) Paulo Freire: La educación como instrumento para la Justicia Social. Ed. Universidad Autónoma de Madrid. Grupo de Investigación "Cambio Educativo para la Justicia Social" (CIGE); Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar (RINACE) Revista Internacional de Educación para la Justicia Social 4.1 (2015): 9-20.

Morales Bueno, P. (2018). Aprendizaje basado en problemas (ABP) y habilidades de pensamiento crítico ¿una relación vinculante? Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 21(2), 91-108.

Najmanovich, D. "Ni afuera ni adentro de las cajas: de la inclusión a la convivencialidad" en Untoiglich, G. y Szyber, G. (2020) Las promesas incumplidas de la inclusión. Prácticas desobedientes. Noveduc. Buenos Aires.

Orsi Z., Salazar J.L., Piñeiro Y. (2020) El planteo de rizoma de Deleuze aplicado a las prácticas interdisciplinarias educativas. Temas de Profesionalización, Editorial IPES “Instituto de Perfeccionamiento de Estudios Superiores Juan E. Pivel Devoto”
<http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/537>

Perkins, D.N. (1997) La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la educación de la mente. Ed. Gedisa, España.

Perkins, D.N. Reese, J.E. (2014) When change has legs. Educational leadership, learningpersonalized.com Según traducción de Yady González Cuando el cambio tiene soportes/ Lo que hace al cambio permanente.

Sánchez Martínez, J. A. (2018) Cap.: La Imagen como pedagogía social en Georges Didi-Huberman, p. 84 A 94 en el libro: Actores y autores: Microsociología de la cultura y la educación. Compilado de varios autores coordinado por Sanchez Martinez, J. A. y Cisneros, J.L., Ediciones EÓN, México.

Skliar C. (2009). Poner en tela de juicio la normalidad, no la anormalidad. Políticas y falta de políticas en relación con las diferencias en educación. Revista Educación Y Pedagogía, 17(41), 11-22.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/6024>

Terigi, F. (2007). III Foro Latinoamericano de Educación Jóvenes y docentes. La escuela secundaria en el mundo de hoy: Los desafíos que plantean las trayectorias escolares. Fundación Santillana. Argentina. <http://kalmarstokoe.com/>

Videografía:

Video Conferencia Skliar, C. (2010) obtenido en Abril 2023 en:
<https://www.youtube.com/watch?v=5rPEZhEObzI>
Portal @prender - Entre Ríos

Bibliografía Complementaria:

García, AC. (2012) Instalaciones. El espacio resemantizado en Territorios Audiovisuales Jorge La Ferla, Sofía Reynal (comp.) Ed. Librería, Bs. As.

Oliva, C.-Torres, F. (1990) Historia básica del arte escénico, Cap. II: El teatro Griego
Madrid, Cátedra

Trentin, V. (2022) “Diálogos entre lo real y lo posible. Un abordaje a las estrategias de enseñanza” en Formar docentes en los profesorado universitarios en FFyL Ensayos y experiencias en torno a la práctica profesional docente en una situación excepcional.

Diana Gomez y Daniel Hugo Suárez (comp.) Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Colección Saberes, CABA.

Documentos varios

- Proyecto ABP - Escuela Técnica N° 28 DE 10 República Francesa Proyecto Velero de Monitoreo Ambiental Vademar (Nivel secundario)
- Proyecto de Coordinación: Área de Expresión para Col 7 Pueyrredón DE 3, Docente Claudia Facciolo
- Supervisión, EIA: Actos Escolares. 2017
- Apunte de cátedra: compilación sobre Colectivos de Artistas
- Apunte: Diseñar proyectos de enseñanza y evaluar los aprendizajes integrados. Adaptación del material de estudio del curso: "La evaluación de los aprendizajes en el marco de proyectos integrados" Autoras: Valeria Cohen, Vannina Trentin. Escuela de Maestros, 2018.
- Webs sobre congresos: EPEA: <https://jornadaepea.wixsite.com/jornadaepea>

Congresos de escenografía

- <http://indees.com.ar/segundo-congreso-internacional-de-escenografia-2022/>
- <https://www.adeaescenicos.com/acercadelcongreso>
- Congreso UNA Territorios de la Educación Artística en Diálogo. Investigaciones, experiencias y desafíos <https://www.congresoterritorios.una.edu.ar/>

Evaluación

La evaluación final será individual, oral y escrita. Constará de la presentación de un proyecto de escenografía para su escuela el cual deberá ser aprobado en dos instancias previas (una escrita y otra de producción mayormente visual) antes de su presentación formal y final. La primera será un intercambio de su propuesta audiovisual co-evaluativo entre pares con devolución individual y grupal por parte de la docente. Se realizará de forma oral y/o mediante un foro destinado para tal fin. Pasada esta instancia, se hará una segunda pre-entrega "borrador", esta vez individual y por escrito que dé cuenta de las modificaciones, agregados y sugerencias recibidas en la elaboración de su proyecto. Luego de aprobar esta instancia se pasará a la presentación final oral e individual.

Aspectos generales que se tendrán en cuenta en el momento de la evaluación:

- La autonomía en el proceso de investigación, pensamiento crítico acerca del corpus, exploración y búsqueda de datos.
- Puntualidad en las fechas previstas de presentación (a convenir en clase con el docente).
- 80% de asistencia en los encuentros virtuales.
- Capacidad de síntesis, claridad conceptual y redacción en escritos.
- La versatilidad y capacidad para co-evaluar y autoevaluarse de manera constructiva.
- La creatividad para resolver los trabajos, la participación activa en clase y el compromiso con el otro, ya sea docente o par.

Presentación de trabajo final:

El trabajo final se irá construyendo clase a clase, ya que se irán concatenando las consignas de cada ejercicio lúdico creativo para terminar de dar forma a la entrega de un trabajo final, de temática y formato personalizado. Por eso se requerirá del acompañamiento personalizado de la docente y en base a los avances concretos que vaya presentando cada estudiante en la resolución de cada ejercicio.

- Armado de un compendio o portfolio colectivo.

- Presentación de proyecto individual final por escrito el cual se va construyendo clase a clase mediante los ejercicios lúdico-creativos e investigaciones acordes al proyecto que el estudiante plantea definir. Breve defensa oral del mismo y puesta en común final, mediante un encuentro virtual de cierre

Consigna del trabajo final:

1. A manera de PORTFOLIO de la cursada, en un mismo archivo deberás volcar cada uno de los ejercicios lúdico-creativos y las demás consignas que hemos ido desarrollando en cada clase. Como hemos analizado en cada encuentro, las mismas apuntaban al armado de un proyecto final que deberás ir hilando, siguiendo la estructura que fuimos construyendo en cada consigna individual. Juntas, darán forma al trabajo final que debes subir aquí. El mismo podrá ser entregado en formato de texto, ppt u otras presentaciones de plataformas que hemos sugerido como: genially, canvas, prezi, etc. No olvides sumar los links a videos o imágenes necesarias para ampliar la elaboración de tu propuesta.
2. Deberás presentar, en un tiempo no mayor a 10 min. tu proyecto al resto de la clase en nuestro último encuentro virtual, a manera de cierre y puesta en común.

Docente: Lic. Claudia Facciolo

Claudia Facciolo es artista visual, docente y escenógrafa. Es egresada de la escuela Nacional de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, Lic. en la enseñanza de las artes combinadas, por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y Maestranda en Lenguajes Artísticos Combinados, Universidad Nacional del Arte (UNA). Egresada del Instituto de Diseño Escénico “Saulo Benavente”. Cuenta con un Postítulo en actualización académica en Didáctica de las Artes y Postítulo en Educación Inclusiva (EM). Coordinadora del depto. de Expresión (2017-20) y docente a cargo del taller de escenografía en el marco del proyecto de Teatro Solidario que llevaba adelante el colegio 7 “Pueyrredón” D.E. 3 de la mano de los profesores Ricardo Spadea y Cecilia Monteverde. Es Docente concursada en los profesorado de Artes Visuales Manuel Belgrano y Lola Mora, en el nivel terciario.