

Colegio Secundario N°5027 “Gral. San Martín”
CARTILLA DE GUÍAS TEÓRICAS 2026

ESPACIO CURRICULAR	CURSO
Educación Artística (Teatro)	1ro 1ra
Prof. Scasso Ianina Silvana	TURNO MAÑANA

Guía N° 1 “Educación Artística – Teatro”

¿Qué es la Educación?

Es un proceso de enseñanza-aprendizaje para adquirir conocimientos, habilidades, herramientas, de un saber particular.

¿Qué es el Arte?

No existe solo una definición de arte, sino tantas como seres y tiempos han existido... La noción fue cambiando con el tiempo y continúa haciéndolo. Tomaremos como guía, el concepto de arte como: “Creaciones humanas que expresan una visión del mundo, real o imaginaria, que se expresan mediante recursos plásticos, sonoros, lingüísticos, juegos o ritos reglados o no; que significan o simbolizan la visión, y como consecuencia, comunican, y pueden ser capaces de obtener placer, emociones, aprendizajes, y/o conflictos” No existe el arte si nadie lo observa, lo lee, lo percibe.

¿Qué es el Teatro?

“Es un texto que se "escribe" en un espacio con acciones, en el aquí y ahora. Un texto que está construido por un conjunto de signos pertenecientes a diferentes códigos, que se organizan artísticamente, para provocar en el espectador la percepción de un mensaje único que llega desde diferentes planos.

“Educación Artística-Teatro”

Es entonces un proceso de enseñanza – aprendizaje de herramientas y saberes específicamente teatrales, en el que se crean producciones teatrales a través de signos y códigos teatrales o no, que expresan una visión del mundo, y son percibidos por un espectador.

Guía Teórica N°2 “Acción y Situación Dramática

Acción

En la escena siempre hay que hacer algo. La acción es lo que el actor hace; es la actividad base del teatro, es el arte del actor.

En teatro no hay lugar para la inacción, este promueve y estimula la acción espontánea recurriendo a procedimientos capaces de ponerla en marcha, para que, a través de ella algo se transforme.

Si la palabra es la herramienta principal del escritor, el cuerpo y la voz son las herramientas primordiales del actor. El escritor plasma las palabras en una hoja en blanco, y el actor a través de su cuerpo y de su voz produce acciones y las plasma en el espacio, que es su hoja en blanco. Escribimos un texto en el espacio a través de las acciones.

Situación Dramática

Es un conjunto de datos indispensables para la creación y/o comprensión del texto y de la acción, de la lectura y del espectáculo, del cual depende en teatro, el sentido de una escena.

Elementos de la Situación Dramática

- Tiempo de la historia: ¿Cuándo sucede? Define si es pasado, presente o futuro.
- Entorno: ¿Dónde sucede? Define el espacio.
- Sujeto, rol, personaje: ¿Quién o quiénes? Define la función de cada cual, el papel.
- Circunstancias Dadas: ¿Qué pasa? Define la historia.

- Conflicto: ¿Cuál es el problema? Define cuales son las fuerzas opuestas del drama.
- Final: ¿Cómo termina todo? Define cómo se resuelve el conflicto.

El Conflicto

Resulta de las fuerzas opuestas del drama. Se produce cuando un sujeto, al perseguir determinado objeto, se ve enfrentado a su empresa por otro sujeto. Es un choque de fuerzas.

Los Tipos de Conflicto son:

Con el otro. Con uno mismo. Con el entorno.

Guía Teórica N°3 “Nuestro cuerpo es la única manera de existir”

A través del cuerpo percibimos, sentimos, comprendemos y nos expresamos en un tiempo y espacio concretos.

La observación y la percepción son el primer eslabón para la construcción del conocimiento. Con la exploración se inicia el proceso de aprendizaje. Este es el comienzo de un camino que llevamos a cabo cuando intentamos aprender algo.

El ejercicio de observar el mundo que nos rodea a través de la exploración global o parcial nos permite ponernos en contacto con nuestro medio y aprender de él.

¿Qué es la observación?

Podemos mirar, escuchar, gustar, tocar u oler, sin tener una idea clara acerca del lugar de dónde provienen esos estímulos, ni conocer su origen, ni mucho menos las características de las fuentes de los mismos. Pero si concentramos la atención en lo que estamos viendo o escuchando, registramos las características físicas, mecánicas, biológicas o funcionales de lo que nos llega a través de los sentidos e intentamos entender y buscar respuestas a los interrogantes que se nos presentan, ya estamos observando...

¿Qué es la percepción?

La percepción es un proceso psicológico que le da significado y sentido a lo que uno ve, oye, huele, escucha, gusta y siente. Se configura a partir de las experiencias previas que se tenga y del sistema de valores personales. Por eso, distintas personas pueden percibir la misma situación de manera diferente. También se producen diferencias en la capacidad para procesar los datos y en la forma de recordar hechos.

La percepción tiene que ver con la recepción, organización e interpretación de los estímulos. Así, las percepciones influyen en la conducta y conforman actitudes. Las personas seleccionan distintas señales que influyen en sus percepciones y consecuentemente pueden llegar a percepciones equivocadas acerca de otra persona, grupo, circunstancia, lugar u objeto.

Como ya se dijo, el registro de sensaciones y la manera en que cada persona puede captar el mundo están relacionados con su historia personal, sus intereses, saberes, motivaciones, patrones culturales. Cuando esta captación se comparte, se confrontan los diferentes registros y se advierte que la aprehensión de la realidad no es unívoca.

Para construir conocimiento es necesario garantizar la interacción del mundo interno con el mundo externo. Todo lo que nos rodea es una forma silenciosa de enseñanza y el conocimiento se construye en la práctica de lo cotidiano.

Guía Teórica N°4 “Signos y Códigos”. Del Texto Dramático al Texto Espectacular

Signos

Están compuestos por un significante y un significado que producen una significación, un sentido a quien lo percibe. En teatro hay sistemas de signos compuestos por diferentes códigos. Nada está porque sí, y todo lo que aparece en él significa algo.

Códigos

Son reglas o normas.

En teatro aparecen **códigos lingüísticos** y **no lingüísticos**.

Los códigos lingüísticos son los que trabajan en el teatro con la palabra y se nutren, del Texto Dramático, es decir, de la parte literaria del género dramático.

Los códigos no lingüísticos son los tonos de la voz, los ademanes y movimientos del actor con los que acompaña la palabra hablada; también el maquillaje, el peinado y el vestuario que caracterizan al actor como personaje de un lugar, de una época, etc. Hay, además, elementos que están fuera del cuerpo del actor que tienen que ver con el ámbito donde se desarrolla la acción: la escenografía (ambientación del espacio escénico), accesorios (elementos que utilizan los actores en su accionar), iluminación, música y ruidos o efectos sonoros.

Cada uno de estos códigos funcionan como un sistema en sí (el código y sistema de la palabra, el de la iluminación o el del sonido, por ejemplo) que se interrelacionan con los demás códigos escénicos (el vestuario, el maquillaje, la escenografía, entre otros) formando entre todos el sistema signifiante de esa puesta en escena.

Texto Dramático

Texto literario escrito por un autor para ser representado o interpretado en teatro, con características particulares como: personajes, diálogos, didascálicas, acotaciones escénicas, etc., que lo diferencian de otros géneros literarios como poesía, cuento o novela.

Texto de la Puesta en Escena

Es el texto que media entre el texto dramático y el texto espectacular y que se relaciona con ambos. El Texto de la puesta en escena pone en contexto las situaciones del texto dramático, la concreción del espacio, tiempo, ritmo, desplazamiento, tono, etc. Por un lado inscribe la virtualidad del texto dramático y llena sus lugares de indeterminación, y por otro inscribe el aspecto escenográfico virtual.

Es un trabajo de escenificación o puesta en signo del texto dramático hacia el texto espectacular. Es un texto espectacular virtual, su concreción escénica.

Texto Espectacular

Es el producto del trabajo previo entre el texto dramático y el texto de la puesta en escena. Es la manifestación teatral, el espectáculo mismo. Su particularidad reside en el repertorio de signos y en la pluralidad de códigos que en él se manifiestan, por poseer distintas sustancias de expresión.

Guía Teórica N°6

Creación Colectiva

Espectáculo elaborado por todos los miembros de un grupo. A menudo, el texto dramático, y de la puesta en escena, son establecidos después de las improvisaciones en los ensayos. En un momento dado, al trabajar en equipo, surge la necesidad de una coordinación de los elementos improvisados, por ello, se escoge a una persona para asumir las funciones de director de escena y así alentar al equipo a reagrupar estilística y narrativamente sus esbozos, a tender a una puesta en escena colectiva.

La Creación colectiva evidencia al teatro como un arte colectivo por excelencia. El teatro en su conjunto: actores, decoradores, músicos, coreógrafos, maquilladores, etc., construyen y exponen la fábula, haciendo de ella, una puesta común del saber. La puesta en escena ya no es palabra de un solo autor, sino el rastro de una palabra colectiva.

Improvisación

Técnica del Actor que interpreta algo imprevisto, no preparado de antemano e inventado al calor de la acción. La improvisación puede partir de un guion conocido, un tema o una consigna, de un gesto, una palabra, etc. La improvisación es creatividad espontánea.

Sketch

Escena corta no rigurosa, que presenta generalmente una situación cómica, interpretada por reducido número de actores que ponen el acento en los momentos divertidos. Su texto es humorístico, y su interpretación es a veces grotesca y burlesca de la vida contemporánea.