

desarrollar un proyecto con una mirada multicultural cruzando elementos morfológicos, de color y de textura, tanto de oriente como de occidente.

“*Sueño de una noche de verano*” ha permitido integrar elementos fantásticos a los diseños de alta costura, como cruzar morfologías pertenecientes a la indumentaria del período isabelino con otras tendencias afines.

“*La flauta Mágica*” es un emergente para proyectos con una fuerte impronta en el color y las texturas, y una exploración del elemento simbólico en el vestir.

“*Casa de muñecas*” de H. Ibsen, o “*La Bohème*” de Puccini, concentran las posibilidades de desarrollar un concepto a partir del naturalismo y sus rupturas.

“*Antígona*” o “*Ifigenia*” permiten explorar la imagen icónica del mito, lo arcaico y sus conexiones con la figura femenina.

“*Esperando la carroza*” Langsner, y “*Marathon*” de Monti, dos formas diferentes del grotesco nacional suponen una investigación del desarrollo del traje a partir de las diferentes corrientes inmigratorias a nuestro país. Y mediante la propuesta del teatro de títeres se amplía el tratamiento del figurín como modo de expresión en el diseño.

Comenzar la cursada con un proyecto de diseño de vestuario para una obra teatral se transforma así en una vía de aprendizaje que no solo permite internalizar un método de trabajo para su vida profesional sino poner en juego aspectos subjetivos que resultan imprescindibles a la hora de consolidar un lenguaje y una poética propia como diseñadores.

El encuadre pedagógico de la práctica proyectual le permite al alumno por un lado ir a su propio ritmo en relación con la actividad del diseño, recibir un seguimiento que le permita avanzar de acuerdo con sus habilidades personales y por otro compartir las diferencias estilísticas que definen cada proyecto de cada alumno en particular.

El texto teatral en este caso se transforma en el recurso pedagógico ideal para despertar las inquietudes personales en relación con la práctica proyectual, consolidada en el Diseño de Vestuario para un clásico de repertorio.

Referencias bibliográficas

Barthes, R. (2008) *El sistema de la moda y otros escritos*. Buenos Aires: Paidós

Bloom, H. (1998) *Shakespeare, la invención de lo humano*. Bogotá: Norma.

Gutman L. (2012) *Habitar el traje. Una reflexión sobre el vestuario teatral* [Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación] Universidad de Palermo

Javier, F. (1998) *El espacio escénico como sistema significante*. Buenos Aires: Leviatán.

Lecoq, J. (2003) *El cuerpo poético*. Barcelona: Alba Editorial.

Steiner, G. (2007) *Los logógrafos*. México: Fondo de Cultura Económica. Ediciones Siruela. México.

Abstract: The classic text is that one where we need to have access to some privacy, to the interior listening, to certain habits of literal and metaphorical language understanding. It is not merely an exemplary act that is a reciprocal experience between the text and the reader. How do you keep fresh the first image, the symbolic impact that the text generates in us? This proposal develops a methodology of reading the classic text for Costume Design trying to hold this imaginary relationship once the poetic text becomes a working tool.

Keywords: staging - classic text - costume design.

Resumo: O texto clássico é aquele para o qual precisamos ter acesso a um pouco de privacidade, à escuta interior, a certos hábitos de entendimento literal e metafórica da linguagem. Não é meramente um ato ilustrativo, é uma experiência recíproca entre o texto e o leitor. Como fazer para conservar fresca a primeira imagem, o impacto simbólico que o texto gera em nós? Esta proposta desenvolve uma metodologia de leitura do texto clássico para o Design de Vestuário que tenta sustentar essa relação imaginária uma vez que o texto poético se converte numa ferramenta de trabalho.

Palavras chave: posta em cena – texto clássico – design de vestuário.

(*) **Laura Gutman.** Regisseur egresada del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Egresada de la Escuela de Titiriteros del Teatro San Martín. Licenciada en Composición Coreográfica I.U.N.A.

El desafío docente de enseñar contenidos nuevos

Fabián Kesler (*)

Resumen: Este ensayo expone una problemática común en la docencia de ciertas materias que es la falta de un marco bibliográfico de referencia, sea por la novedad de los temas a tratar, o por la integración particular que realizó el docente a partir de su formación, su investigación y su experiencia. Se plantean posibles pasos a seguir con el fin de abordar esta cuestión con éxito.

Fecha de recepción: agosto 2015

Fecha de aceptación: noviembre 2015

Versión final: marzo 2016

Palabras claves: bibliografía – contenidos – currícula – innovación – actualización - formación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 107]

A esta altura de la historia de la educación, la mayoría de los actores involucrados coinciden en la importancia que tiene para el docente formarse, capacitarse, perfeccionarse tanto en su área de conocimiento particular, así como en la manera de enseñarlo, es decir, en la didáctica.

Como dice Giles Ferry (2008), la formación se trata de un trabajo que hace el propio docente sobre sí mismo. Karina Agadia (2005), al referirse a la formación del docente, habla de construir un saber didáctico que lo habilite a tomar decisiones didácticas fundamentadas.

Pero, ¿Es esto suficiente cuando se enseñan contenidos nuevos? Es decir, aspectos que el docente considere necesario incluir en el plan curricular pero de los cuales no se dispone de bibliografía específica.

Esto puede suceder por ser contenidos históricamente recientes, o porque resultan de la investigación e integración del propio docente, quien desea que sus clases sean frescos, actuales, compartiendo con sus alumnos sus saberes novedosos, al día con los temas en cuestión para la materia en un determinado contexto tiempo-espacio.

Dice Jackson (1994) respecto a esta etapa preactiva, que es el momento en el cual a partir del conocimiento de sus alumnos y de las prescripciones curriculares e institucionales, el docente finalmente desarrolla una propuesta didáctica innovadora y duradera.

Sin embargo, no se puede ignorar la pereza de muchos docentes para actualizar contenidos curriculares y bibliográficos. Como dice Paulo Freire (2008), un docente debe definirse entre ser un agente de reproducción o un agente de transformación social. Un docente no debería ignorar la actualización de conceptos teóricos importantes, la actualización de posibles campos laborales para los alumnos, la actualización de herramientas tecnológicas para llevara cabo el aspecto constructivo de su materia.

Cuando esto no ocurre, las víctimas terminan siendo los alumnos, que deben soportar material muchas veces caduco, incompleto, basado en un contexto diferente al propio, y lejos tanto de sus aspiraciones como del mundo creativo-laboral real y contemporáneo al cual esperan poder estar capacitados para integrarse.

Es sabido que ciertos paradigmas de actualidad laboral son efímeros, y que lo que hoy es actual mañana puede no serlo.

Es responsabilidad del docente saber diferenciar esencia de superficialidad. La experiencia y la formación del docente son las que deben separar con sabiduría los contenidos que llegan para quedarse, aunque sea con modificaciones, de aquellos que solamente están sostenidos por modas, intenciones comerciales o cierto snobismo que sabemos que existe y de los cuales la gente más joven suele ser la víctima.

Es en esta diferenciación y en la fomentación de la actitud crítica que el rol del docente como guía es primordial.

Dicho esto, entonces se impone la pregunta: ¿En base a qué material el docente inquieto y con ánimo de estar actualizado prepara sus clases? ¿Cuáles son sus referencias, sus marcos teóricos, siendo que el material que pretende abordar no existe como referencia bibliográfica, o la que existe es caduca?

Para comenzar a intentar resolver esta situación, es importante que los docentes documenten y compartan sus experiencias educativas, especialmente aquellos que se dedican a temáticas sobre las cuales no existe demasiada referencia.

Este accionar responsable y solidario, que se puede llevar a cabo por documentos de texto, documentos multimediales, videotutoriales que hoy día se pueden compartir de manera gratuita muy fácilmente, también le servirá al docente para darse a conocer, para que su experiencia trascienda su cuarto y su aula, para ser consultado, para que su material sea pasible de correcciones, discusiones, extensiones, mejoras e intercambios de experiencias tanto con colegas como con alumnos, en un hacer-haciendo.

Respecto a los alumnos, si bien es importante establecer la diferencia de rol en el aula, considero que escuchar sus opiniones, sus sugerencias e incluso sus críticas, siempre con respeto y ubicación de ambas partes, puede ser también una opción de crecimiento docente y de ayuda en este camino que tiene que construir él mismo, más en esta situación en la cual ellos también son partícipes de este material nuevo y su implementación práctica.

Por más que consideremos que la clase viene siendo exitosa, es imposible poseer la objetividad necesaria como para suponer que sabemos lo que piensan, lo que entendieron, lo que vivenciaron los alumnos. Y como decíamos, sumar puntos de vista en la construcción de algo nuevo suele ser enriquecedor.

Si bien Camilloni (1995) afirma que el docente como sujeto no es empírico, refiriéndose a la necesidad de una normativa didáctica, en un caso como el planteado donde no existen referencias anteriores importantes, su experiencia propia será clave para comenzar a construir, ahí sí, un camino de normativa didáctica en un campo momentáneamente acéfalo de material específico, es decir, de una didáctica especial, particular, como bien dice la misma Camilloni (1995) refiriéndose a la necesidad de enmarcar didácticas diferenciadas para las distintas áreas de la enseñanza.

Se pone de manifiesto entonces que esta protodisciplina creada por el docente, es decir, esta disciplina previa, es necesaria para aspirar a una normativa posterior a este estado iniciático, normativa de la cual es de esperar que sea por la acción de más actores relacionados por medio de la circulación y el intercambio. Al respecto de la protodisciplina, Litwin (1998) dice que son aquellos conocimientos previos a la enseñanza de las disciplinas, que superan concepciones intuitivas e inician los tratamientos disciplinarios.

Pero queda claro entonces que será necesaria cierta intuición en una situación como esta, aparte por supuesto de una sólida formación previa.

Y convengamos que esa intuición tendrá la legitimidad de quien tiene un recorrido hecho en áreas cercanas y lo que principalmente estará haciendo es integrar material didáctico de diversas fuentes, incluida la propia.

Como ejemplo de actores que vienen encarando este proceso de difusión de nuevos conocimientos y experiencias, en este caso en los que es la interacción entre danza, sonido y artes visuales, aparecen los grupos científico-artísticos argentinos “Proyecto Biopus” y “Speak”, formado por artistas que a la vez son científicos investigadores y docentes. En sus páginas de Internet es posible descargar documentación didáctica y videotutoriales acerca de nuevas tendencias en arte y tecnología en base a sus experiencias e investigaciones en esta integración propia de esta época.

Se evidencia la gran responsabilidad y a la vez valentía en los docentes que encaren este tipo de actitud, pues evitan la comodidad de tomar currículas prearmadas desactualizadas. Cuanta más experiencia propia, cuanto más documentación provisoría haya hecho y cuanto más formado e informado se encuentre este docente, mayor profundidad y mayor huella referencial dejará su trabajo para su disciplina.

Este accionar requiere un docente comprometido con su materia: informado, investigador, actualizado y cuestionador acerca de su hacer, en contra de una transmisión y recepción pasiva y cómoda. Como dice Ken Bain (2007), los docentes que logran mejores resultados son aquellos que son críticos y reflexivos con la historia de su materia.

En lo referente a la divulgación del material creado por el propio docente, hoy en día es posible por medio de foros, grupos y páginas especializadas en Internet y también por medio de seminarios y congresos.

De todos modos, sabemos que para que un artículo sea legitimizado por la comunidad educativa, en general se le exige que sea parte de un libro, o directamente un libro completo tratando de la temática en cuestión si lo que se busca es integrarlo a la currícula de una materia. En dicho caso, sería bueno que las editoras no evaluaran solamente desde la fama o renombre del autor, sino simplemente desde la seriedad y novedad del material que les es ofrecido. Si es que tiene algo importante y necesario para decir sobre temáticas que no poseen demasiadas voces. Al respecto, es importante destacar la ayuda de muchas instituciones educativas para con sus propios docentes en lo que es alentarlos a publicar bajo su ala institucional, evitándole la ardua tarea de autogestión en lo que es editar y difundir su obra.

¿Y cuál es el desafío del docente que desea enseñar estos conocimientos novedosos, cuál sería una posible metodología aplicativa en el aula? Sin dudas, el encadenamiento, la relación con conocimientos anteriores por medio de ejemplos teórico prácticos y abriendo la clase a preguntas y repreguntas que permitan una comprensión lenta pero segura. Ausubel (2002) afirma, defendiendo el aprendizaje significativo por sobre el memorístico, que “el conocimiento se centra en relacionar los aprendizajes previos con la nueva información”.

En la historia de las disciplinas, los hechos, los descubrimientos, los avances, siempre poseen antecedentes, los cuales permiten enmarcar, comparar, comprender el aquí -ahora a partir del pasado e incluso proyectar un posible futuro.

Con este panorama relacional, profundo y reflexivo, el alumno tendrá un contacto vivencial y duradero con estos nuevos conocimientos. Como dice Litwin (1998, p97), “Para que la enseñanza sea comprensiva, entendemos que debería favorecer el desarrollo de procesos reflexivos, el reconocimiento de analogías y contradicciones y permanentemente recurrir al nivel de análisis epistemológico”

¿Y dónde es más notoria esta falta de material de referencia para armar tanto currículas como planes bibliográficos actualizados para los alumnos? Pues en las materias que incluyen conocimientos de más de un área específica, como ser música para teatro, software educativo, diseño sonoro para cine, las nuevas neurociencias, que integran psicología con los novísimos descubrimientos en neurología en pos de nuevas alternativas terapéuticas, materias técnico-artísticas que buscan integración con las tecnologías contemporáneas cotidianas (resignificación de elementos como celulares smartphone y tablets en dispositivos generadores de expresión técnica y artística), etc.

Como se puede apreciar, no se trata solamente de disciplinas modernas, pues por ejemplo la música para el teatro es algo ya muy antiguo, pero sin embargo es muy escaso el material editado al respecto. Si se habla de estéticas de sonido para audiovisuales, es común ver en las bibliografías libros con 20 o más años de antigüedad, con contenidos que necesitan actualización tanto en aspectos estéticos, tecnológicos, de selección de referencias, etcétera.

Yendo a puntos concretos de material ausente de los libros curriculares de sonido para audiovisuales, que es un tema en el cual me especializo, no podemos ignorar en lo que es sonido para cine la existencia del sonido surround (sonido envolvente), o del film digital a partir de dispositivos portátiles y económicos, que no solamente son aspectos fríos y técnicos sino que su propia idiosincrasia condiciona e inspira el material artístico que se logra a partir de ellos, por lo que una enseñanza al respecto debe ser sin dudas técnica y estética. Es imposible pensar en cine de autor como por ejemplo Orson Welles o Jean-Luc Godard sin la apropiación y personalización de los parámetros técnicos de la cámara.

Y para cerrar esta idea, digamos que los grandes artistas siempre estuvieron atentos a las novedades tecnológicas para incorporarlas a su lenguaje expresivo. Mozart reorquestó varias de sus obras al descubrir a un nuevo instrumento mucho más ágil y de variantes dinámicas respecto a sus antecesores: el clarinete. O J.S. Bach, siendo activo partícipe del invento de su época: el clavicordio afinado en 12 notas tal cual hoy afinamos los instrumentos, al cual le dedicó su obra “El Clave bien temperado”.

En conclusión, es la intención de este ensayo alentar a los docentes activos y curiosos, a mostrar al mundo su experiencia, a compartirla con la comunidad de pares, y de ese modo, avanzando lento pero constante (pues se

sabe que documentar con seriedad lleva un cierto tiempo), renovar las currículas, las referencias bibliográficas y la bibliografía con material fresco, para beneficio y disfrute de los alumnos, los más importantes destinatarios de la didáctica.

Referencias bibliográficas:

- Agadia, K. (2012) *La construcción del saber didáctico en Diseño y Comunicación: reflexiones sobre la práctica de enseñar*. En Reflexión Académica en Diseño y Comunicación NºXVIII Año XIII, Vol. 18, Buenos Aires, Argentina.
- Camilloni, A. (1995) *Reflexiones para la construcción de una Didáctica para la Educación Superior*. Ponencia en: Primeras Jornadas Trasandinas sobre planeamiento, gestión y evaluación "Didáctica de Nivel Superior Universitaria". Chile.
- Ferry, Giles (2008). *Pedagogía de la Formación. Formación de Formadores. Serie los documentos 6*. Ediciones Novedades Educativas. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.
- Jackson P. (1994) *La vida en las Aulas*. Madrid: Morata
- Litwin, Edith (1998) *El campo de la didáctica: La búsqueda de una nueva agenda*. En Corrientes didácticas contemporáneas. Buenos Aires: Paidós
- Ausubel, D. (2002) *Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva*. Barcelona: Paidós Ibérica
- Freire, P. (2008). *Pedagogía del oprimido (5a ed)*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Bain, K. (2007). *Lo que hacen los mejores profesores universitarios*. Barcelona: Universitat de València.

Proyecto Biopus, www.biopus.com.ar
Proyecto Speak, www.speakinteractive.Blogspot.com

Abstract: This paper presents a common problem in the teaching of certain subjects which are the lack of a bibliographic reference framework, either by the novelty of the topics, or by the particular integration that the teachers made from their training, research and experience. Possible steps in order to successfully address this issue arise.

Keywords: bibliography - content - curriculum - innovation - update - training

Resumo: Este ensaio expõe uma problemática comum no ensino de certas matérias que é a falta de um marco bibliográfico de referência, seja pela novidade dos temas a tratar, ou pela integração particular que realizou o professor a partir de sua formação, sua pesquisa e sua experiência. Propõem-se possíveis passos a seguir com o fim de abordar esta questão com sucesso.

Palavras chave: bibliografia – conteúdos – currícula – inovação – atualização - formação

^(*) **Fabián Kesler:** Licenciado en composición electroacústica, compositor y diseñador sonoro, docente de sonido, música, vídeo y multimedia en diferentes áreas técnicas y artísticas para diferentes edades, tecladista, artista multimedial, editor de vídeo y programador-diseñador de plantillas interactivas y sensores para la escena (danza, teatro, conciertos, instalaciones multimedia).

TED Ed Clubs: Buenas ideas que apasionan

Fecha de recepción: agosto 2015
 Fecha de aceptación: noviembre 2015
 Versión final: marzo 2016

Luciana Lamela ^(*) y María Laura Arrechea ^(**)

Resumen: En 2014, comenzamos a desarrollar el proyecto de TED ED Clubs. Por medio de la vicedirectora del colegio, contactamos a TED Educación y nos propusimos crear nuestro propio club, del cual los alumnos fueron protagonistas. El objetivo de un TED ED Club es lograr que los estudiantes descubran sus pasiones, profundicen su conocimiento sobre ellas, y logren desarrollar sus competencias de comunicación en inglés para presentar una charla al estilo TED. Fue una experiencia enriquecedora que los alumnos disfrutaron intensamente, no solo por las ideas que pudieron transmitir, sino también por los vínculos que lograron generar con esta actividad.

Palabras claves: charlas TED – escuela – inglés.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 110]

Extensión

A partir de nuestra preocupación por fomentar el genuino deseo de aprender en los chicos, junto con los directivos comenzamos a buscar proyectos que involucraran a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje des-

de el entusiasmo, la curiosidad y la pasión, cualidades intrínsecas de todo ser humano que, a veces, a medida que crecemos, tienden a olvidarse o perderse en pos de las obligaciones y la necesidad de "encajar" en un sistema preestablecido de objetivos y calificaciones.