18/1/19

EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA I EDUCACIÓ

PROCÉS CREATIU I PRÀCTICA REFLEXIVA DES DE L'EXPRESSIÓ DRAMÀTICA PER REPENSAR L'EDUCACIÓ (INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA)

APUNTS, DISSENY I ILUSTRACIÓ CLÀUDIA BARBERÀ

BENVINGUTS i BENVINGUDES
A EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA i EDUCACIÓ
i tu, de quina escola vens?
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

COMENÇA L'AVENTURA

I PER QUÈ AQUEST CURS L'HEM TITULAT

EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA i EDUCACIÓ

Experiència en primera persona → PROCÉS CREATIU i

PRÀCTICA REFLEXIVA DE

Fer-pensar: com podem traslladar l'experiència en altres situacions i contextos?

DE L'EXPRESSIÓ DRAMÀTICA

mirada més àmplia que teatre

PER REPENSAR L'EDUCACIÓ

(INFANTIL, PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA)?

mirada transversal!

FORMADORS I FORMADORES

PER QUÈ EL TNC HA DECIDIT OFERIR AQUESTA FORMACIÓ?

LA RESPOSTA ÉS TAN SENZILLA COM QUE ÉS LA NOSTRA OBLIGACIÓ COM A ENTITAT PÚBLICA OFERIR AQUEST SERVEI

— PER QUÈ ARA?

DES DELS EQUIPAMENTS ARTÍSTICS TENIM UNA **INQUIETUD** DE REPENSAR L'EDUCACIÓ I UNA SOSPITA QUE LES ARTS SÓN LA **RESPOSTA** A LES PREGUNTES QUE ENS ESTEM COMENÇANT A PLANTEJAR DES DEL MÓN EDUCATIU.

ORNITORRINC

PER AIXÒ ÉS CLAU LA FIGURA D'AQUESTS **PROFESSIONALS AMB PERFILS HÍBRIDS**: ARTISTA AMB MIRADA I EXPERIÈNCIA EDUCATIVA, PER FACILITAR LA CONSTRUCCIÓ CONJUNTA ENTRE MÓN ARTÍSTIC I MÓN EDUCATIU.

MAR ESTEVÉ:

1. QUÈ ÉS L'ART? I L'ART A L'ESCOLA?
2. TEATRE / EXPRESSIÓ DRAMÀTICA
3. TORN OBERT DE PARAULA

1. Què és l'art? Anem a l'arrel!

ARREL INDOEUROPEA

AR: fer, ajustar, col·locar...

FA PENSAR EN UNA ACCIÓ INTENCIONAL

BEN FETA, BEN BELLA

DE LA PARAULA LLATINA

ARS: per treball que expressa molta creativitat

CREATIVITAT

LA PARAULA PROPERA

ARTESANIA: artis-manus

ART AMB LES MANS (ÉS A DIR, AMB ELS UNS)

ART COM A PRÀCTICA CULTURAL

una manera de fer que té un UNIVERS IMPLÍCIT

que formen part de l'aventura humana i que remeten a la idea de COMUNITAT

ACTITUDS
escolta concentració
expressió
diàleg

entren per necessitat i no per moralina

HÀBITS I RITUALS
dinàmiques
exercicis
tècniques

OBJECTES

són ASPECTES ESTRUCTURADORS,

EINES COMUNALS
que ens permeten crear un gest propi i ens permeten l'expressió.

PRÀCTIQUES CULTURALS
ENS PERMETEN EXPLORAR LA TRADICIÓ → hummus pel pensament crític.
ANAR AL PASSAT i DIALOGAR AMB EL PRESENT
REBRE DE LA TRADICIÓ PER PODER DIR LA NOSTRA.

"MENTRE VISQUEM, MENTRE ESTIGUEM AMB ELS ÉSSERS HUMANS, CULTIVEM LA NOSTRA HUMA-NITAT".

SENECA.

RECURS BIBLIOGRÀFIC:

"SENSE ÀNIM DE LUCRE"

de

MARTHA NUSSBAUM

L'ART NO NOMÉS S'ENSENYA,

L'ART S'ENCOMANA.

AIXÒ NO VOL DIR QUE ELS MESTRES HAGUEM DE SER ARTISTES, SINÓ QUE HEM DE TENIR VIVÈNCIES

RECURS BIBLIOGRÀFIC :

CONFERÈNCIA PHILIPPE MEIRIEU "QUINS INFANTS DEIXAREM AL NOSTRE MÓN"

CONCEPTES CLAU:

- DRETS CRÈDIT (DRET A...) pels quals hem de garantir les CONDICIONS
- DRETS LLIBERTAT (DRET DE...) pels quals hem de crear SITUACIONS

AIXÍ DONCS, COM FEM ART A L'ESCOLA?

- QUE NO QUEDI RELEGAT A UNA MATÈRIA A UNS CURSOS DETERMINATS
- QUE LA FIGURA DE L'ESPECIALISTA NO FACI QUE SIGUI L'ÚNIC A L'ESCOLA QUE ENSAPIGA DE LA MATÈRIA
- QUE LA DIMENSIÓ ARTÍSTICA OMPLI L'ESCOLA I QUE ESTIGUI PRESENT A LES DIVERSES ÀREES.

2. TEATRE / EXPRESSIÓ DRAMÀTICA

ART ESCÈNICA

- En aquest lloc i en aquest temps passa alguna cosa
- REQUEREIX ESCENARI + ESPECTADORS
- DEL GREC "LLOC PER CONTEMPLAR"

EXPRESSIÓ : treure enfora

+

DRAMÀTICA : del grec 'draó' = jo faig + sufix 'ma' = resultat de l'acció

AIXÍ, L'EXPRESSIÓ DRAMÀTICA NO HA D'ACABAR NECESSÀRIAMENT EN TEATRE

I QUÈ HEM DE FER A L'ESCOLA?

- PRINCIPALMENT **ART DRAMÀTIC**
  I A VEGADES POT ESDEVENIR **TEATRE**

I QUINES EINES TENIM?

- EL **COS**

EN TOTES LES SEVES DIMENSIONS
- MOTRIU I FISIOLÒGICA
- ESTAT D'ÀNIMS I PERSONALITAT

EDUCACIÓ INTEGRAL

L'EDUCACIÓ INTEGRAL ÉS L'EDUCACIÓ DEL
- CONÈIXER (CAP)
- PODER (MÀ, COS)
- VOLER (COR)

← JOHANN HEINRICH PESTALOZZI

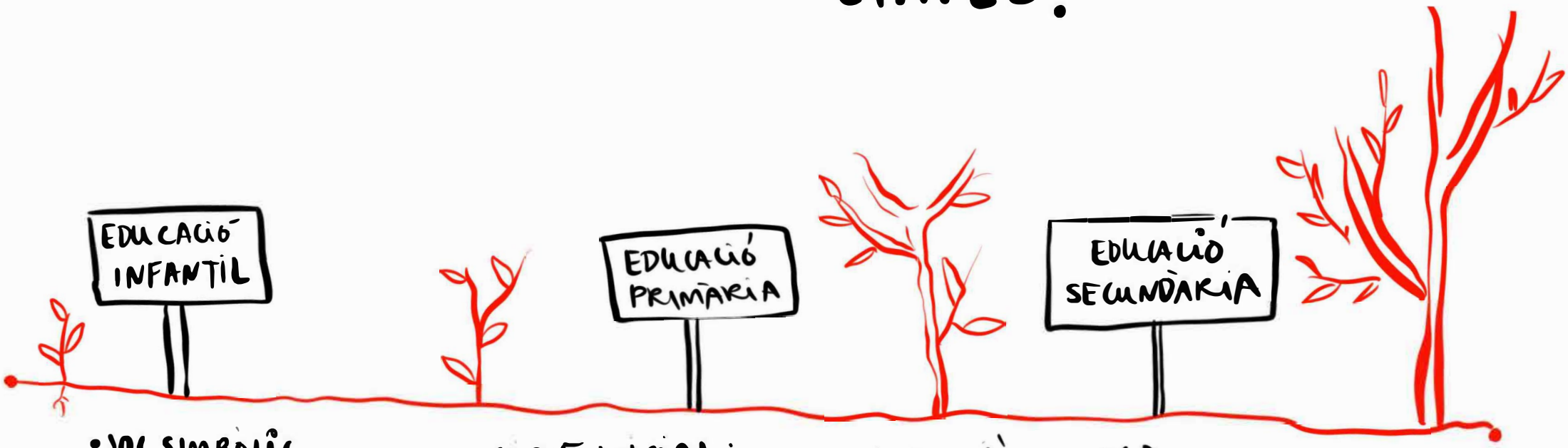
AMB EL QUE **JUGUEM** I EXPERIMENTEM AMB:
- NOSALTRES
- ELS ALTRES
- LA REALITAT

I CREEM UN **MÓN PARAL·LEL**,
UNA REALITAT AMB UNES NORMES DIFERENTS.
QUAN RETORNEM D'AQUEST MÓN, ES PRODUEIX UNA **CONSTRUCCIÓ DE LA PERSONALITAT**

I QUAN ESDEVÉ TEATRE, QUE ESDEVINGUI TEATRE A L'ESCOLA

I COM ÉS L'EXPRESSIÓ DRAMÀTICA A LES DIFERENTS ETAPES?

- **JOC SIMBÒLIC,** CADA VEGADA MÉS CONSCIENT
- COMENCEN A **REPRESENTAR-LO** I A COMPARTIR-HO AMB ALTRES

- **CICLE INICIAL:**
  - SÓN CAPAÇOS D'ENTRAR I SORTIR DEL MÓN PARAL·LEL
  - SÓN CAPAÇOS DE LA RECURSIVITAT
  - ES COMENÇA A POSAR ESTRUCTURA
  - CAPACITAT DE DISTANCIAMENT DEL PERSONATGE

- **CICLE MITJÀ - ESO**
  - MÉS CONSCIÈNCIA
  - MÉS POLIFACÈTIC
  - COM A EINA PER
    - L'AUTOCONEIXEMENT
    - CONSTRUCCIÓ DE LA PERSONALITAT
    - RELACIÓ

QUINS PERILLS TÉ EL TEATRE A L'ESCOLA?

- CAL SER CURIOSOS I POSAR LÍMITS:
  NO JUGAR AMB LES EMOCIONS

- CAL PERSONALITZAR:
  SER RESPECTUOSOS AMB EL PROCÉS
  PROPI DE CADA INFANT

- NO CAURE AMB L'ESTETICISME:
  DOCUMENTAR L'EXPERIÈNCIA REAL:
  ELS ALUMNES HAN DE SER ACTORS I NO MARIONS.

- NO HI HA RECEPTES:
  ELS MESTRES NO SÓM FOTOCÒPIES

3. TORN OBERT

EN EL MÓN DELS ADOLESCENTS, M'HA SEMBLAT INTERESSANT LA IDEA D'ANAR SUGGERINT: NO ANAR DIRECTES

PER MI VA LLIGAT AL CONCEPTE DE PRODUCTIVITAT ACTUAL: CAL REPENSAR-LO. A VEGADES COM A MESTRE TENS PRESSA PER ASSOLIR OBJECTIUS

LA PRESSA ACABA SENT MÉS LENTA

EL PROBLEMA ÉS QUE A VEGADES NO ESVEU L'UTILITAT A L'ART

ÉS TROBAR EL MOMENT

L'ALUMNAT O EL CLAUSTRE?

EL QUE PASSA ÉS QUE ANEM A CONTRACORRENT. PERÒ CREC QUE ESTEM EN UN MOMENT D'ESPERANÇA.

LLURE L'EXPERIÈNCIA, CONSIDERACIONS PRÈVIES:

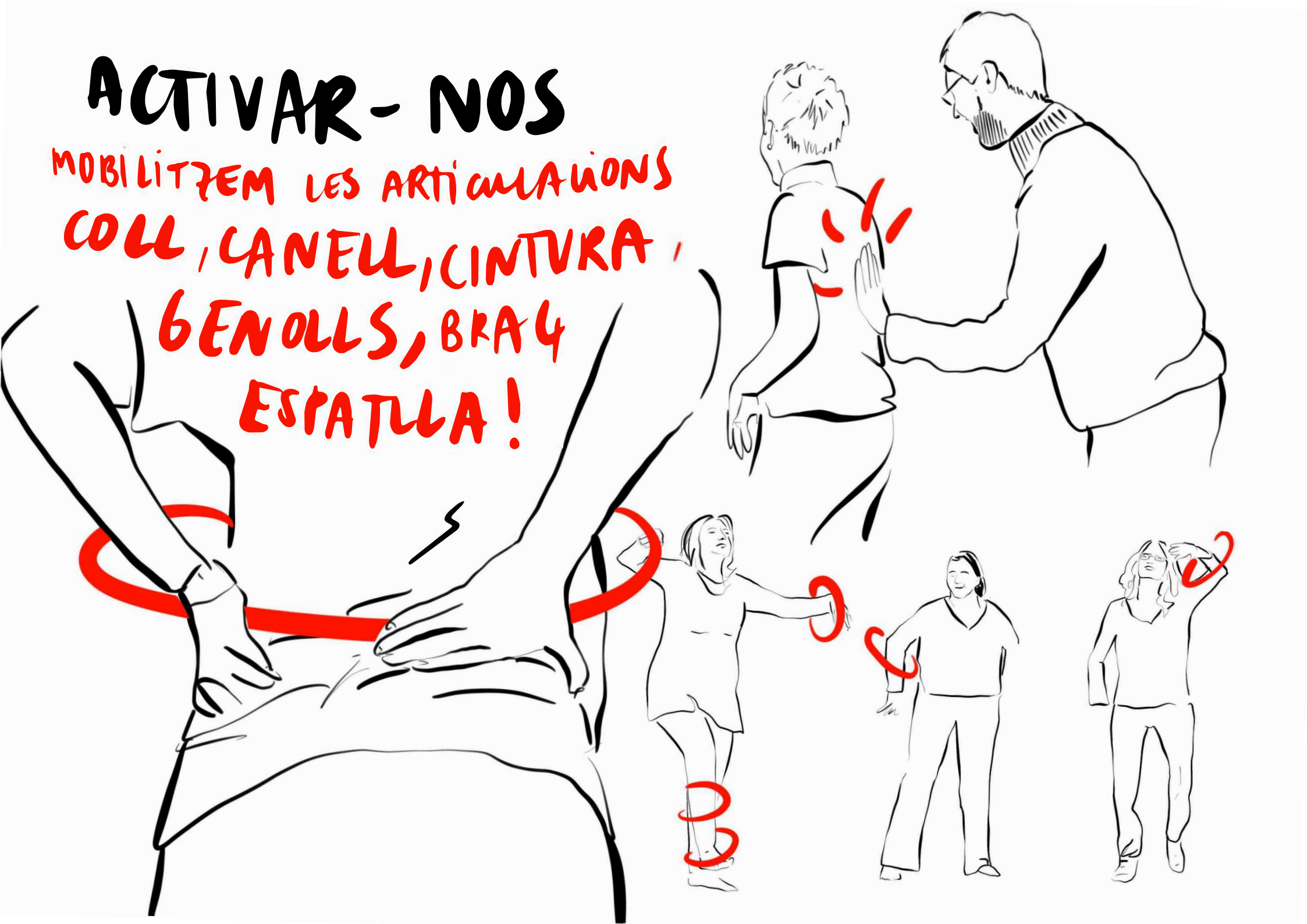
- HEM D'ESTAR CÒMODES I TRANQUILS! SI ALGÚ NO VEU CLARA UNA PROPOSTA, QUE HO DIGUI I AGAFI EL ROL D'ESPECTADOR

- NO HI HA JUDICI: NO COMPAREM, TREBALLEM AMB NOSALTRES MATEIXOS

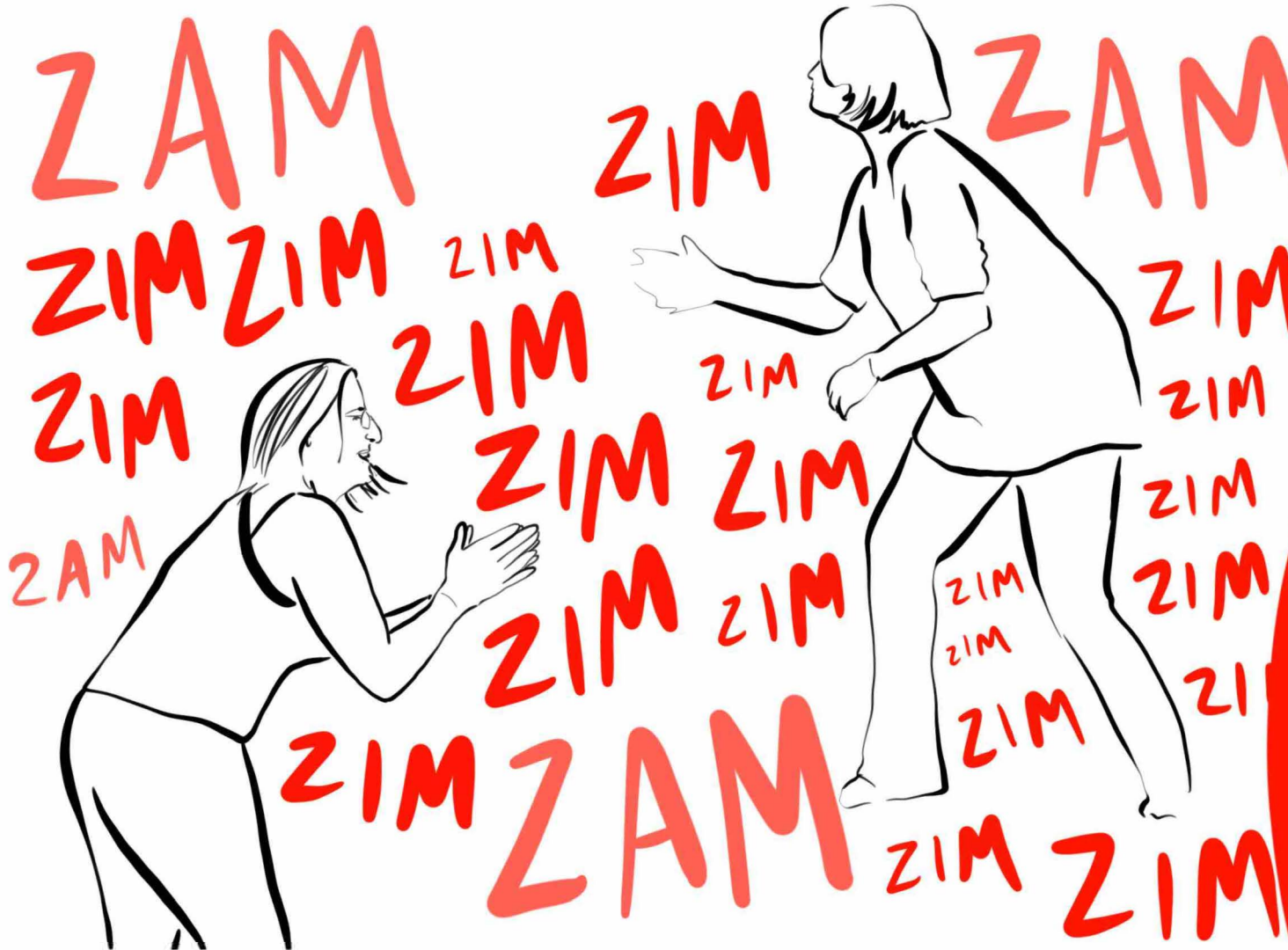
ACTIVAR-NOS

MOBILITZEM LES ARTICULACIONS
COLL, CANELL, CINTURA,
GENOLLS, BRAÇ
ESPATLLA!

TSSSSSSSSSSSSSS
TSSSSSSS
I AIXÍ ACTIVEM EL DIAFRAGMA
KRRRRRRRRRRRR
I FEM VIBRAR LA LLENGUA
I BUSQUEM
BRBRBRBRBRBRBRB
ANAR
ALS GREUS I ALS AGUTS

JOCS DE CONCENTRACIÓ

ZAM
ZIMZIM
ZIM
ZIM

- JOCS DE CONEIXENÇA

DINÀMICA: CADA PARTICIPANT FA UN GEST REPRESENTANT COM ES SENT. A LA SEGÜENT RONDA, TOTHOM IMITA ELS GESTOS. DESPRÉS JUGUEM A ENDEVINAR.

JOCS COOPERATIUS:

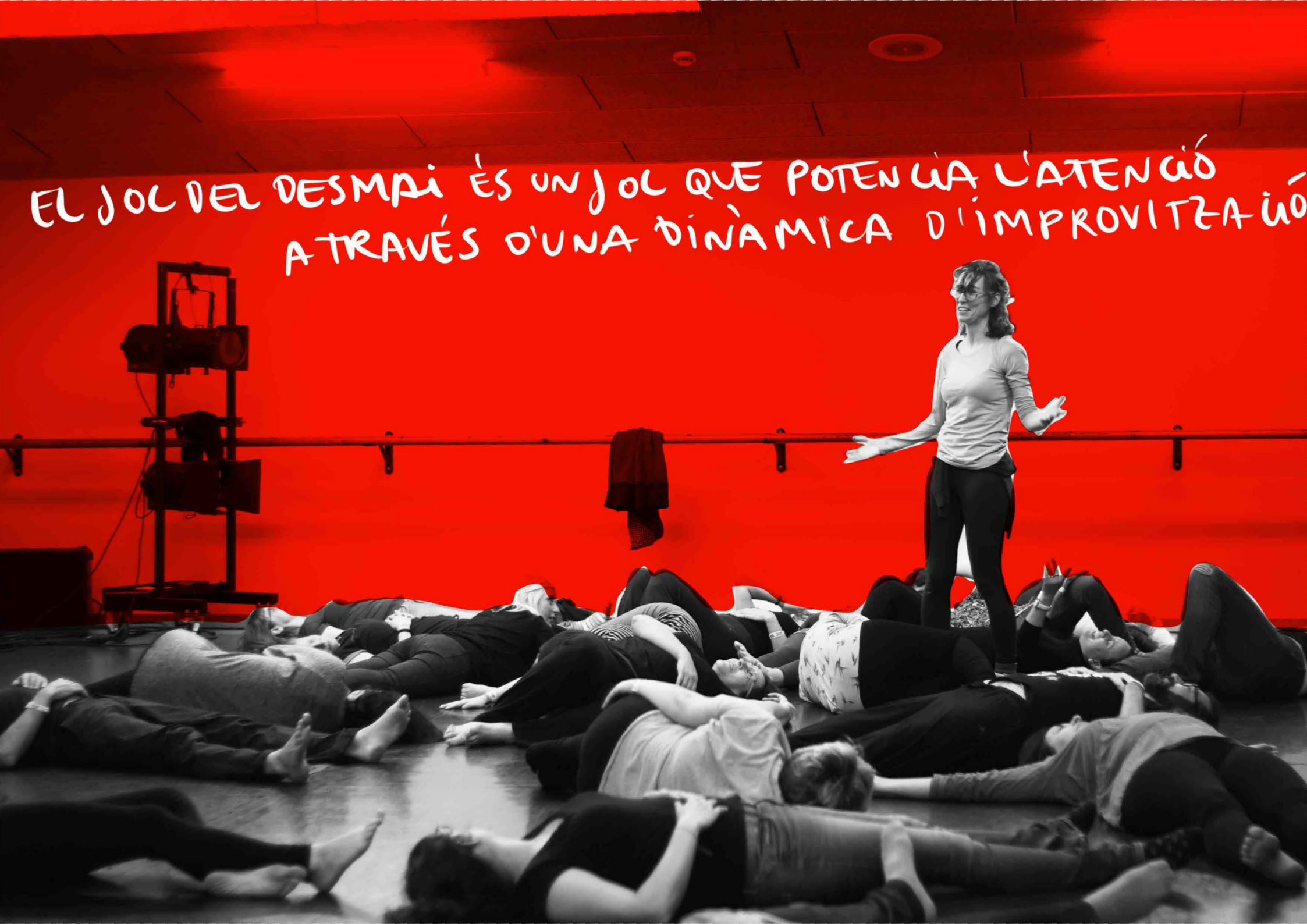
- 1,2,3, EL DRAGÓN DE LA LOROTLLEKA
- L'AMEBA

JOCS DE TEATRALITZACIÓ

JOC DEL DESMAI

EL JOC DEL DESMAI ÉS UN JOC QUE POTENCIA L'ATENCIÓ
A TRAVÉS D'UNA DINÀMICA D'IMPROVITZACIÓ

BUSQUEM UN TIC,
L'ANEM REPETINT,
CADA VEGADA MÉS
GROS, GROS, GROS
I EXAGERAT!
ESTABLIM DIÀLEGS
A TRAVÉS DEL TIC
EN PARELLES I
EN GRUPS

PROCÉS CREATIU
CREACIÓ D'UNA PEÇA D'UN MINUT A TRAVÉS DELS TICS SENSE PARAULA NI DIÀLEGS.

QUIN PES TÉ EL PROCÉS?
I QUIN PES EL RESULTAT?

DISSENY DE LA SESSIÓ

SESSIÓ PENSADA PER FER COHESIÓ DE GRUP I ESPAI DE CONFIANÇA

ESPECIAL ATENCIÓ AL RECORREGUT DE LES SESSIONS

ESCALFAMENT → ARTICULACIONS

↓

AVUI EM SENTO AIXI ← CONEIXENÇA → GENERAR ESPAI DE CONFIANÇA, MEDIR L'EXPOSICIÓ DELS ALUMNES.

↓

ENERGIA → • UN, DOS, TRES, DRAGÓN DE LA CORDILLERA
• L'AMEBA

↓

DESMAI ← TEATRALITZACIÓ

↓

CREACIÓ → ELS TICS

↓

CREACIÓ D'UNA NARRATIVA

APRENDRE ÉS FER-SE NOVES PREGUNTES

QUINS ESPAIS NECESSITEM PER INCORPORAR LES ARTS A L'ESCOLA?

SABER PROPOSAR EXERCICIS: COM ES DINAMITZA UNA SESSIÓ?

COM CUIDEM ELS ALUMNES MENTRE S'EXPOSEN?

QUINES SÓN LES ACTIVITATS QUE ELS PERMETEN ESTAR SEGURS?

Teatre Nacional de Catalunya

Servei educatiu i social

serveieducatiu@tnc.cat

