

DOCENCIA PARA LAS TÉCNICAS DEL ESPECTÁCULO EN VIVO

Evaluación de la estancia 30-E: Docencia de las técnicas del espectáculo en vivo.

Otorgada por el Ministerio de Cultura de España.

Desarrollada en el Centro de tecnología del espectáculo durante el mes de Noviembre de 2011.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA ESTANCIA:

- Reunión con el director del Centro.
- Reunión con el coordinador de prácticas.
- Participación en reunión de directorio.
- Reunión con el coordinador de las áreas sonido y riesgos laborales.
- Reunión con la coordinadora del área Regiduría y producción.
- Asistencia a cursos para iberoamericanos y para españoles: Curso básico de sonido, curso de aerografía para maquillaje, curso de riesgos laborales, curso de regiduría.
- Participación de la actividad pedagógica: Visita guiada al teatro Real (visita didáctica organizada para el curso de regiduría)

SOBRE EL CENTRO DE TECNOLOGÍA DEL ESPECTÁCULO EN VIVO

FUNCIONAMIENTO:

El centro de Tecnología del espectáculo en vivo (CTE) ofrece cursos largos y cortos (monográficos)

TITULOS QUE OTORGA: FP (formación profesional)

El mismo tiene reconocimiento. Se puntúa en los concursos para los teatros oficiales. Actualmente la comunidad europea pide la cualificación profesional.¹

PERFIL DEL ALUMNO:

Se parte de considerar los dos tipos de alumnos que llegan al centro: el alumno que conoce mucho del área técnica pero no ha tenido ninguna relación con el teatro (por ejemplo el técnico eléctrico) y el alumno que sabe de teatro pero no tiene bases técnicas.

Por lo tanto se prevé un primer cuatrimestre de nivelación.

FORMACIÓN:

Se propone una formación relacionada con la práctica teatral, con un recorrido práctico: Formación práctica y formación conjunta.

1- CURSADO:

¹ Punto de discusión y debate del momento en que realicé la estancia.

- ✓ Clases de septiembre a enero.
- ✓ En Febrero: Taller de roles. Práctica muy enriquecedora en la que cada alumno hace el trabajo del otro (semana 1: taller de roles – semana 2: taller específico de la especialidad de cada alumno – semana 3: taller en la propia especialidad con montaje de espectáculo de formato pequeño que se presenta al final de la semana – semana 4: visitas didácticas a un teatro nacional)
- ✓ Marzo a abril: clases específicas (solo comparten algunas materias entre todas las especialidades, por ejemplo: historia del espectáculo)
- ✓ Junio: Práctica en dos grupos que se intercambian (una función de teatro y un concierto) Se busca un mismo nivel de requerimiento para las seis áreas (el área de producción tiene un requerimiento especial)
- ✓ VACACIONES
- ✓ Septiembre: Taller y práctica de mayor envergadura (y con esto se trabaja la relación con el diseñador)

2- PRACTICAS:

Para los cursos largos se cuenta con una materia de prácticas (que actualmente coordina Aldo Bustamante)

Las prácticas:

- ✓ la realizan los alumnos en el segundo año,
- ✓ se realizan fuera del horario de dictado de clases (para no interferir en las mismas),
- ✓ son a elección de los alumnos (actualmente se esta trabajando en regular este punto),
- ✓ son gratuitas (según un convenio especial que evita que los teatros utilicen las mismas como mano de obra gratuita),
- ✓ se evalúan con un cuadernillo de control que completa el responsable en el teatro del alumno (cada alumno cuenta con un responsable en el teatro asignado).
- ✓ se pueden convalidar con un certificado de empresa (cuando se trata de gente que ya esta trabajando en el oficio),

Para las prácticas el centro se encarga del seguro del alumno.

INSTALACIONES DEL CTE EN MADRID:

Aula de Producción

Aula de Vestuario

INSERCIÓN LABORAL:

El CTE cuenta con muy buenos índices de inserción laboral (entre 2006 y 2008 ha sido del 87%) (Actualmente se inicia la evaluación del período 2010)

EVALUACIONES:

El CTE trabaja con un sistema de evaluación constante tanto de los docentes hacia los alumnos, de los alumnos hacia los docentes, de los coordinadores hacia los docentes, de los docentes hacia la dirección, etc., a través de un test extenso de preguntas.

También se consideran y trabajan los riesgos psicosociales como practica cotidiana.

PAGINA WEB:

<http://cte.mcu.es/>

NECESIDAD ACTUAL:

Construcción de una **pagina Web iberoamericana** aglutinante, que de cuenta de todos los espacios de formación de técnicos profesionales en las técnicas del espectáculo en vivo.

SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA ESTANCIA**REUNIÓN CON ALDO BUSTAMANTE (COORDINADOR DE PRÁCTICAS)**

Aldo nos recibió en nuestro primer día de estancia y nos mostró las instalaciones del centro, dándonos un panorama de su funcionamiento. Nos proporcionó la información del mismo. Y nos explicó con gran amabilidad, disposición y apertura su labor dentro de la formación en los cursos largos (Ver más arriba: Prácticas)

REUNIÓN CON PAXCI LARRAÑAGA (DIRECTOR DEL CENTRO)

Paxci nos recibió muy amablemente en medio de una situación crítica del centro por la regulación que se debe establecerse a partir de la cualificación profesional y la titulación de las prácticas del centro. Nos brindó información sobre la historia del CTE y nos ofreció los documentos del FIRCTE (documentos que dan cuenta de los programas de los cursos) Así también compartió con nosotros datos de evaluaciones, modalidad de trabajo entre docentes y coordinadores de área, trabajo con los estudiantes, seguimiento a los egresados, etc. (Ver más arriba: Sobre el centro de tecnología del espectáculo en vivo) Nos abrió las puertas del Centro para todas nuestras inquietudes durante y posterior a la estancia.

REUNIÓN DE DIRECTORIO:

Fuimos invitados a participar de una reunión de directorio a los fines de adentrarnos en el funcionamiento organizacional del Centro. Los temas tratados en la misma fueron: la cualificación profesional, el presupuesto, y la mudanza del Centro hacia el nuevo edificio en Alcorcón (en las afueras, ciudad satélite de Madrid). Fue muy interesante participar. En la misma pude observar un adecuado equilibrio entre verticalidad y horizontalidad. Están claras las jerarquías, como así también el lugar del director y las incidencias de cada coordinador. Observé un trabajo en equipo muy ajustado en el que todos colaboran (incluso con el presupuesto de cada área, y entre las áreas) Todos los participantes están muy informados de las situaciones de cada área. Hay un conocimiento del presupuesto, de las actividades, que colabora a trabajar con un fin común y optimiza los resultados. Observe coherencia entre las propuestas del centro y lo que el centro es: un espacio de formación en constante revisión y crecimiento, en el cual el alumno es el protagonista.

REUNIÓN CON EL COORDINADOR DE SONIDO Y RIESGOS LABORALES:

Miguel Ángel nos comentó que el Centro propone, además de los cursos largos, un curso básico de sonido destinado a aquellas personas que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre la materia. El mismo se organiza con una primer semana de desarrollo teórico (en la cual el docente cuenta con la libertad de introducir cuestiones prácticas para aligerar la dinámica de la clase), y una segunda semana de desarrollo práctico.

Nos ofreció los contenidos curriculares de los diferentes cursos, nos invitó a participar de los cursos que en el momento de la estancia se dictaban en el centro, y nos ofreció su dirección Web para que podamos mantener contacto, solicitar información, e incluso contactarlo con docentes de nuestras universidades.

REUNIÓN CON ROSA PEÑA TIRADO (COORDINADORA DE REGIDURÍA Y PRODUCCIÓN)

Rosa nos recibió amablemente, poniendo a disposición toda la información de su área.

Ella coordina los cursos de regiduría y producción, que en España son profesiones claramente diferenciadas.

Nos explicó que los cursos de regiduría no sólo son cursos largos, sino que también se organizan cursos breves, más específicos, cuyo formato pedagógico es el de taller. Esto lo vuelve más interesante ya que no se trata solo de una disertación teórica, sino que se da una continua participación de los alumnos (se comparten experiencias, etc.)

Para los cursos de regiduría se requiere de un mínimo conocimiento de todas las áreas.

Los alumnos aprenden métodos de trabajo con el guión, métodos de registro, métodos para organizar la información y de actualización.

Se trata de una enseñanza del **oficio** y de la **ética del oficio**.

Para esto se cuenta con recursos didácticos muy eficaces: los alumnos trabajan con un video de puesta ya realizada en algún teatro de envergadura (filmación de un ensayo general) y el guión de la misma obra. Sobre esto realizan el trabajo para, finalmente, operar con el video. Las tareas consisten en hacer el guión técnico, aprender a dar los avisos a les diferentes áreas dentro de un teatro, dar avisos a lo camerinos, etc.

En relación a los cursos de Producción nos comentó que el área evalúa constantemente como avanza el sector de la producción en el ámbito profesional, para revisar de esta manera el perfil del alumno y los contenidos. Nos explicó que el área de producción es la que trabaja más estrechamente con el área creativa, y por esto se trabaja con los alumnos la metodología de trabajo en quipo y el respeto por el trabajo del otro (no la jerarquía)

Nos cuenta que el área cuenta con 12 plazas por curso, y que esos alumnos son seleccionados mediante exámenes sencillos y entrevista previa (primando el interés y la aptitudes (no olvidemos que los costos de los cursos son muy bajos en relación a la educación en Europa, y que gran parte esta sostenida por el estado)

En el transcurso de la reunión Rosa nos muestra una proyección del documental **“Ensayando Madame Butterfly”** sobre la puesta que realizó el Teatro Real de Madrid, un material didáctico del curso muy interesante y motivador del cual cito: *“Teatro Real es un teatro en el que intentamos que los sueños de las personas se hagan realidad de manera efímera”*

ASISTENCIA A CURSOS PARA IBEROAMERICANOS Y PARA ESPAÑOLES:

CURSO BÁSICO DE SONIDO

Dictado en Alorcón.

Para alumnos españoles.

Se observa el desarrollo de un curso intensivo, en la primera semana de realización (modalidad teórica) El docente utiliza diversos recursos pedagógicos: exposición teórica; proyecciones de cuadros sinópticos; imágenes y fotografías; ejemplificación con material pertinente (conectores, cables, etc.)

Los alumnos manifiestan confianza hacia el curso y el docente. Y reconocen calidad en todos los cursos del CTE.

CURSO DE RIESGOS LABORALES

Dictado en el teatro Buero Vallejos de Alorcón.

Para alumnos iberoamericanos.

Se observa la finalización de un curso para iberoamericanos. De formato teórico práctico.

Se trabaja sobre el Modulo 1: Conceptos básicos sobre seguridad y salud.

Tema: Coordinación de actividades empresariales.

El docente expone las problemáticas específicas del curso y luego propone a los alumnos trabajos de aplicación en situaciones posibles en sus países de

origen (estrategia didáctica: simulacro de situación). Esta actividad se pone en común y se debate.

Finalmente se les da a los alumnos la ficha de evaluación del curso (la cual se utiliza para todos los cursos corto y largos del CTE)

Los alumnos en su totalidad se muestran muy conformes con el dictado del curso.

CURSO DE REGIDURÍA.

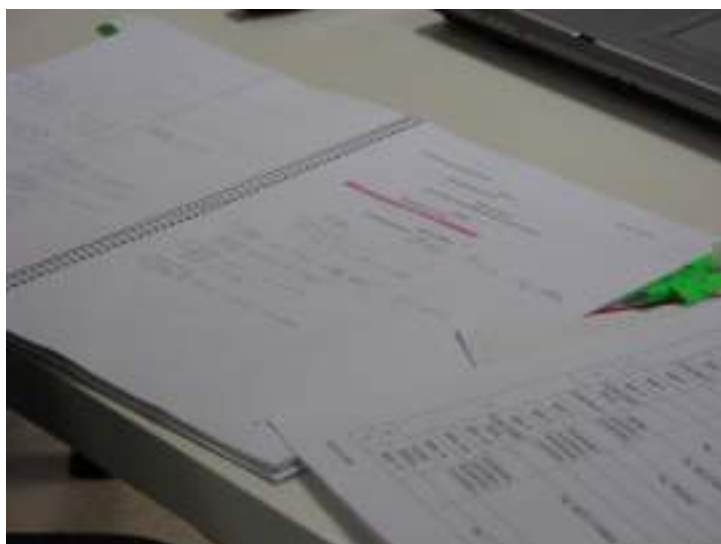
Dictado en Alcorcón.

Para alumnos iberoamericanos.

Se observa el desarrollo de un curso intensivo, de modalidad práctica. La coordinadora y docente ofrecen a los alumnos toda la infraestructura y materiales necesarios para el desarrollo de un curso de alto nivel.

CURSO DE AEROGRAFÍA PARA MAQUILLAJE

Dictado en Madrid.

Para alumnos españoles.

Asistí a la primera semana del curso completa.

Se observa el desarrollo de un curso específico para maquilladoras profesionales que desean capacitarse y especializarse en la técnica de la aerografía.

Se inicia el curso con una discusión sobre la problemática laboral en esta área y la necesidad de un gremio o institución que regule la actividad.

Luego se trabaja sobre los materiales en un aula muy bien equipada para este fin.

El curso brinda a todos los alumnos los materiales necesarios: aerógrafos, maquillajes, equipos compresores, etc. Además de dos docentes especialistas a cargo.

Se exponen las metodologías y se inicia la práctica sobre papel para luego llevarse al rostro, y finalmente a los apliques.

Los alumnos manifiestan total conformidad hacia el curso. Y consideran al CTE como el mejor espacio de capacitación para esta área.

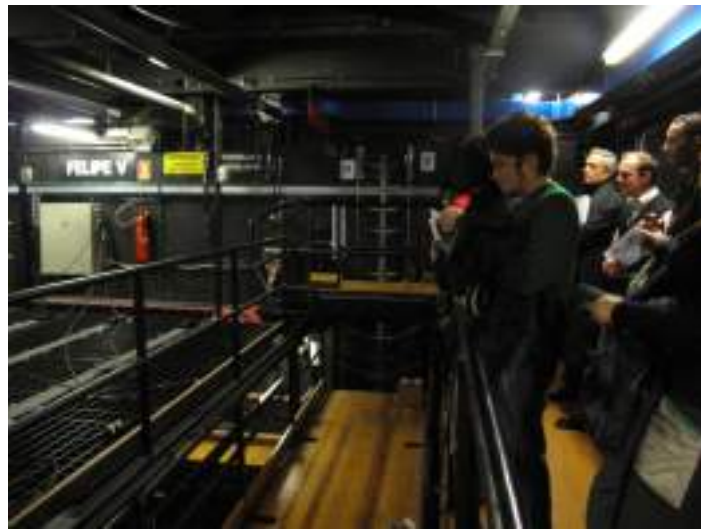

PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: VISITA GUIADA AL TEATRO REAL (VISITA DIDÁCTICA ORGANIZADA PARA EL CURSO DE REGIDURÍA)

Teatro Real

Parrilla del Teatro

Área de vestuario del Teatro

Clasificación de zapatos en el área de vestuario del teatro

Lugar del Regidor

Nota:

Durante la quincena de la estancia en el CTE se desarrollaron de manera simultánea los siguientes cursos cortos, los cuales tuvieron lugar en las sedes de Madrid y en diferentes espacios de Alcorcón:

- Introducción a la prevención de riesgos laborales para técnicos del espectáculo en vivo. Del 14 al 18 de noviembre²
- Taller básico de regiduría de espectáculos en vivo. Del 14 al 25 de noviembre. ³
- Taller de diseño curricular para profesores de maquinaria escénica. Del 21 al 25 de noviembre.⁴
- Focos móviles y mesas de control. Del 21 de noviembre al 2 de diciembre.
- Catalyst. Del 21 de noviembre al 2 de diciembre.
- Curso básico de sonido para espectáculos en vivo. Del 14 al 25 de noviembre.
- Técnicas de realización de vestuario del siglo XVIII. Del 14 al 30 de noviembre.
- Aerografía para el maquillaje escénico. Del 21 de noviembre al 2 de diciembre.
- Técnicas de texturas y acabados para la construcción de decorados y utilería. Del 7 al 25 de noviembre.

MATERIAL OBTENIDO

- Documentos: FIRCTE (Programas de los diferentes cursos)
- Cuadernillo para la evaluación de Prácticas (modelo)
- CD con la información teórica del curso de Riesgos laborales.
- Documentación sobre la cualificación de Regiduría y producción.
- Fotografías del Centro en Madrid.

² Formó parte del mismo programa de ayudas a profesionales iberoamericanos.

³ Ídem

⁴ Ídem

OBSERVACIONES

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CTE:

- Buena organización
- Número de plazas apropiadas (ideal para el aprendizaje práctico)
- Contacto del alumno con todo el material
- Buena disposición de docentes y coordinadores
- Infraestructura óptima
- Estrategias pedagógicas estudiadas y eficaces (se observa trabajo docente en equipo)
- Contenidos sistematizados, de fácil e inmediata aplicación práctica.
- Formación de calidad (observada por mi y por todos los alumnos del centro que he consultado)

PROPUESTAS PARA EL CTE:

- Incorporar un sistema de consulta por aulas virtuales (como el que utiliza la Universidad Nacional de Córdoba y que permite a los alumnos mayor contacto con los docentes)
- Publicar en la Web características de cada curso (pueden elaborarlo los coordinadores pedagógicos) (Modalidad, objetivos o expectativas de logro, etc.) para dar cuenta en la página de la real actividad del Centro.
- Que el centro participe o motive la creación de asociaciones de técnicos o gremiales que regulen el trabajo de los técnicos en el sector privado. (Seguimiento del egresado)

SOBRE LA ESTANCIA:

- Generosidad para compartir información – Predisposición y disponibilidad para dar programas, materiales, etc.
- Falta ajustar algunas cuestiones de nuestra estancia (de hecho en la convocatoria figura como curso): objetivos, contenidos, actividades, etc.
- Se trata de un espacio ideal de aprendizaje para coordinadores de área técnica en universidades.
- Se trata de un espacio muy interesante de intercambio y para generar conexiones entre instituciones.

PROPUESTAS PARA LA ESTANCIA:

- Sería bueno contar con un guía de seguimiento, como lo fue Aldo al comienzo, pero estructurarlo (porque sino en dos semanas se pierde tiempo)
- Sería bueno aumentar el tiempo de la estancia.
- Se debería mejorar la información que se distribuye previamente (al ser dos semanas de trabajo se puede hacer algo previo vía Web para estar más preparado y aprovechar mejor la estancia)

REFLEXION:

Esta estancia me llevó a reflexionar sobre el lugar que la carrera Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) tiene para el área técnica (área que cuenta con una titulación específica)

En nuestra carrera la formación se instala desde un lugar más académico y además en función de la realidad del teatro independiente. Esto me lleva a cuestionarme si este perfil de egresado que se da de hecho no será un perfil que cierra posibilidades laborales.

Observo que en el CTE los alumnos se forman como técnicos en diversas áreas específicas y en dos años de formación están capacitados para desempeñarse en cualquier tipo de espectáculo en vivo, ya sea de pequeño, mediano o gran formato (como puede llegar a ser un recital) y me pregunto si no será un aspecto que nuestra carrera deberá replantearse, ya que la ciudad de Córdoba, Argentina también cuenta con variedad de espectáculos para los cuales no estamos preparando a los alumnos. Entonces, ¿quién sino los alumnos de las escuelas técnicas de teatro de Córdoba trabajaran en eventos de gran magnitud? ¿Por qué no nos planteamos esta posibilidad? ¿Se trata de una sobre valoración hacia un tipo de teatro y una desvalorización hacia otro? ¿Se trata de una decisión consciente o de acostumbramiento? ¿Se trata de una problemática dada por la falta de infraestructura y equipamiento para esta formación?

Son preguntas que me parecen interesantes para empezar a pensar desde nuestro espacio, en nuestra ciudad.

**Lic. Analía Juan
2012**