

DADES GENERALS

Curs acadèmic

Tipus de curs	Diploma d'Especialització
Nombre de crèdits	33,00 Crèdits ECTS
Matrícula	1.250 euros (import preu públic)
Requisits d'accés	Graduats, diplomats o llicenciats Professionals del teatre i de l'animació sociocultural sense titulació universitària però amb experiència acreditada (En estos casos no es podrà obtindre el títol de diploma i únicament se'ls expedirà una certificació d'aprofitament)

La docència s'adaptarà als requisits que vinguen establits per reglament Estatal i per les directrius que indique la nostra Universitat (presencial, semipresencial o on-line) que té la potència suficient per a realitzar aquesta transformació sense menyscapte de la qualitat docent

Modalitat	Presencial
Lloc d'impartició	Antigua Escuela Magisterio - Aula de Música C/ Alcalde Reig nº 7 - Valencia
Horari	Dimecres i Dijous de 17 a 21 h (excepcionalment algun divendres de 17 a 21 h i algun dissabte de 10 a 14 h),

Direcció

Organitzador	Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives
Col·laborador	Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia
Direcció	Vicente Alfonso Benlliure Profesor/a Titular de Escuela Universitaria. Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de València Tomás Motos Teruel Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Miembro Academia de las Artes Escénicas de España. Antoni Navarro Amorós Catedràtic de llengua i literatura. Máster en Didáctica del Arte Dramático por la UQAM. Licenciatura en Filología Hispánica

Terminis

Preinscripció al curs	Fins a 30/09/2020
Data inici	Octubre 2020
Data fi	Juny 2021

Més informació

Telèfon	961 603 000
E-mail	informacio@adeituv.es

PROGRAMA

- 1.- Naturaleza, origen y elementos constituyentes del teatro playback.
- 2.- Proceso para las representaciones de teatro playback.
- 3.- Procedimientos para la dinamización de las dramatizaciones.
- 4.- Ámbitos de uso del teatro playback: educación, intervención social, dramaterapia y organizaciones.
- 5.- El teatro playback en la educación formal: soporte para las materias del currículum, tratamiento del acoso escolar, desarrollo del lenguaje, tutorías, empoderamiento personal y grupal, etc.
- 6.- La pedagogía crítica de Paulo Freire.
- 7.- El Teatro del Oprimido en la intervención social.
- 8.- Sistema de ejercicios y juegos del Teatro del Oprimido.
- 9.- Modalidades del Teatro del Oprimido.
  - 9.1. Teatro periodístico
  - 9.2. Teatro invisible
  - 9.3. Teatro foro

- 9.4. Teatro de la imagen
  - 9.5. Teatro legislativo
  - 10.- Estética del Oprimido.
  - 11. Implicaciones pedagógicas, sociales, culturales, políticas y terapéuticas del Teatro del Oprimido.
-

- 1.- Introducción a los lenguajes escénicos.
  - 2.- Teoría y práctica de la creatividad.
  - 3.- Metodología de la investigación y de la creación.
  - 4.- Psicopedagogía de la Dramatización.
  - 5.- Improvisación pedagógica y teatral.
  - 6.- Teoría y práctica del taller de teatro.
-

1. La expresión corporal en los ámbitos socioeducativos.

- 1.1 El pedagogo como actor/autor: dar una clase requiere el nivel de juego de una buena actuación.
- 1.2 Componentes para formar un actor creativo: La dinámica del movimiento y su análisis: articular, segmentar. El ritmo: base de la creación teatral. Acciones físicas: lanzar, empujar, tirar. Vocabulario básico: peso, equilibrio y carga. Especular con el espacio y el tiempo.
- 1.3 Disciplinas artísticas para relacionarlas con el movimiento humano. Pintura: reglas de composición. Literatura: símiles entre los tropos y el cuerpo. Música.
- 1.4 La creación y los territorios dramáticos: claves para terminar con la expresión corporal. El silencio. Las máscaras. El juego no psicológico del actor. Estilos teatrales: el cuerpo trágico, la escritura corporal cómica.
- 1.5 Cómo se estructura una clase. El juego como compromiso. Calentar, entrenarse, crear nuevos ejercicios.
- 1.6 Grandes creadores contemporáneos y sus referencias al trabajo corporal: Arianne Mouchkine y sus experiencias de teatro de creación con el Théâtre du Soleil, Jean Louis Barrault y la experiencia vital, Robert Lepage y las imágenes, Robert Wilson, la inmovilidad y la pintura, Dario Fo y la gestualidad del bufón.

2. La expresión oral en los ámbitos socioeducativos.

- 2.1. La voz humana. Características.
- 2.2. Respiración. Resonancia. Articulación.
- 2.3. El cuerpo humano como instrumento productor de sonidos.
- 2.4. La voz profesional. El entrenamiento vocal.
- 2.5. La voz como acto de expresión y comunicación.
- 2.6. El uso de la palabra en la interpretación oral.

3. La interpretación actoral en los ámbitos socioeducativos

- 3.1. El trabajo del actor sobre sí mismo: la atención y la concentración; la imaginación; la memoria sensorial y afectiva; la improvisación; expresión y comunicación.
- 3.2. El trabajo del actor en la situación imaginada: acción-reacción, el conflicto dramático; las circunstancias dadas, antecedentes y relaciones.
- 3.3. El trabajo del actor sobre el personaje: análisis dramaturgico de la obra desde la perspectiva actoral; análisis del papel. El texto. El subtexto. La intencionalidad. La encarnación del personaje. Vivencia y expresión. Las relaciones del personaje. Métodos activos de acercamiento al personaje y a la obra.
- 3.6. La composición del personaje. Caracterización y tipología. Gestualidad, movimiento.
- 3.7. El trabajo del actor en la puesta en escena. Relaciones y significado del trabajo del actor dentro de la totalidad del espectáculo.
- 3.8. La expresividad oral en el actor. La palabra. La expresividad corporal en el actor. Presencia escénica y movimiento.

4. La interpretación con objetos títeres y máscaras.

- 4.1. Taller de teatro de gigantes y máscaras gigantes en cartón reciclado
  - 4.2. Taller de títeres objeto
-

- 1.- Introducción a la dramaturgia.
  - 2.- Escritura dramática: creación de textos.
  - 3.- El proceso de puesta en escena: dirección.
  - 4.- Valoración crítica de textos teatrales.
  - 5.- Teatro y feminismo.
-

1.- Enfoques teóricos de la creatividad.

- 1.1.- Creatividad como pensamiento divergente
- 1.2.- Creatividad como fenómeno complejo

2. Dimensiones de la creatividad.

- 2.1. El proceso creativo

- 2.2. El producto creativo
- 2.3. La persona creativa
- 2.4. El ambiente creativo

3.□ Conocimiento, trabajo y creatividad.

4.□ Habilidades de pensamiento creativo: Identificación y redefinición de problemas.

5.□ La personalidad creativa y la inteligencia emocional.

6.- Motivación y entornos favorecedores de la creatividad. Activadores creativos.

7.- Técnicas de pensamiento creativo.

Módulo1. Formación del espectador: guías didácticas.

1.1. Las funciones del artista-pedagogo: creación, comunicación, animación y mediación.

1.2. Los dossiers didácticos: guías para el profesorado y cuadernos de trabajo para el alumnado.

1.3. Componentes de la estructura de los dossiers didácticos: biografía del autor y estudio de su producción dramática; caracterización del contexto sociocultural y teatral; aproximación y estudio monográfico de la obra que se pone en escena; actividades didácticas (sugerencias de propuestas de trabajo para realizar en el aula centradas en diferentes áreas de aprendizaje); el punto de vista del director.

1.4. Actividades para realizar tras el espectáculo: análisis del espectáculo, propuestas de recreación, crítica, actividades interdisciplinares.

Módulos 2. Diseño de planes de formación del espectador.

2.1. Educación artística como motor de cambio.

2.2. Educadores y artes visuales.

Módulo 2. Asistencia y comentario de cinco espectáculos teatrales.

2.1. Guías para el comentario y la valoración crítica.

---

1. Necesidades específicas de apoyo educativo y Teatro Aplicado.

1.1.- Teatro aplicado y dificultades de aprendizaje

1.2.- Teatro aplicado y problemas de conducta

1.3.- Teatro aplicado y discapacidad sensorial

1.4.- Teatro aplicado y discapacidad intelectual 1.5.- Teatro aplicado y discapacidad motórica

2.- Teatro aplicado y alumnos con Altas Capacidades: La educación del talento.

3.- Teatro aplicado y niños hospitalizados.

4.- Teatro aplicado a minorías étnicas y de privación sociocultural.

5. Teatro del recuerdo.

5.1.- Teatro para el recuerdo y reminiscencia.

5.2. Orientaciones sobre el proceso de recogida de historias orales para la creación de textos teatrales y para el desarrollo de producciones dramáticas a partir de ellas.

5.3. La Caja de los Recuerdos.

5.4. Teatro sénior.

6. Estrategias dramáticas para la rehabilitación con personas mayores.

6.1. Técnicas dramáticas en la psicoestimulación de ancianos.

6.2. Líneas de intervención para enfocar la dramaterapia en los programas de intervención en las residencias de ancianos: la pérdida, la soledad, la resignación y la ilusión.

6.3. Diseño de programas de intervención. Áreas: emociones, sentimientos, deseos, sentidos y comunicación.

6.4. El teatro adaptado a las terapias ocupacionales.

6.5. Actividades de estimulación: motora, memoria, ruptura del aislamiento y relaciones sociales.

7. Neurodrama. Dramaterapia en la demencia. Relaciones entre teatro y neurociencia.

Tipologies de necessitats específiques de suport educatiu, activitats teatrals de estimulació i teràpia, teatre corporal, educació i neurociència, intervenció psicoeducativa,

El treball de investigació, que constituirà la prova final que els alumnes han de superar, consistirà en una de aquestes tres possibilitats:

1. Treball teòric per desenvolupar qualsevol dels aspectes dels continguts de qualsevol dels mòduls del programa.
2. Treball teòric-pràctic per plantejar estratègies d'aplicació de les idees desenvolupades en el programa en qualsevol dels àmbits de treball (docència, animació sociocultural, creació artística, etc.)
3. Treball de creació. Producte i anàlisi del procés

PROFESSORAT

Vicente Alfonso Benlliure

Profesor/a Titular de Universitat. Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de València

María Isabel Bayona Sánchez

Atriz, dramaturga, directora, gestora i medidora cultural. Actualment combina la seva faceta creativa amb la docència en el Màster en Teatre Aplicat de la Universitat de València i el Postgrau en Arts Escèniques i Educació del Institut del Teatre.

Domingo Javier Fos Ferrandis

Ana María Gimeno Sanz

Profesor/a. Universitat Politècnica de València

Enrique Herreras Maldonado

Profesor/a Titular de Universitat. Departament de Filosofia. Universitat de València

Ricard Vicent Huerta Ramón

Catedràtic/a de Universitat. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Universitat de València

Tomás Motos Teruel

Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació. Membre Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya.

Jesús Alejandro Muñoz Saiz

Actor (Pont Flotant) - Porf.Ed.Secundària.

Antoni Navarro Amorós

Catedràtic de llengua i literatura. Màster en Didàctica del Art Dramàtic per la UQAM. Llicenciatura en Filologia Hispànica

Vicente Ortola Ferrando

Actor, director i professor. Institut de Teatre de Barcelona

José María Palanca Santamaría

Director. EM de Teatre de Aldaia i Alaquàs

Rafael Palomares Carrasco

Profesor y Director de teatro

Patricia Pardo Pescador

Autora teatral.

Jorge Picó Puchades

Actor. Llicenciatura en Filologia anglesa

Ramón J. Roselló Ivars

Professor Titular d'Universitat. Departament de Filologia Catalana. Universitat de València.

Gilberto Scaramuzzo

Senior Lecturer, Science de la Formazione Roma.

OBJECTIUS

Les sortides professionals que té el curs són:

Especialista en teatre en l'educació amb capacitats flexibles i polivalents que li permeten impartir les classes d'Arts Escèniques i Dansa als IES d'Educació Secundària Obligatoria i Batxillerat i utilitzar les estratègies dramàtiques en les diferents matèries del

currículum en els distints nivells educatius. Igualment, en el camp de l'Animació Sociocultural utilitzar les tècniques dramàtiques per a animació de col·lectius i en les Escoles Municipals de Teatre. I adquirir les competències que li capaciten per a utilitzar les tècniques dramàtiques amb col·lectius diversos com a jòvens en situació de risc, persones amb necessitats educatives especials, etc.

Adquirir una formació especialitzada i actualitzada en l'àmbit de la pedagogia teatral i l'animació social, considerant els seus referents teòrics, metodològics i pràctics.

-Adquirir competències per a dissenyar, implementar i valorar projectes de teatre aplicat a l'educació, a l'àmbit social, a la dramaterapia i a la formació en organitzacions.

- Afavorir l'adquisició d'útils metodològics específics per a l'ensenyança, l'acció social i la creació recolzats en sòlides bases teòriques.

- Habilitar el suport teòric i didàctic que possibilita als alumnes participants realitzar una intervenció educativa interdisciplinària i expressiva dins del camp de l'ensenyament, de l'animació sociocultural, l'educació Social, la medicació teatral i de les activitats dramàtiques en general.

- Facilitar el desenvolupament d'experiències i intercanvi entre professors investigadors i professionals del teatre amb llargs anys de pràctica en el Teatre en l'Educació i el Teatre Social.

METODOLOGÍA

Les modalitats d'aprenentatge seran: docència presencial, sessions pràctiques, sobre cada un dels aspectes del programa, assistència i comentari a de cinc espectacles teatrals i l'elaboració dels dosiers didàctics corresponents.

Les hores que requereixen la presència de l'alumnat són: 77 hores de classes teòriques, 135 de classes pràctiques i 13 de tutoria. Per a la realització de la Memòria d'Investigació es calcula unes 50 hores de treball.

Cada un dels professors facilitarà a l'alumnat el dossier del seu mòdul a través de la pàgina web del diploma (<http://www.postgradoteatroeducacion.com>), que constarà dels elements següents: objectius, continguts, documents i bibliografia bàsica.

S'establiran convenis amb Teatres de la Generalitat perquè els alumnes puguin assistir als espectacles teatrals que es representen en les distintes sales. Els alumnes duran a terme pràctiques externes en diversos entorns (educatius, socials, clínics i empresarials), un total de 240 hores, a fi de garantir la transferència dels aprenentatges realitzats en l'aula.