

DADES GENERALS

Curs acadèmic	Curs 2025/2026
Tipus de curs	Diploma d'Especialització
Nombre de crèdits	30,00 Crèdits ECTS
Matrícula	1.250 euros (import preu públic) Preu general
Requisits d'accés	Els estudiants del Diploma en Teatre per a l'Educació són alumnes nomenats de diferents graus com Magisteri, Psicologia, Psicopedagogia, Educació Social però també llicenciats de l'Escola Superior d'Art Dramàtic, i professionals en exercici en qualsevol nivell educatiu (Infantil, Primària, ESO, Batxillerats), animadors socioculturals, educadors socials i educadors en general, formadors i "coach" en empreses, etc. El programa va dirigit als professors de Taller de Teatre/Dramatització educació secundària i Batxillerat Artístic, professors de primària interessats a utilitzar el teatre i l'educació artística a les seves aules, els professionals que treballen o estan compromesos al teatre de joves, al teatre a la comunitat, i educadors i treballadors socials que lluiten contra l'exclusió social. A psicòlegs i dramaterapeutes que utilitzen les tècniques teatrals com un mitjà de tractament individual i col·lectiu, i altres professionals que treballen en la transformació personal a través de l'experiència artística. I als professionals del teatre i coach que en el «teatre empresa» (business theatre) utilitzen els recursos i estratègies actors per a la formació contínua en aspectes rellevants de la cultura empresarial, com la motivació i qualitat de vida, la seguretat en el treball, l'afrontament de l'estrès, les relacions humanes i habilitats socials, la creativitat, la presa de decisions, la responsabilitat social, etc. Serà requisit indispensable d'accés posseir titulació universitària o quedar menys del 10% de crèdits per a obtenir-la.
Modalitat	Presencial
Lloc d'impartició	Antigua Escuela de Magisterio. Monteolivete
Horari	Dimecres i Dijous, de 17.00 a 21.00h
Direcció	
Organitzador	Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Direcció	Vicente Alfonso Benlliure Profesor/a Titular de Universidad. 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

Terminis

Preinscripció al curs	Fins a 30/09/2025
Data inici	Octubre 2025
Data fi	Juny 2026

Més informació

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

PROGRAMA

Teatro playback y Teatro del Oprimido

1. Natura, origen i elements constituents del teatre playback.
2. Procés per a les representacions de teatre playback.
3. Procediments per a la dinamització de les dramatitzacions.
4. Àmbits d'ús del teatre playback : educació, intervenció social, dramateràpia i organitzacions.
5. El teatre playback en l'educació formal: suport per a les matèries del currículum, tractament de l'assetjament escolar, desenvolupament del llenguatge, tutories, apoderament personal i grupal, etc.
6. La pedagogia crítica de Paulo Freire
7. El Teatre de l'Oprimid en la intervenció social.
- 8.- Sistema d'exercicis i jocs del Teatre de l'Oprimid

9.- Modalitats del Teatre de l'Oprimat

9.1. Teatre periodístic

9.2. Teatre invisible

9.3. Teatre fòrum

9.4. Teatre de la imatge

9.5. Teatre legislatiu

10.- Estètica de l'Oprimat.

11. Implicacions pedagògiques, socials, culturals, polítiques i terapèutiques del Teatre de l'Oprimat.

Fonaments psicopedagògics del Taller de Teatre

1.- Introducció als llenguatges escènics.

2.- Teoria i pràctica de la creativitat.

3.- Metodologia de la recerca i de la creació.

4.- Psicopedagogia de la Dramatització.

5.- Improvisació pedagògica i teatral.

6.- Teoria i pràctica del taller de teatre.

Tècnica de la representació teatral i creativitat de l'actor

1. L'expressió corporal en els àmbits socioeducatius

1.1 El pedagog com a actor/autor: donar una classe requereix el nivell de joc d'una bona actuació.

1.2 Components per formar un actor creatiu: La dinàmica del moviment i la seva anàlisi: articular, segmentar. El ritme: base de la creació teatral. Accions físiques: llançar, empènyer, tirar. Vocabulari bàsic: pes, equilibri i càrrega. Especular amb l'espai i el temps.

1.3 Disciplines artístiques per relacionar-les amb el moviment humà. Pintura: regles de composició. Literatura: símils entre els trossos i el cos. Música.

1.4 La creació i els territoris dramàtics: claus per acabar amb l'expressió corporal. El silenci. Les màscares. El joc no psicològic de l'actor. Estils teatrals: el cos tràgic, l'escriptura corporal còmica.

1.5 Com s'estructura una classe. El joc com a compromís. Escalfar, entrenar-se, crear nous exercicis.

1.6 Grans creadors contemporanis i les seves referències al treball corporal: Arianne Mouchkine i les seves experiències de teatre de creació amb el Théâtre du Soleil, Jean Louis Barrault i l'experiència vital, Robert Lepage i les imatges, Robert Wilson, la immobilitat i la pintura, Dario Fo i la gestualitat del bufó.

2. L'expressió oral en els àmbits socioeducatius

2.1. La veu humana. Característiques.

2.2. Respiració. Ressonància. Articulació.

2.3. El cos humà com a instrument productor de sons.

2.4. La veu professional. L'entrenament vocal.

2.5. La veu com a acte d'expressió i comunicació.

2.6. L'ús de la paraula en la interpretació oral.

3. La interpretació actoral en els àmbits socioeducatius

3.1. El treball de l'actor sobre si mateix: l'atenció i la concentració; la imaginació; la memòria sensorial i afectiva; la improvisació; expressió i comunicació.

3.2. El treball de l'actor en la situació imaginada: acció-reacció, el conflicte dramàtic; circumstàncies donades, antecedents i relacions.

3.3. El treball de l'actor sobre el personatge: anàlisi dramàtica de l'obra des de la perspectiva actoral; anàlisi del paper. El text. El subtext. La intencionalitat. L'encarnació del personatge. Vivència i expressió. Les relacions del personatge. Mètodes actius d'apropament al personatge i a l'obra.

3.6. La composició del personatge. Caracterització i tipologia. Gestualitat, moviment.

3.7. El treball de l'actor en la posada en escena. Relacions i significat del treball de l'actor dins la totalitat de l'espectacle.

3.8. L'expressivitat oral en l'actor. La paraula. L'expressivitat corporal en l'actor. Presència escènica i moviment.

4. La interpretació amb objectes titelles i màscares

4.1. Taller de teatre de gegants i màscares gegants en cartró reciclat.

4.2. Taller de titelles objecte

Dramatúrgia, posada en escena i escriptura de textos teatrals

1.- Introducció a la dramatúrgia.

2.- Escripció dramàtica: creació de textos.

3.- El procés de posada en escena: direcció.

4.- Valoració crítica de textos teatrals

5.- Teatre i feminisme

Teoria i pràctica de la creativitat

1.- Enfocaments teòrics de la creativitat

1.1.- Creativitat com a pensament divergent

1.2.- Creativitat com a fenomen complex

2.- Dimensions de la creativitat.

2.1.- El procés creatiu

2.2.- El producte creatiu

2.3.- La persona creativa

2.4.- L'ambient creatiu

3.- Coneixement, treball i creativitat

4.- Habilitats de pensament creatiu: Identificació i redefinició de problemes

- 5.- La personalitat creativa i la intel·ligència emocional
- 6.- Motivació i entorns afavoridors de la creativitat. Activadors creatives.
- 7.- Tècniques de pensament creatiu

Formació de l'espectador i estratègies de mediació teatral

Mòdul 1. Formació de l'espectador: guies didàctiques. 1.1. Les funcions de l'artista-pedagog: creació, comunicació, animació i mediació.

1.2. Els dossiers didàctics: guies per al professorat i quaderns de treball per a l'alumnat.

1.3. Components de l'estructura dels dossiers didàctics: biografia de l'autor i estudi de la seva producció dramàtica; caracterització del context sociocultural i teatral; aproximació i estudi monogràfic de l'obra que es posa en escena; activitats didàctiques (suggeriments de propostes de treball per realitzar a l'aula centrades en diferents àrees d'aprenentatge); el punt de vista del director.

1.4. Activitats per realitzar després de l'espectacle: anàlisi de l'espectacle, propostes de recreació, crítica, activitats interdisciplinàries.

Mòdul 2. Disseny de plans de formació de l'espectador.

2.1. Educació artística com a motor de canvi.

2.2. Educadors i arts visuals.

Mòdul 3. Assistència i comentari de cinc espectacles teatrals.

3.1. Guies per al comentari i la valoració crítica.

Teatre de reminiscència i teatre amb subjectes amb necessitats específiques de suport educatiu

1. Necessitats específiques de suport educatiu i Teatre Aplicat

1.1.- Teatre aplicat i dificultats d'aprenentatge

1.2.- Teatre aplicat i problemes de conducta

1.3.- Teatre aplicat i discapacitat sensorial

1.4.- Teatre aplicat i discapacitat intel·lectual

1.5.- Teatre aplicat i discapacitat motòrica

2.- Teatre aplicat i alumnes amb Altes Capacitats: L'educació del talent

3.- Teatre aplicat i infants hospitalitzats

4.- Teatre aplicat a minories ètniques i de privació sociocultural

5.- Teatre del record

5.1.- Teatre per al record i reminiscència.

5.2. Orientacions sobre el procés de recollida d'històries orals per a la creació de textos teatral i per al desenvolupament de produccions dramàtica a partir d'elles.

5.3. La Caixa dels Records.

5.4. Teatre sènior.

6. Estratègies dramàtiques per a la rehabilitació amb persones majors

6.1. Tècniques dramàtiques en la psicoestimulació d'avis.

6.2. Línies d'intervenció per enfocar la dramateràpia en els programes d'intervenció a les residències de gent gran: la pèrdua, la solitud, la resignació i la il·lusió.

6.3 Disseny de programes d'intervenció. Àrees: emocions, sentiments, desitjos, sentits i comunicació.

6.4. El teatre adaptat a les teràpies ocupacionals.

6.5. Activitats d'estimulació: motora, memòria, ruptura de l'aïllament i relacions socials.

7. Neurodrama. Dramateràpia en la demència. Relacions entre teatre i neurociència.

PROFESSORAT

Vicente Alfonso Benlliure

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

David Bautista Querol

Profesor de Secundaria. Centro Integrado Público FP Mislata

María Isabel Bayona Sánchez

Actriz, dramaturga, directora, gestora y mediadora cultural. Actualmente combina su faceta creativa con la docencia en el Máster en Teatro Aplicado de la Universitat de València y el Postgrado en Arts Escèniques i Educació del Institut del Teatre.

Elizabet Catalá Collado

Diplomatura en Educación Social

Emili Xavier Chaqués Jiménez

Actor y director. Profesor de secundaria

Marc Escrig Escrig

Actor y director. Ingeniería Técnica en Informática de Gestión.

Domingo Javier Fos Ferrandis

Dramaterapeuta

Enrique Herreras Maldonado

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

Emilio Méndez Martínez

Doctor en Ciencias de la Educación. Actor y director

Tomás Motos Teruel

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Miembro Academia de las Artes Escénicas de España.

Jesús Alejandro Muñoz Saiz

Actor y director

Antoni Navarro Amorós

Catedràtic de llengua i literatura. Màster en Didàctica del Arte Dramático por la UQAM

Vicente Ortolá Ferrando

Actor, director y profesor

José María Palanca Santamaría

Maestro y Director de Teatro

Rafael Palomares Carrasco

Profesor y Director de teatro

Patricia Pardo Pescador

Actriz, autora y directora teatral

Jorge Picó Puchades

Actor y director

María Paz Pons Sánchez de las Matas

Profesora de la ESAD de Valencia. Actriz, autora y directora

Ramón J. Roselló Ivars

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

OBJECTIUS

Les sortides professionals que té el curs són:

El programa del Diploma de Teatre en l'Educació ofereix l'oportunitat d'especialització en Teatre en l'educació i Teatre social. El perfil professional que es pretén aconseguir amb aquesta titulació serà el de professional especialista en tècniques dramàtiques amb capacitats flexibles i polivalents que li permetin:

- Impartir les classes de Taller de Teatre en els IES d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, utilitzar les estratègies dramàtiques en les diferents matèries del currículum en els diferents nivells educatius; i a més, exercir les funcions pròpies de la mediació teatral.
- Intervenir en el camp de l'animació sociocultural i utilitzar les tècniques dramàtiques per a animació de col·lectius i en les Escoles Municipals de Teatre.
- 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.
- Ser capaç de dissenyar, posar en marxa, desenvolupar i avaluar projectes d'educació teatral aplicada a persones i grups de diferents nivells educatius i àmbits.
- Afavorir l'adquisició d'estratègies metodològiques específiques per a l'ensenyament, l'acció social i la creació recolzats en sòlides bases teòriques.
- Habilitar el suport teòric i didàctic que possibiliti als alumnes participants realitzar una intervenció educativa interdisciplinària i expressiva dins del camp de l'Ensenyament, de l'Animació Sociocultural, l'Educació Social, la Mediació Teatral i de les Activitats dramàtic-teatral en general.
- Facilitar el desenvolupament d'experiències i intercanvi entre professors investigadors i professionals del teatre amb llargs anys de pràctica al Teatre en l'Educació i el Teatre Social.

La metodologia de treball serà activa i participativa. Es potenciarà la implicació de l' alumnat no només en les tasques proposades pel professor, sinó en les activitats que suggereixin les diferents persones i equips de treball. S' han d' emprar diversos formats de classe:

- Exposicions teòriques per emmarcar i situar els continguts del programa.
- Exercicis pràctics per dur a terme l' anàlisi crítica de situacions, projectes i experiències.
- Ocupació de diversos recursos (vídeos, materials escrits) a partir dels quals es duran a terme comentaris, discussions i debats sobre els problemes que presenten