

DATOS GENERALES

Curso académico	Curso 2024/2025
Tipo de curso	Diploma de Especialización
Número de créditos	30,00 Créditos ECTS
Matrícula	1.250 euros (importe precio público)
Requisitos de acceso	Los estudiantes del Diploma en Teatro para la Educación son alumnos recién egresados de diferentes grados como Magisterio, Psicología, Psicopedagogía, Educación Social pero también licenciados de la Escuela Superior de Arte Dramático, y profesionales en ejercicio en cualquier nivel educativo (Infantil, Primaria, ESO, Bachilleratos), animadores socioculturales, educadores sociales y educadores en general, formadores y <i>¿coach¿</i> en empresas, etc. El programa va dirigido a los profesores de Taller de Teatro/Dramatización educación secundaria y Bachillerato Artístico, profesores de primaria interesados en utilizar el teatro y la educación artística en sus aulas, los profesionales que trabajan o están comprometidos en el teatro de jóvenes, en el teatro en la comunidad, y educadores y trabajadores sociales que luchan contra la exclusión social. A psicólogos y dramaterapeutas que utilizan las técnicas teatrales como un medio de tratamiento individual y colectivo, y otros profesionales que trabajan en la transformación personal a través de la experiencia artística. Y a los profesionales del teatro y coach que en el «teatro empresa» (business theatre) utilizan los recursos y estrategias actorales para la formación continua en aspectos relevantes de la cultura empresarial, como la motivación y calidad de vida, la seguridad en el trabajo, el afrontamiento del estrés, las relaciones humanas y habilidades sociales, la creatividad, la toma de decisiones, la responsabilidad social, etc.
Modalidad	Presencial
Lugar de impartición	Antigüa Escuela de Magisterio. Monteolivente
Horario	Miércoles y Jueves de 17.00 a 21.00h
Dirección	
Organizador	Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Dirección	Vicente Alfonso Benlliure Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de València Antoni Navarro Amorós Catedràtic de llengua i literatura. Màster en Didàctica del Arte Dramàtic per la UQAM. Llicenciatura en Filologia Hispànica Tomás Motos Teruel Doctor en Filosofia y Ciencias de la Educación. Miembro Academia de las Artes Escénicas de España.

Plazos

Preinscripción al curso	Hasta 30/09/24
Fecha inicio	Octubre 24
Fecha fin	Mayo 25

Más información

Teléfono	961 603 000
E-mail	informacion@adeituv.es

PROGRAMA

Teatro playback y Teatro del Oprimido

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.

Fundamentos psicopedagógicos del Taller de Teatro

- 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.

Técnica de la representación teatral y creatividad del actor

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

Dramatúrgia, puesta en escena y escritura de textos teatrales

- 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

Teoría y práctica de la creatividad

- 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 creatives.
- 7.- Técnicas de pensamiento creativo

Formación del espectador y estrategias de mediación teatral

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.

Módulo 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.

Teatro de reminiscencia y teatro con sujetos con necesidades específicas de apoyo educativo

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.

PROFESORADO

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.

Marc Escrig Escrig

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

Domingo Javier Fos Ferrandis

Enrique Herreras Maldonado

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

Ricard Vicent Huerta Ramón

Catedrático/a de Universidad. Departament de Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música. Universitat de València

Tomás Motos Teruel

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

Jesús Alejandro Muñoz Saiz

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

Antoni Navarro Amorós

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

Vicente Ortolá Ferrando

Actor, director y profesor. Institut de Teatre de Barcelona

José María Palanca Santamaría

Director. EM de Teatro de Aldaia y Alaquás

Rafael Palomares Carrasco

Profesor y Director de teatro

Patricia Pardo Pescador

Autora teatral.

Jorge Picó Puchades

Profesor,. Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia

Ramón J. Roselló Ivars

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

OBJETIVOS

Las salidas profesionales que tiene el curso son:

El programa del Diploma de Teatro en la Educación ofrece la oportunidad de especialización en Teatro en la educación y Teatro social

El perfil profesional que se pretende conseguir con esta titulación será el de profesional especialista en técnicas dramáticas con capacidades flexibles y polivalentes que le permitan:

- Impartir las clases de Taller de Teatro en los IES de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, utilizar las estrategias dramáticas en las diferentes materias del currículum en los distintos niveles educativos; y además, ejercer las funciones propias de la mediación teatral.

- Intervenir en el campo de la animación sociocultural y utilizar las técnicas dramáticas para animación de colectivos y en las Escuelas Municipales de Teatro.

- Adquirir una formación especializada y actualizada en el ámbito de la pedagogía teatral y la animación social, considerando sus referentes teóricos, metodológicos y prácticos.

-Ser capaz de diseñar, poner en marcha, desarrollar y evaluar proyectos de educación teatral aplicada a personas y grupos de diferentes niveles educativos y ámbitos.

- Favorecer la adquisición de útiles metodológicos específicos para la enseñanza, la acción social y la creación apoyados en sólidas bases teóricas.

- Habilitar el soporte teórico y didáctico que posibilite a los alumnos participantes realizar una intervención educativa interdisciplinar y expresiva dentro del campo de la Enseñanza, de la Animación Sociocultural, la Educación Social, la Mediación Teatral y de las Actividades dramático-teatrales en general.

- Facilitar el desarrollo de experiencias e intercambio entre profesores investigadores y profesionales del teatro con largos años de práctica en el Teatro en la Educación y el Teatro Social

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo será activa y participativa. Se potenciará la implicación del alumnado no sólo en las tareas propuestas por el profesor, sino en las actividades que sugieran las distintas personas y equipos de trabajo. Se emplearán diversos formatos de clase:

- Exposiciones teóricas para enmarcar y situar los contenidos del programa.
- Ejercicios prácticos para llevar a cabo el análisis crítico de situaciones, proyectos y experiencias.
- Empleo de diversos recursos (vídeos, materiales escritos) a partir de los cuales se llevarán a cabo comentarios, discusiones y debates sobre los problemas que presentan