DATOS GENERALES

Curso académico	
Tipo de curso	Máster de Formación Permanente
Número de créditos	60,00 Créditos ECTS
Matrícula	2.500 euros (importe precio público) Graduados
Requisitos de acceso	Los estudiantes del Máster en Teatro Aplicado 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 coach en empresas, etc. que estén en posesión de título universitario. 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	Antiguo Edificio Escuela de Magisterio. Avda. Alcalde Reig 8
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.Máster en Didactica del Arte Dramático por la UQAM. Licenciatura en Filología Hispánica Tomás Motos Teruel Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Miembro Academia de las Artes Escénicas de España.

Plazos

Preinscripción al curso	Hasta 30/09/2024
Fecha inicio	Octubre 2024
Fecha fin	Mayo 2026

Más información

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

PROGRAMA

Teatro playbak 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 Théatre 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 dossieres didácticos: guías para el profesorado y cuadernos de trabajo para el alumnado.
1.3. Componentes de la estructura de los dossieres 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 problemes de conducta
1.3.- Teatro aplicado y discapacidad sensorial
1.4.- Teatro aplicado y discapacidad intel·lectual
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 minories étnicas y de deprivación sociocultural
5. Teatro del recuerdo
5..1.- Teatro para el recuerdo y remiscencia.
5.2. Orientaciones sobre el proceso de recogida de historias orales para la creación de textos teatral y para el desarrollo de producciones dramática a partir de ellas.
5. 3. La Caja de los Recuerdos.
5. 4. Teatro sénior.
6. Estrategias dramáticas para la rehabilitación con persones mayores
6. 1. Técnicas dramáticas en la psicoestimulación de ancianos.
6. 2. Líneas de intervención para enfocar la dramaterapia en los programes 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.

Teatro en las prisiones y teatro en los museos

1.- Marco para la comprensión del teatro en las prisiones
1.1.- Antecedentes e historia del TP
1.2.- La relación cárcel-teatro
1.3.- Diseño de experiencias de dramatización teatral en la prisiones
1.4.- Evaluación de las experiencias de dramatización en las prisiones
1.5. ¿ Analisis del caso Teatro Yeses

2.- Marco para la comprensión del teatro en los museos
2.1.- Formas de representación de teatro en los museos
2.2.- Diseño de experiencias de teatro en los museos
2.3.- Evaluación de las experiencias de dramatización en los museus
2.4.- Análisis de casos

Introducción a las psicoterapias y Enfoques actuales de dramaterapia

1.- Marco para la comprensión de la Dramaterapia
1.1.- Psicotearapia

1.2.- Terapia ocupacional
1.3.- Teatro y atención psiquiàtrica.
3. Temas de la Dramaterapia
4. Teatro y musicoterapia
5. Teatro y danzaterapia .
6. Últimos enfoque en el campo de la Dramterapia: narradrama, dramaterapia transpersonal espiritual, método del rol y el método del desarrollo transformador.
8. La función del dramaterapeuta

Psicodrama y Sociodrama

Módulo 1. Psicodrama
1.1. El Teatro espontaneo de J.L. Moreno.
1.2. Marco de referencia del Psicodrama: la teoria del rol, la sociometria; creatividad y espontaneidad.
1.3. Dimensiones teo¿ricas en la metodologia del Psicodrama: tiempo, espacio, realidad y cosmos.
1.4. Los instrumentos psicodramáticos: escenario, protagonista, director, yo auxiliar y grupo.
1.5. Periodos del proceso terapéutico en el Psicodrama: puesta en marcha, fase de acción y compartir.
1.6. Técncias de producción dramàtica aplicadas al Psicodrama

Modulo 2. Sociodrama
2.1. Orígenes y objetivos del Sociodrama
2.2. Elementos y proceso
2.3. Ámbitos de uso del Sociodrama
2.4. Técnicas de producción dramàtica aplicadas al Sociodrama

Comunicación empresarial y nuevas orientaciones del teatro en las organizaciones

1. Comunicación verbal, comunicación no verbal.
2. Las ciencias de la comunicación no verbal.
2.1. Elementos de Cinèsica.
2.2. Elementos de Proxémica
2.3. Paralenguaje
3. La comunicación eficaz. Estilos comunicativos
3.1. Comunicación asertiva
3.2. Comunicación afectiva-efectiva
3.3. Comunicación exitosa
4. La palabra en público. Habilidades comunicativo lingüísticas
4.1. Preparación del discurso
4.2. Exposición del discurso
5. Elaboración de presentaciones visuales.
6. Uso de los diferentes medios técnicos.

Metodología de investigación, orientación para las prácticas y evaluación de las actividades dramáticas

1 Introducción al conocimiento científico.
Características generales del conocimiento científico en contraposición a otros tipos de conocimiento.
El método científico y las ciencias sociales.
Relación entre teoría, método y técnicas de investigación social.

2 La investigación en ciencias sociales
Etapas del proceso de investigación.
El proyecto, el diseño y la estrategia de investigación.
Determinación del tema y el problema de investigación.
Variables e instrumentos

3 Estrategias de investigación en ciencias sociales
Metodologías de investigación: descriptivas, correlacional y experimental
Diseños de investigación.

4. El proyecto de investigación
La relación entre marco teórico, objetivos y estrategia metodológica.
La adecuación instrumental entre objetivos y técnicas de recolección de información.
El análisis descriptivo e inferencial de los datos.

5. El informe de investigación.
Escritura del informe final de investigación o la tesis.
Las normas editoriales.

Clown empresarial y técnicas teatrales para el coaching

.- Emociones positivas y humor positivo.
2. La función social y terapéutica del clown
3. La poética del clown.
4. El taller de risoterapia.

5. Beneficios psicológicos y fisiológicos de la risa y el humor positivo. Efectos del humor sobre la salud.
6. El humor en la relación psicoterapeútica
7. La risoterapia y la gestión de las emociones y la liberación del estrés en las organizaciones.

Prácticas en Teatro Aplicado

Teatro Aplicado

Trabajo de fin de Máster

TFM

PROFESORADO

Cristina Abellán Pérez

Licenciado Psicología

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

Ana María Fernández Espinosa

Diplomada en Psicología. Directora Psicodramática.

Domingo Javier Fos Ferrandis

Gemma García Soriano

Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València

Lluis Graells Montserrat

Institut del Teatre. Barcelona

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

Jesús Jara Fernández

Paula Jardón Giner

Profesor/a Permanente Laboral PPL. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. 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.Máster en Didactica del Arte Dramático por la UQAM. Licenciatura en Filología Hispánica

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.

Clara Isabel Pérez Herrero

Directora. Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferrís March

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.

Olga Vinyals Martori

Artescena Social

OBJETIVOS

Las salidas profesionales que tiene el curso son:

El programa del MTA ofrece la oportunidad de especialización en:
a) Teatro en la educación y Teatro social
b) Dramaterapia
c)Teatro para la formación en las organizaciones

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.
- Intervenir como dramaterapeuta y utilizar las técnicas teatrales y otras experiencias artísticas como un medio de tratamiento individual y colectivo.
- Intervenir como formador y coach en la formación continua en las empresas y en las organizaciones.

Desarrollar habilidades que capaciten para una comprensión sistemática y una toma de conciencia crítica de los conocimientos teóricos relevantes y de su impacto sobre la práctica del teatro aplicado.
" Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos multidisciplinares relacionados con el área de estudio del Teatro Aplicado.
" Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
" Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y las razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, desarrollando habilidades de comunicador y facilitador eficaz en los contextos en que se utiliza el Teatro Aplicado.
" Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
" Mostrar evidencias de capacidad emprendedora.
" Desarrollar la capacidad de análisis, organización, creación y expresión mediante las estrategias propias del lenguaje teatral.
" Utilizar capacidades expresivas, críticas y comunicativas para mostrar sentimientos, pensamientos e ideas, y responder con creatividad a las problemáticas que afectan a la colectividad.
" Tomar riesgos, ser intelectualmente rigurosos y mostrar originalidad en la aplicación de los conocimientos a los distintos campos en el que el Teatro Aplicado opera, asumiendo como valor la ruptura de convenciones, atreviéndose a ir más allá de lo establecido y estando dispuestos a compartir.

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