

DATOS GENERALES

Curso académico

Tipo de curso	Diploma de Especialización
Número de créditos	33,00 Créditos ECTS
Matrícula	1.250 euros (importe precio público)
Requisitos de acceso	Graduados, Diplomados o Licenciados Profesionales del teatro y de la animación sociocultural sin titulación universitaria pero con experiencia acreditada. (En estos casos no se podrá obtener el título de diploma y únicamente se les expedirá una certificación de aprovechamiento)
	La docencia se adaptará a los requisitos que vengán establecidos por reglamento Estatal y por las directrices que indique nuestra Universidad (presencial, semipresencial u on-line) que tiene la potencia suficiente para realizar esta transformación sin menoscabo de la calidad docente.
Modalidad	Presencial
Lugar de impartición	Antigua Escuela Magisterio - Aula de Música C/ Alcalde Reig nº 7 - Valencia
Horario	Miércoles y Jueves de 17a 21h (excepcionalmente algún viernes de 17 a 21 h y algún sábado de 10 a 14 h)

Dirección

Organizador	Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives
Colaborador	Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia
Dirección	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 Catedrático de Lengua i literatura. Máster en Didáctica del Arte Dramático por la UQAM. Licenciatura en Filología Hispánica

Plazos

Preinscripción al curso	Hasta 30/09/2020
Fecha inicio	Octubre 2020
Fecha fin	Junio 2021

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.

La 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

Dramaturgia, 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 creativos.

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.

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.

Teatro de reminiscencia

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.

Teatro con sujetos con necesidades específicas de apoyo educativo

Tipologías de necesidades específicas de apoyo educativo, actividades teatrales de estimulación y terapia, teatro corporal, educación y neurociencia, intervención psicoeducativa,

Memoria fin curso

El trabajo de investigación, que constituirá la prueba final que los alumnos han de superar, consistirá en una de estas tres posibilidades:

1. Trabajo teórico para desarrollar cualquiera de los aspectos de los contenidos de cualquiera de los módulos del programa.
2. Trabajo teórico-práctico para plantear estrategias de aplicación de las ideas desarrolladas en el programa en cualquiera de los ámbitos de trabajo (docencia, animación sociocultural, creación artística, etc.)
3. Trabajo de creación. Producto y análisis del proceso

PROFESORADO

Vicente Alfonso Benlliure

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

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.

Domingo Javier Fos Ferrandis

Ana María Gimeno Sanz

Profesor/a. Universitat Politècnica de València

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'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. 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

Actor. Llicenciatura en Filologia Inglesa

Ramón J. Roselló Ivars

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

Gilberto Scaramuzzo

Senior Lecturer, Science de la Formazione Roma.

OBJETIVOS

Las salidas profesionales que tiene el curso son:

Especialista en teatro en la educación con capacidades flexibles y polivalentes que le permiten impartir las clases de Artes

Escénicas y Danza en los IES de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y utilizar las estrategias dramáticas en las diferentes materias del currículum en los distintos niveles educativos. Igualmente, en el campo de la Animación Sociocultural utilizar las técnicas dramáticas para animación de colectivos y en las Escuelas Municipales de Teatro. Y adquirir las competencias que le capacitan para utilizar las técnicas dramáticas con colectivos diversos como jóvenes en situación de riesgo, personas con necesidades educativas especiales, etc.

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

-Adquirir competencias para diseñar, implementar y valorar proyectos de teatro aplicado a la educación, al ámbito social, a la dramaterapia y a la formación en organizaciones.

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

- Habilitar el apoyo teórico y didáctico que posibilite a los alumnos participantes realizar una intervención educativa interdisciplinaria y expresiva dentro del campo de la enseñanza, de la animación sociocultural, la educación Social, la medicación teatral y de las actividades dramáticas 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

Las modalidades de aprendizaje serán: docencia presencial, sesiones prácticas, sobre cada uno los aspectos del programa, asistencia y comentario a de cinco espectáculos teatrales y la elaboración de los dossiers didácticos correspondientes.

Las horas que requieren la presencia del alumnado son: 77 horas de clases teóricas, 135 de clases prácticas y 13 de tutoría.

Para la realización de la Memoria de Investigación se calcula unas 50 horas de trabajo.

Cada uno de los profesores facilitará al alumnado el dossier de su módulo a través de la página web del diploma (<http://www.postgradoteatroeducacion.com>), que constará de los siguientes elementos: objetivos, contenidos, documentos y bibliografía básica.

Se establecerán convenios con Teatros de la Generalitat para que los alumnos puedan asistir a los espectáculos teatrales que se representen en las distintas salas. Los alumnos llevarán a cabo prácticas externas en diversos entornos (educativos, sociales, clínicos y empresariales), un total de 240 horas, con el fin de garantizar la transferencia de los aprendizajes realizados en el aula.