

PLAN DOCENTE

Bloque: Artes escénicas aplicadas: Social, diversidad.

DEDICACIÓN DEL ALUMNADO

Horas presenciales:

20h (40%)

Trabajo autónomo.

30h (60%)

Descriptor: El arte escénico como herramienta pedagógica en otros contextos: empresa, diversidad, personas vulnerabilizadas, programas de reinserción...

Creación artística aplicada: comunidades y diversidades.

Fechas: 13, 14 y 15 de enero de 2023

Profesor/a: Eva García

Coordinación: Ona Marco

Tutoría: Ona Marco y Pastora Villalón

Tipo de actividad: Teórica y práctica

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL POSTGRADO

CT1	Adquirir una representación significativa y funcional de los conocimientos para favorecer su uso en la práctica educativa teatral y de movimiento.
CT2	Conocer recursos para la gestión y desarrollo del grupo.
CT3	Desarrollar la capacidad para analizar, evaluar y entender las características específicas de cada individuo, aplicando todo aquello en el desarrollo y la realización profesional.
CT5	Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarias.
CT22	Desarrollar hábitos y destrezas para trabajar autónomamente las habilidades y contenidos del curso integrándolos en los diferentes trabajos y proyectos planteados en el posgrado.

Competencias específicas:

- Saber adaptar las técnicas escénicas al trabajo con colectivos con necesidades específicas.
- Potenciar el desarrollo de proyectos artísticos en contextos de dificultad social o rígidamente institucionalizados.
- Aprender a guiar y acompañar los procesos de creación propios de los grupos.
- Tener capacidad para intervenir como creadores y generadores de proyectos de artes escénicas aplicadas a la comunidad en múltiples ámbitos pedagógicos y sociales.

Objetivos generales del aprendizaje:

- Saber analizar contextos comunitarios diversos y otros en riesgo de exclusión con personas que requieren una atención especial. Y ser capaz de definir propuestas de intervención con artes escénicas, sostenibles y coherentes con los objetivos establecidos.
- Conocer las técnicas de interpretación en teatro y danza necesarias para dirigir grupos e intérpretes en un proceso de creación escénica.
- Experimentar la aplicación de las artes escénicas en contextos comunitarios como medio de comunicación, integración y empoderamiento personal y de grupo.
- Conocer las características definitorias, el origen y las manifestaciones de las artes escénicas aplicadas.

Metodología docente:

Las sesiones alternarán:

- Exposición de conceptos y procesos claves en referencia a las artes escénicas aplicadas y la articulación de propuestas.
- Análisis crítico y comparativo de ejemplos de proyectos de creación artística aplicada en interacción con ejemplos a través de material audiovisual y análisis crítico por parte de los alumnos.
- Dinámicas de grupo en donde los propios alumnos tengan la oportunidad de experimentar en primera persona algunos conceptos relativos a los modos de hacer y donde situarse en el acompañamiento de procesos.

Las dinámicas de grupo, todas ellas de base teatral (activas, corporales, dinámicas) se apoyan en tres elementos principalmente:

El grupo

Es propicia que el grupo de participantes del curso sea un grupo de trabajo con un fin común, en este caso la formación, pero suponiendo la metáfora de un grupo externo.

Para ello se generan tiempos de trabajo en conjunto desde una metodología donde cada individuo interrelaciona con el resto y enfrenta el reto común desde su perspectiva, intereses, motivación, etc.

La reflect acción.

Metodología de aprendizaje participativo que facilita el análisis crítico basada en procesos continuos de práctica-vivencia de una propuesta para reflexionar posteriormente sobre lo ocurrido, alejándose del juicio y apoyándose en la observación de las sinergias personales y grupales.

Criterios y metodología de evaluación:

La evaluación del alumno se realizará con un cuestionario realizado el primer día y el último. Tenemos el objetivo de propiciar una mirada crítica y la auto observación de los desplazamientos propios.

El otro aspecto en relación a la evaluación se dará durante las sesiones en relación a la actitud de cada uno de los alumnos respecto a:

- Participación
- Pro actividad
- Crítica

Asistencia:

El estudiante deberá asistir como mínimo al 75% del Bloque con una actitud de participación continuada, de implicación personal, y de respeto. En el caso de no asistir el 75% se excluye al estudiante del proceso de evaluación.

TEMARIO

Bloques de contenidos:

MARCO GENERAL

- ¿Qué son las artes escénicas aplicadas?
- Modos de hacer y miradas
- Límites e intersecciones con la psicoterapia, la educación y el desarrollo personal y social.

ASPECTOS TRANSVERSALES

- Participación
- Representación
- Comunidad
- Transformación, inclusión.
- Calidad artística
- La evaluación a los procesos de arte aplicado
- Ética y cuidados

CONTEXTOS DE INTERVENCIÓN: Las comunidades y las diversidades

- El trabajo en grupo como metáfora de lo comunitario

BIBLIOGRAFIA, FUENTES Y RECURSOS DE DOCUMENTACIÓN

Abellán, J. Boal cuenta Boal. Institut del Teatre, Barcelona 1997.

Baltà, J.; i García, E. (2016), Nous entorns de creació i intervenció: Informe diagnòstic de les arts escèniques aplicades. Barcelona: Institut del Teatre – Observatori de les Arts Escèniques Aplicades

Barbieri, N. (2018), "Es la desigualdad, también en cultura", document de treball, IV Encuentro Cultura y Ciudadanía (Madrid, octubre 2018).

Boal, Augusto. Juegos para actores y no actores. Alba, Barcelona 2001.

García, E. (2015), "Artes escénicas y comunidad", a Abierto al público, 4.
https://www.redescena.net/proyectos-de-la-red/abierto-al-publico/ficha-proyecto.php?id_proyecto=5&edicion=69

Foucault. M. (2005). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. (A. G. Camino, Trad.) Madrid: Siglo Veintiuno.

Varis, X Jornadas sobre la inclusión social y la educación en las artes escénicas, Madrid 2018, INAEM.
<http://www.culturaydeporte.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/artes-escenicas-e-inclusion-social/jornadas-sobre-la-inclusion-social/publicacion-Jornadas-Inclusion/publicacion-Jornadas-Inclusion.pdf>

Wacquant, L. (2006) Castigar els pobres. El nou govern de la inseguretat social. Barcelona: Edicions de 1984