

Nebrija
Universidad

Grado en Artes Escénicas

ART110. Didáctica de las Artes Escénicas

Asignatura: Didáctica de las Artes Escénicas. Código: ART110

Formación: Obligatoria

Créditos: 6 ECTS

Curso: 4º

Semestre: 2º

Grupo: 2º

Profesor: Dr. Juan Arturo Rubio Arostegui

Curso académico: 2011-2012

1. REQUISITOS PREVIOS

Haber cursado las asignaturas de las materias “Historia de las artes del espectáculo”, “Sistemas de Interpretación” y “Historia y teoría de la literatura dramática”, programadas con anterioridad.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

La consciencia corporal y vocal. El espacio como elemento de la creación. El tiempo como recurso creativo. El análisis didáctico. La metodología como resorte educativo. El análisis de la sociedad y el ámbito educativo. La creación escénica en diversos colectivos educativos y sociales. El proyecto docente en artes escénicas.

Los contenidos de esta asignatura provienen de campos distintos de conocimiento, aunque complementarios. En primer lugar, el alumno adquirirá los contenidos de aprendizaje y competencias del campo educativo y sus teorías más fundamentales. Aprenderá nociones básicas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, de la didáctica y del diseño curricular, necesarias para afrontar cualquier acción docente. En segundo lugar, abordaremos distintas dimensiones de la educación en las artes escénicas, comenzando por un enfoque normativo y, posteriormente, tematizar en el campo de la educación artística. Por último, el alumno deberá de poner en práctica los contenidos anteriores para focalizarlos en el campo del teatro desde las dimensiones y enfoques multidisciplinares que se ajuste más a sus preferencias: interpretación en el campo formal, creación etc, con la elaboración de un trabajo personal.

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

3.1- Competencias recogidas en la Ficha de la asignatura de la memoria del Grado

- Que los estudiantes hayan demostrado dominar y comprender los planteamientos teóricos y prácticos básicos para practicar la docencia, así como aplicar dichos conocimientos y conceptos en el desarrollo de proyectos de educación en artes escénicas para currículo docente en educación formal y no formal.
- Que los estudiantes hayan demostrado aplicar estos conocimientos de manera individual y a través del trabajo en equipo con capacidad de iniciativa propia y de automotivación, asumiendo la responsabilidad de desarrollar el propio campo pedagógico
- Que los estudiantes tengan la capacidad para emitir juicios de valor sobre la didáctica de las artes escénicas, habiendo asimilado los conocimientos adquiridos en la asignatura, así como transmitir de manera pedagógica proyectos de educación y estrategias de acción.
- Que los estudiantes hayan desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan emprender el Trabajo Fin de Grado con un alto grado de autonomía.

3.2- Competencias específicas del Grado

Esta asignatura refuerza, la siguiente competencia específica del Grado en Artes Escénicas en su intensificación en Interpretación escénica:

- 26. Relacionar los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral.

También la siguiente competencia específica del Grado en Artes Escénicas en su intensificación en creación escénica:

- 34.- Comprender el espacio escénico como un todo donde se articulan los diferentes elementos, tanto técnicos como humanos, del hecho teatral.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

Clases teórico prácticas: 1,8 ECTS. Lección magistral que se complementa con la resolución de problemas y ejemplos por parte del profesor de los conceptos relativos a:

- La práctica y la enseñanza de las artes escénicas en secundaria y primaria.
- La educación de las artes desde el planteamiento no formal.

Tutorías: 0,2 ECTS. Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la materia.

Trabajo individual: 2 ECTS. Trabajo individual del alumno, lecturas recomendadas y obligatorias, prácticas, visitas, etc.

Trabajo de asignatura: 2 ECTS. Los alumnos realizarán y entregarán los trabajos que encargue el profesor

Resultados de aprendizaje

Definimos aprendizaje como un proceso de construcción de significados y atribución de sentido (constructivismo de orientación sociocultural) y el proceso de enseñanza que ha de ajustarse a dicho proceso constructivo del alumno (Coll). Así, tanto la metodología como las actividades formativas se desarrollan desde este principio del aprendizaje significativo (Ausubel y otros):

Desde la dimensión del aprendizaje el alumno deberá realizar las siguientes actividades, fruto de este enfoque metodológico:

- a) Elaboración de un Portafolio
- b) Elaboración de un trabajo didáctico teatral.

El portafolio es una colección selectiva deliberada y variada de los trabajos del estudiante donde se reflejan sus esfuerzos, progresos y logros en un periodo de tiempo y en alguna área específica. (Villarini, 1996). El alumno al desarrollar esta estrategia proyecta la diversidad de aprendizajes que ha interiorizado. En este modelo se detectan los aprendizajes positivos, las situaciones problema, las estrategias utilizadas en la ejecución de tareas, entre otras.

Entre las virtualidades de esta técnica metodológica destacaríamos:

- Potencia la metacognición (aquella competencia que permite tomar conciencia de su propio proceso de conocimiento, de pensamiento, examinarlo, contrastarlo y, por tanto, propia la autoregulación y la autoevaluación).
- Individualiza el proceso de conocimiento del alumno/a.
- Profundiza el aprendizaje autónomo y significativo
- Está contrastada su aplicación en el aprendizaje de las artes.

En segundo lugar, el alumno deberá elaborar un trabajo a partir de las lecturas recomendadas en dicho bloque y conforme a sus intereses o preferencias. Deberá ser acordada en las primeras sesiones teóricas con el profesor, corregida anteriormente en las tutorías correspondientes, para finalmente, ser expuesta en el aula. Desde la dimensión de la enseñanza, el papel del profesor, se enfoca metodológicamente desde las siguientes funciones:

- a) Un estructurador de la materia y los conocimientos que imparte.
- b) Un motivador del alumnado, que le haga establecer puentes de conexión entre sus motivaciones, sus capacidades y la materia de aprendizaje en contextos reales (aprendizaje vivido, situado)
- c) Un guía-orientador en los procesos de aprendizaje, en la maduración y desarrollo global del alumno.
- d) Un evaluador de procesos y productos educativos.

Las clases magistrales, las tutorías individuales y otras actividades del campus virtual de la asignatura servirán como instrumentos del enfoque metodológico propuesto.

Al final de la asignatura, el alumno realizará un examen escrito sobre la materia de la asignatura que complementará el realizado por las actividades señaladas en este epígrafe.

Bloques temáticos:

- 1.- La Didáctica. Conceptos fundamentales relacionados. Análisis del aprendizaje teatral.
- 2.- la Educación artística. Funciones, conceptos básicos. Su proceso de institucionalización.
- 3.- El marco legislativo de la educación formal en artes escénicas.
- 4.- La educación no formal en las artes escénicas.
- 5.- Innovación, experimentación en las artes escénicas.
- 6.- Didáctica teatral.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación de esta materia contempla todos los aspectos integrados en la docencia y se hará de forma continuada a lo largo del semestre.

Se prevé un examen final en ambas asignaturas. Se puntuarán igualmente los ejercicios prácticos, así como trabajos y proyectos dirigidos, participación en clase, exposiciones, etc.

Convocatoria Ordinaria:

- 5.1. Asistencia y participación en la clase 10%
- 5.2. Actividades académicas dirigidas (Trabajos, proyectos, prácticas, exposiciones, etc.) 30 %
- 5.3. Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) 10%
- 5.4. Prueba final. 50 %

Restricciones y explicación de la ponderación.

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación obtenida.

Convocatoria Extraordinaria:

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota del examen final extraordinario (70%) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria (30%), siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

6. BIBLIOGRAFÍA

Teoría de la educación

AAVV. (2001) *Teoría de la educación*. Madrid, UNED.

AAVV (1997): *Teorías e Instituciones contemporáneas de la Educación*, Barcelona, Ariel.

AAVV.(1994). *Los contenidos de la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes*.

Madrid, Santillana.

Carrasco, José Bernardo. (2004). *Una didáctica para hoy: cómo enseñar mejor*. Madrid: Rialp.

Casanova, Mª A. (2006). *Didáctica y currículo*. Madrid. Muralla

Martín Rodríguez Rojo (coord). (2002). *Didáctica general: qué y cómo enseñar en la sociedad de la información*. Madrid: Biblioteca Nueva.

Sarramona, J.; Vázquez, G.; Colom, A. J. (1998): *Educación no formal*. Barcelona, Ariel [en pdf. Capítulo 10. planificación de la educación no formal, ANTONI J. COLOM].

Zabalza, Miguel Ángel. (1995). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea.

Filmes:

EL lenguaje cinematográfico ofrece distintas miradas de la educación o de las instituciones educativas:

El pequeño salvaje. Francois Truffaut, 1969

La lengua de las mariposas. José Luis Cuerda, 1999

El nombre de la rosa. Jean-Jacques Annaud, 1986

El cartero de Pablo Neruda. Michael Radford, 1994

El Florido pensil. Juan José Porto, 2002

Ser y tener. Nicolas Philibert, 2002

Hoy empieza todo. A. Tavernier. 2001

Los Chicos del Coro. Christophe Barratier, 2004.

An Education. Lone Scherfig, 2009.

Educación artística y artes escénicas:

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(LOE).

Ministerio de Educación y Ciencia. REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

6

Arts Council England.(2006). *Providing de Best. Guidance for Artists and arts organisations on assessing the quality of activities provided for children and young people*. [doc. En pdf]

Arts Council England.(2006) . *The rethorics of creativity: A review of the literature*. [doc. En pdf..]

- Arts Education Partnership (2005). Second Year annual Evaluation report for "the performing arts workshop". [doc. en pdf]
- AAVV. (2009) [Harvard Graduate School of Education Project Zero].The Qualities of Quality Understanding Excellence in Arts Education [doc. en pdf].
- Eisner, E. W. (2004, October 14). "What can education learn from the arts about the practice of education?". *International Journal of Education & the Arts*, 5(4). Retrieved [date] from <http://ijea.asu.edu/v5n4/>..[doc. en pdf]-
- Houston, Paul, Robinson, Ken, and Thota, Hamsa (2008) *Thinking Creatively and Competing Globally: The Role of the Arts in Building the 21st Century American Workforce* Americans for the Arts. [Introducción, doc. En pdf].
- National Assembly of State Arts Agencies. (2006). *Critical Evidence. How the Arts Benefit Student Achievement*. [doc. en pdf]
- Performing Arts Workshop. (2006). *Lessons from the Workshop. A Guide to Best Practices in Performing Arts Education*. [doc. en pdf]-
- RAND Corporation (2004). *Gifts of the muse : reframing the debate about the benefits of the arts* . [doc. en pdf]-
- RAND Corporation.(2008). *Revitalizing Arts Education Through Community-Wide Coordination*. [doc. en pdf]-
- Unión Europea. (2003) *Analyse des dispositifs et initiatives liant la culture et l'éducation, la formation ou la jeunesse dans les États membres, les pays candidats et les pays EEE* [Université de Lorraine]. [doc. en pdf]-
- Wright, Robin (2007) . "A conceptual and methodological Framework for Designing and Evaluating communitybased after-school Art Programs". En: *International Journal of Cultural Policy*, Vol. 13, No. 1, 2007. [doc. en pdf]-
- Zakaras, Laura and. Lowell, Julia F (2008). *Cultivating Demand for the Arts. Arts Learning, Arts Engagement, and State Arts Policy*. RAND Corporation. [doc. en pdf]-

Didáctica teatral:

- Agüera Espejo-Saavedra, I. (1990): *Curso de creatividad y lenguaje*. Madrid, Narcea.
- Alberti Cadenas, Juan A. y otros (1988): *Dramatización*. Barcelona: Vicens Vives/MEC.
- Bercebal, Fernando. (1999). *Un taller de drama*. Ñaque.
- Blasich, G. (1982): *La dramatización en la práctica educativa*. Barcelona: Edebé.
- Butiñá Jiménez, J. (2002). *Guía de teatro infantil y juvenil español*. Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil.
- Cañas, José (1992): *Didáctica de la expresión dramática*. Barcelona: Octaedro.
- Cañas, J. (2000). *¿Quieres que juguemos al teatro?* León, Everest.
- Cervera, Juan (1981): *Cómo practicar la dramatización con los niños de 4 a 14 años*. Madrid, Cincel.
- Díez Barrio, Germán (2007): *Cómo escribir cuentos. 66 propuestas*. Madrid, ed. CCS.
- Eines, Jorge y Alfredo Mantovani (1980): *Teoría del juego dramático*. Madrid: MEC/INCIE.
- Fuéguel, Cora y M.ª Rosa Montoliu (2000). *Innovemos el aula: creatividad, grupo y dramatización*. Barcelona, Octaedro.
- Jean , George (1990). *Los senderos de la imaginación infantil*. México, F.C.E.
- Gili Gaya, S. (1981): *Estudios de lenguaje infantil*, Barcelona, Bibliograf.
- Lacuey, Jesús (2000). *Dramatizaciones para el aula*. Barcelona: Edebé.
- Laferrière, Georges (2001). *Prácticas creativas para una enseñanza dinámica: la dramatización como herramienta didáctica y pedagógica*. Ciudad Real, Ñaque.
- Lecoq, Jacques (2003). *El cuerpo poético: una pedagogía de la creación teatral*, en colaboración con Jean-Gabriel Carasso y Jean-Claude Lallias. Barcelona: Alba.
- Motos Teruel, Tomás y F. Tejedo (1987): *Prácticas de dramatización*. Madrid: García Verdugo. 2ª ed., 1996.
- Mantovani, A. (1996). *El teatro: un juego más*. Morón de la Frontera: Proexdra.
- Mantovani, Alfredo y Rosa Inés Morales (2003). *Juegos para un taller de teatro*. Morón de la Frontera: Proexdra.
- Rodari, Gianni (1979): *Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias*, Barcelona, Ferrán Pellissa editor.
- Tejedo, F. (2000). *Trabajo de mesa sobre el texto dramático*. Ciudad Real, Ñaque.
- Tejerina, Isabel (1994): *Dramatización y Teatro infantil*. Madrid: Siglo Veintiuno.
- Tillería Pérez, D. (2003). *Títeres y máscaras en la educación. Una alternativa para la construcción del conocimiento*. Rosario, Homo Sapiens.

7. BREVE CURRÍCULUM DEL PROFESOR

Juan Arturo Rubio Arostegui

Coordinador de Calidad e Investigación de la Facultad de las Artes y las Letras

Profesor del Departamento de Arte

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Gestión Cultural (música, teatro y danza), Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Profesor de Universidad acreditado Contratado Doctor Universidad Privada. Coordinador de Calidad e Investigación en la Facultad de las Artes y las Letras.

Investigador Principal del GRUPO de Investigación Nebrija ARTE y miembro del Grupo de Investigación CECUPS - Universidad de Barcelona. Campos de investigación y docencia: Política Cultural, Gestión Cultural, Sociología del Arte, Sociología de la Educación, Educación Artística, Metodologías docentes en el EEES, Metodología de investigación en las artes. Participa en proyectos I+D+I. Ha publicado libros y artículos en revistas científicas indexadas (JCR) sobre estos campos de conocimiento y ha recibido un Premio Nacional de investigación (Ministerio Administraciones Públicas. 2002)."

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

Despacho del edificio principal del Campus de la Berzosa. (Ext. 4464). Correo electrónico: jrubioa@nebrija.es

Horario de Tutorías: lunes de 9 a 11 horas.

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: ARTES ESCÉNICAS

ASIGNATURA: DIDÁCTICA DE LAS ARTES ESCENICAS

CURSO: 4º

SEMESTRE: 2º

CRÉDITOS ECTS: 6

Semana	Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos prácticos del alumno	Horas Presenciales	Horas/Semana Estudio y Trabajo
1	1	Lectura y explicación de la Guía docente de Asignatura		1.5	
1	2	Fundamentos de Didáctica. Introducción		Elaboración Portafolio	
2	3	Tipos de aprendizaje. El aprendizaje significativo.	Elaboración Portafolio	1.5	
2	4	Contenidos de aprendizaje: conceptos, procedimientos y actitudes I		1.5	
2	5	Tipos de enseñanza. Estilos de enseñanza		1.5	
3	6	La Didáctica (ciencia, tecnología y arte) y Currículum. I	Elaboración Portafolio	1.5	
3	7	La Didáctica (ciencia, tecnología y arte) y Currículum. II		1.5	
4	8	Aprendizaje y enseñanza en las artes escénicas	Elaboración Portafolio	1.5	
4	9	Educación formal, educación no formal y educación informal I		1.5	
4	10	Educación formal, educación no formal y educación informal II		1.5	
5	11	La Educación en las Artes Escénicas. Introducción	Elaboración Portafolio	1.5	
5	12	El Marco Legislativo I		1.5	
6	13	El Marco Legislativo II	Elaboración Portafolio	1.5	
6	14	La Educación artística. Introducción		1.5	
6	15	La educación formal en las artes escénicas		1.5	
7	16	La educación no formal en las artes escénicas I	Elaboración Portafolio	1.5	

7	17	La educación no formal en las artes escénica II		1.5	
8	18	Innovación y Experimentación en las Artes escénicas I	Elaboración Portafolio	1.5	Total Portafolio: 40 horas
8	19	Innovación y Experimentación en las Artes escénicas II		1.5	
8	20	Creatividad, recepción artística		1.5	
9	21	Metodología de los trabajos.	Elaboración Trabajo	1.5	
9	22	Exposición trabajos.		1.5	
10	23	Exposición trabajos.	Elaboración Trabajo	1.5	
10	24	Exposición trabajos.		1.5	
10	25	Exposición trabajos.		1.5	
11	26	Exposición trabajos.	Elaboración Trabajo	1.5	
11	27	Exposición trabajos.		1.5	
12	28	Exposición trabajos.	Elaboración Trabajo	1.5	Total preparación Trabajo: : 25 horas
12	29	Exposición trabajos.		1.5	
13 a 14		Evaluación Final Ordinaria		3	20,5 horas preparación examen
15 a 16		Evaluación Final Extraordinaria		3	
1 a 16		Tutorías		15	
TOTAL				64.5 +	85.5 = 150 horas