

Didáctica de las Artes Escénicas

Grado en Artes Escénicas
2018-19

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Didáctica de las Artes Escénicas

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2018/19

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 4º

Semestre: 7º

Profesora: Dra. Dña. Tania Ugena Candel

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el ámbito de la interpretación.

Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y documentales del ámbito de las artes escénicas.

Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis del ámbito escénico.

Adquirir un compromiso ético en el trabajo conociendo el ordenamiento jurídico, aplicado especialmente a la práctica profesional relacionada con la propiedad intelectual artística.

Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales necesidades de

las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.

Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los principios de la responsabilidad social y cultural.

Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.

1.2. Resultados de aprendizaje

El estudiante al finalizar la materia deberá 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.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

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

2.2. Descripción de los contenidos

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.

2.3. Contenido detallado

Comentarios a la guía docente.

Planteamiento del objetivo principal de la asignatura: crear un proyecto docente de artes escénicas con metodología Project Based Learning (PBL), para un colectivo perteneciente al espacio educativo y/o social.

Ejes temáticos propuestos para la asignatura:

- Metodología PBL.
- Instrumentos de evaluación y de recogida de información en los procesos de aprendizaje por proyectos.
- Métodos de investigación aplicados (Constructivismo; Investigación Basada en las Artes; Método Etnográfico; Investigación–Acción).
- Pedagogías invisibles.
- La didáctica de las artes escénicas y su aplicación en espacios educativos y sociales.
- Buenas prácticas y ética docente.

Por el carácter esencialmente práctico y experimental de la asignatura se recomienda traer ropa cómoda a las clases.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): Cada alumno y alumna creará un VÍDEO LIBRO PERFORMATIVO formado por distintos capítulos en formato micro vídeo en los que, utilizando herramientas de las artes plásticas y escénicas, desarrollarán una reflexión personal a partir de los ejes temáticos planteados en la asignatura en relación a temas de su interés.

Los plazos de entrega de los capítulos en formato micro vídeo son semanales.

Actividad Dirigida 2 (AD2): Asistencia a un espectáculo fuera del horario de clase y posterior comentario escrito. Pendiente de confirmar.

Actividad Dirigida 3 (AD3): Cada alumno y alumna diseñará un PROYECTO DOCENTE EN ARTES ESCÉNICAS con metodología PBL que pondrá en práctica al final del cuatrimestre con el grupo clase.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba final presencial	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de autoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica:

- Bayón, P. (2003). *Los recursos del actor en el acto didáctico*. Ciudad Real: Ñaque.
- Bercebal, F. (2012). *Los límites del círculo*. Ciudad Real: Ñaque.
- Cañas, J. (2010). *Y entonces, se abrió el telón*. Granada: Octaedro.
- Cornejo, S. y Brik, L. (2003). *La representación de las emociones en la dramaterapia*. Editorial Médica Panamericana: Madrid.
- Dream, C. (2012). *El payaso que hay en ti. Sé payaso, sé tú mismo*. Barcelona: Alejandro C. Navarro González.
- Esper, W. & DiMarco, D. (2018). *Arte y oficio del actor. La técnica Meisner en el aula*. Barcelona: Alba Artes Escénicas.
- Ferrando, B. (2009). *El arte de la performance. Elementos de creación*. Valencia: Mahali.
- García, A. (2011). *Teatralidad. Cómo y por qué enseñar textos dramáticos*. Barcelona: Graó.
- Holovattuck, J. (2012). *Una fábrica de juegos y ejercicios teatrales*. Buenos aires: Atuel.
- Klein, J.P. (2017). *Teatro y dramaterapia*. Barcelona: Octaedro.
- Medina, M. (2017). *Teatro y ... ¿discapacidad?* Ciudad Real: Ñaque.
- Motos, T. (2015). *Teatro aplicado: teatro del oprimido, teatro playback, dramaterapia*. Barcelona: Octaedro.
- Motos, T., Stronks, D., Navarro, A. & Ferrandis, D. (2013). *Otros escenarios para el teatro*. Ciudad Real: Ñaque.
- Motos, T., Navarro, A., Palanca, X. & Tejedó, F. (2008). *Taller de teatro*. Barcelona: Octaedro.
- Vergara, J.J. (2016). *Aprendo porque quiero: el aprendizaje basado en proyectos (ABP) paso a paso*. Madrid: Ediciones SM.
- V.V.A.A. (2006). *Teatro para educar. Asociación Juvenil el Glayu*. Ciudad Real: Ñaque.

Bibliografía complementaria

- Acaso, M. & Megías, C. (2017). *Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación*. Barcelona: Paidós Educación.
- Acaso, M. (2013). *rEDUvolution. Hacer la revolución en la educación (5ª ed.)*. Barcelona: Paidós.
- Amann, A. (Coord.) (2012). *Sobre las manos. Working with hands*. Madrid: Universidad Politécnica.
- Chomsky, N. (2001). *La (des) educación*. Barcelona: Editorial Letras de Crítica.
- Freire, P. (1969). *La educación como práctica de la libertad (10ª ed.)*. Madrid: Siglo XXI.

- Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. [Versión electrónica], *Educatio Siglo XXI*, 26, 85-118. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10201/26832>
- Irwin, R.L. y Cosson de, A. (2004). A/R/tography: rendering self through arts-based living inquiry. *Vancouver, BC: Pacific Educational Press*. 27-38.
- Kaprow, A. (2007). *La educación del des-artista*. Madrid: Árdora.
- Keleman, S. (1997). *Anatomía emocional. La estructura de la experiencia somática*. Bilbao: Desclée.
- López, M. (Coord.) (2012a). *El hilo de Ariadne*. Madrid: Eneida.
- López, M. (Coord.) (2012b). *Éxodos. Artistas migrantes e inclusión social*. Madrid: Eneida.
- Montessori, M. (1971). *La mente absorbente del niño*. Barcelona: Araluce.
- Ojeda, D. (2011). Anécdota, conflicto y creación escénica: hacia una poética de la deformidad. *Revista ADE*, 138, 170-178.
- Ojeda, D. (2005). Artes escénicas y discapacidad. *Revista de Ciencias Sociales "Sociedad y Utopía"*, 26, 35-56.
- Pérez, R. (2012). *La práctica artística como investigación. Propuestas metodológicas*. Madrid: Alpuerto.
- Stanislavsky, C. (1991). *Creación de un personaje*. México: Diana.
- Ugena, T. (2012). Arteterapia con duende. En *Líneas actuales de investigación en danza española. I Congreso Nacional de Investigación en Danza Española* (215-222). Madrid: Fundación Antonio de Nebrija.
- V.V.A.A. (2012). Working with hands. Surprised with the common, accustomed to the strange. *II International encounter on arts education (Porto)*. Recuperado de <http://eiea.identidades.eu/sites/default/files/e-Book.pdf>
- Watzlawick, P., Beavin, J. & Jackson, D. (1981). *Teoría de la comunicación humana. Interacciones, patologías y paradojas*. Barcelona: Herder.
- Zubiaga, A., Cilleruelo, L. & Montorio, A. (2014). *Mongo ¿residuos o recursos? Narraciones residuales, una oportunidad para el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa*. Recuperado de <http://art2investigacion.weebly.com>

Webgrafía

- <http://www.pedagogiasinvisibles.es/>
- <http://www.bie.org/>
- <https://www.edutopia.org/project-based-learning>
- <http://cedec.educalab.es/8-claves-del-aprendizaje-por-proyectos/>
- <https://www.museodelprado.es/aprende/educacion/actividades-accesibles/grupos>
- <http://www.proyectolova.es/>
- <https://www.cinesinautor.es/>
- <http://clownplanet.com>
- <https://thecrossborderproject.com/>
- <http://www.laruedateatrosocial.com/>
- <http://www.3social.org/>
- <http://www.atalaya-tnt.com/programacion/fuenteovejuna/>
- <https://www.tarambana.net/contenidos/noticias/iii-festival-visibles-en-tarambana-del-6-al-29-de-abril>

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	DRA. DÑA. TANIA UGENA CANDEL
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctora en Ciencias de la Educación
Correo electrónico	xxxx@nebrija.es
Localización	Campus de La Berzosa. Departamento de Arte

Tutoría	Contactar con la profesora previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación de la profesora aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Doctora en Ciencias de la Educación. Máster en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social. Licenciada en Antropología Social y Cultural. Diplomada en Educación Social (Universidad Complutense - Madrid).</p> <p>Formación en Danza Española, Danza Clásica y Flamenco (Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor de Dios - Madrid); Pantomima y Técnicas Aéreas (Escuela Municipal de Circo - Alcorcón); Voz, Canto y Cuerpo (Espaço Evoe - Lisboa).</p> <p>Experiencia docente y arteterapéutica con diversos colectivos del espacio terapéutico, educativo y social; en diferentes Organismos, Centros e Instituciones (Museo Nacional del Prado, Madrid Salud - Ayuntamiento de Madrid, Universidad Complutense, Universidad Politécnica, Colegio SEK y Girasol Arteterapia en Movimiento, entre otras).</p> <p>Ha publicado artículos en varios libros y revistas, colaborando y organizando Jornadas y Congresos, con relación a las investigaciones realizadas sobre la potencia de las artes en contextos terapéuticos, educativos y sociales.</p> <p>Actividad escénica multidisciplinar (coreografías, performances, títeres, cuentacuentos, teatro de calle y circo).</p>