

Didáctica de las Artes
Escénicas

Grado en Artes Escénicas
2022-23

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Didáctica de las Artes Escénicas

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2022/23

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 4º

Semestre: 1º

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

Presentación de la asignatura:

Planteamiento del objetivo principal de la asignatura: crear un Proyecto Didáctico de Artes Escénicas, enfocado a un colectivo perteneciente al espacio educativo y/o social.

Explicación de la Guía Docente:

- Metodologías activas de aprendizaje.
- Planificación de proyectos didácticos.
- Observación e instrumentos de recogida de información.
- Evaluación de los procesos de aprendizaje.
- Aplicaciones de las artes escénicas a espacios educativos y sociales.
- Referentes de 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 diseñará una sesión específica para su Proyecto Didáctico de Artes Escénicas que pondrá en práctica con el grupo clase.
- ***Actividad Dirigida 2 (AD2):** Cada alumno y alumna entregará un Proyecto Didáctico de Artes Escénicas que expondrá al grupo clase.

(*)La entrega y presentación de la AD1 y la AD2 son requisitos fundamentales para poder realizar la Prueba de Evaluación Final de la asignatura.

2.5. Actividades Formativas

Clase de teoría y práctica: 30%. 45 h. 1,8 ECTS – 100% presencialidad

Trabajo personal del alumno: 50%. 75 h. 3 ECTS – 0% presencialidad

Tutorías: 10%. 15 h. 0,6 ECTS – 50% presencialidad

Evaluación: 10%. 15 h. 0,6 ECTS – 50% presencialidad

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. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar 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, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

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

- Barrett, T., Anttila, E., Webster, P., & Haseman, B. (2016). Learning From An Artistically Crafted Moment: Valuing Aesthetic Experience in the Student Teacher's Drama Education. *International Journal of Education & the Arts*, 17(1).
- Barros, M. S. F., Paschoal, J. D., Ferreira, A. L., & Barros, P. C. S. (2019). Arte e educação: O teatro como recurso metodológico no trabalho pedagógico na alfabetização. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, 14(3), 1205-1216. <https://doi.org/10.21723/riaee.v14i3.12491>
- Barroso, M., Lappann, N., & de Almeida, J. (2012). Teatro universitário como estratégia de educação em saúde mental. *Revista Ciência em extensão*, 8(3), 118-126.
- Batdi, V. & Batdi, H. (2015). Effect of Creative Drama on Academic Achievement: A Meta-analytic and Thematic Analysis. *Educational Sciences: Theory & Practice*. <https://doi.org/10.12738/estp.2015.6.0156>
- Bercebal, F. (2007). *Un Taller de Drama*. Ciudad Real: Ñaque.
- Bird, D., & Tozer, K. (2020). An a/r/tographic exploration of engagement in theatrical performance: What does this mean for the student/teacher relationship? *Arts and Humanities in Higher Education*, 19(1), 3-19. <https://doi.org/10.1177/1474022218787167>
- Breidbach, S., & Medina-Suárez, J. (2016). Teachers' Perspectives on CLIL and Classroom Innovation in a Method based on Drama Games. *Estudios Sobre Educación*, 31, 97-116. <https://doi.org/10.15581/004.31.97-116>

- Cañas, J. (2000). *¿Quieres que juguemos al Teatro?: Propuesta para hacer teatro en Educación Infantil y Primaria*. León: Everest.
- Ekmekçi, E. (2017). Designing drama activities based on Nasreddin Hodja jokes for english as a foreign language (EFL) classrooms. *International Journal of Language Academy*, 5(14), 213-224. <https://doi.org/10.18033/ijla.3498>
- García-Huidobro, R. (2016). La narrativa como método desencadenante y producción teórica en la investigación cualitativa. *Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales*, 0(34), 155. <https://doi.org/10.5944/empiria.34.2016.16526>
- Gonçalves, P. S., & Da Silva, R. M. (2019). Estética, dança e cultura visual: ressonâncias da pesquisa em espaços educativos. *Atos de Pesquisa em Educação*, 14(1), 123. <https://doi.org/10.7867/1809-0354.2019v14n1p123-144>
- Gül, Ö. & Salim, H. (2017). Effects of the Drama Course on Psychological Well-Being of Physical Education Teacher Candidates. *International Journal of Environmental & Science Education*, 12(3), 559-569.
- Haroutounian, J. (2017). Artistic Ways of Knowing in Gifted Education: Encouraging Every Student to Think Like an Artist. *Roeper Review*, 39(1), 44-58. <https://doi.org/10.1080/02783193.2016.1247397>
- Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. [Versión electrónica], *Educatio Siglo XXI*, 26, 85-118. <http://hdl.handle.net/10201/26832>
- Kilinc, S., Farrand, K., Chapman, K., Kelley, M., Millinger, J., & Adams, K. (2017). Expanding opportunities to learn to support inclusive education through drama-enhanced literacy practices. *British Journal of Special Education*, 44(4), 431-447. <https://doi.org/10.1111/1467-8578.12186>
- Mavroudis, N., & Bournelli, P. (2019). The Contribution of Drama in Education to the Development of Skills Improving the Interpersonal Relations of Multicultural Classroom Students. *Journal of Educational Issues*, 5(2), 42. <https://doi.org/10.5296/jei.v5i2.15025>
- Molina, J. C. (2014). Profundización en actuación por proyectos. *Revista Colombiana de las Artes Escénicas*, 8, 252-257.
- Motos, T. (2015). *Teatro aplicado: teatro del oprimido, teatro playback, dramaterapia*. Barcelona: Octaedro.
- Özsoy, N., & Özyer, S. (2018). Creative drama and example of activity plan in STEM. *European Journal of Education Studies*, 4(4), 213-22. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1210590>
- Pesen, A., & Üzümlü, B. (2017). The Analysis of Self Efficacies of English Language Teachers in Terms of Creative Drama Use in Education. *Universal Journal of Educational Research*, 5(8), 1378-1385. <https://doi.org/10.13189/ujer.2017.050811>
- Schulte, C., Webster, P., Anttila, E. & Haseman, B. (2018). Challenging fiction: Exploring meaning-making processes in the crossover between social media and drama in education. *International Journal of Education & the Arts*, 19(1). <https://doi.org/10.18113/P8IJE1901>
- Sextou, P., & Smith, C. (2017). Drama is for Life! Recreational Drama Activities for the Elderly in the UK. *Text Matters*, 7, 273-290. <https://doi.org/10.1515/textmat-2017-0015>
- Sobkin, V. S. (2016). L.S. Vygotsky and the Theater: Delineation of a Sociocultural Context. *Journal of Russian & East European Psychology*, 53(3), 1-92. <https://doi.org/10.1080/10610405.2016.1230996>
- Ünlüer, A. A., Baytaş, M. A., Buruk, O. T., Cemalcılar, Z., Yemez, Y., & Özcan, O. (2018). The Effectiveness of Mime-Based Creative Drama Education for Exploring Gesture-Based User Interfaces. *International Journal of Art & Design Education*, 37(3), 353-366. <https://doi.org/10.1111/jade.12136>

- Usakli, H. (2018). Drama Based Social Emotional Learning. *Global Research in Higher Education*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22158/grhe.v1n1p1>
- Vergara, J. J. (2016). *Aprendo porque quiero: el aprendizaje basado en proyectos (ABP) paso a paso*. Madrid: Ediciones SM.
- Wilson, K. (2012). *Drama and improvisation*. Oxford: Oxford University Press.
- Zihao, M. (2017). Mobile learning in the theater arts classroom. *13th International Conference Mobile Learning*, 95-99.

Bibliografía complementaria:

- Acaso, M. & Megías, C. (2017). *Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación*. Paidós Educación.
- Acaso, M. (2013). *rEDUvolution. Hacer la revolución en la educación* (5ª ed.). Paidós.
- Amman, A., Giannopoulou, E., Kosma, A., Martínez, L., Psegiannaki, K. y Ugena, T. (2012). Working with hands. Surprised with the common accustomed to the strange. En: Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade (Ed). II Encontro Internacional sobre Educação Artística (2EI_EA). Comissão Organizadora do 2EI_EA (org). i2ADS (pp. 19-26). [e.book].
- Bercebal, F. (2012). *Los límites del círculo*. Ñaque.
- Cañas, J. (2010). *Y entonces, se abrió el telón*. Octaedro.
- Dehesa, B. y Ugena, T. (2012). El refugio a través de la arteterapia. En: M. López (Coord.), *El hilo de Ariadne: Intervención con migrantes a través del Arte* (pp.239-249). Eneida.
- Dream, C. (2012). *El payaso que hay en ti. Sé payaso, sé tú mismo*. Alejandro C. Navarro González.
- Esper, W. & DiMarco, D. (2018). *Arte y oficio del actor. La técnica Meisner en el aula*. Alba Artes Escénicas.
- Ferrando, B. (2009). *El arte de la performance. Elementos de creación*. Mahali.
- García, A. (2011). *Teatralidad. Cómo y por qué enseñar textos dramáticos*. Graó.
- Holovatuck, J. (2012). *Una fábrica de juegos y ejercicios teatrales*. Atuel.
- 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*. Árdora.
- Keleman, S. (1997). *Anatomía emocional. La estructura de la experiencia somática*. Desclée.
- Klein, J.P. (2017). *Teatro y dramaterapia*. Octaedro.
- López, M. (Coord.) (2012a). *El hilo de Ariadne*. Eneida.
- López, M. (Coord.) (2012b). *Éxodos. Artistas migrantes e inclusión social*. Eneida.
- Medina, M. (2017). *Teatro y... ¿discapacidad?* Ñaque.
- 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*. Alpuerto.
- Psegiannaki, K. & Ugena, T. (2012). Sign Language, Performing Hand, Body language in Poker, Performing Hands, Body Language, Castanets Practicing, Unexpected Action, Sound Hand. En: A. Amann (Coord.), *Sobre las manos. Working with hands* (pp. 28-37). Universidad Politécnica.

- Rigo, C. y Ugena, T. (2010). Reminiscencia infantil en personas mayores. Estudio de caso único. En: *I Congreso Nacional de Arteterapia*. FEAPA [libro electrónico].
- Ugena, T. (2022). Aprendizaje basado en el proyecto performativo de aula expandida universidad-museos. *ArtsEduca*, 31, 179-189. <https://doi.org/10.6035/artseduca.5950>
- Ugena, T. (2021). Cooperar para el bien común [obra plástica]. *Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 16 (Especial), 44. <https://doi.org/10.5209/arte.75892>
- Ugena, T. (2020). Escape Room para el Desarrollo de Competencias. En: R. Santamaría (Ed.), *III Jornadas Nebrija de Transversalidad en la Docencia* (pp.102-109). https://www.nebrija.com/vida_universitaria/servicios/pdf-publicaciones/actas-III-jornadas-transversalidad-docencia.pdf#page=101
- Ugena, T. (2020). Acción performativa en el aula expandida Universidad-Museo. Memoria del proceso. En: R. Santamaría (Ed.), *III Jornadas Nebrija de Transversalidad en la Docencia* (pp.131-141). https://www.nebrija.com/vida_universitaria/servicios/pdf-publicaciones/actas-III-jornadas-transversalidad-docencia.pdf#page=130
- Ugena, T. & Casla, A. (2017). Mariposas. Transformación interior a través del arte. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social*, 12, 233-242. <https://doi.org/10.5209/ARTE.57574>
- Ugena, T. (2016) Cuerpo y Maternidad. Una mirada arteterapéutica. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social*, 11, 185-191. <http://dx.doi.org/10.5209/ARTE.54124>
- Ugena T., De la Dehesa, B. (2012). El refugio de Sr. M y del Sr. D. *Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 7, 173-185. https://doi.org/10.5209/rev_ARTE.2012.v7.40769
- Ugena, T. (2012). Arteterapia con duende. En *Líneas actuales de investigación en danza española*. *I Congreso Nacional de Investigación en Danza Española* (215-222). Fundación Antonio de Nebrija.
- Ugena, T. (2012). Cuerpo pincel. HipoTesis. *Revistas digitales de investigación en Arquitectura y Humanidades*, 13, 4. https://www.hipo-tesis.eu/numero_hipo_m.html
- Ugena, T. (2012). Isadora Duncan, Carmen Amaya, La Argentinita, Vicente Escudero y Rudolf Nureyev. En: M. López (Coord.), *Éxodos. Artistas migrantes e inclusión social. Actividades para educadores* (pp.9-17,49-53, 83-85). Eneida.
- Ugena, T. (2012). Lunares. El arte flamenco y su expresión en lugares terapéuticos, educativos y sociales. En: C. Giménez (Ed.), *La investigación en danza en España. II Congreso Nacional de Investigación en Danza* (Comp.) (pp. 113-122). Mahali Ediciones.
- Ugena, T. (2011). DANZAManOS. *HipoTesis. Revistas digitales de investigación en Arquitectura y Humanidades*, 9, 13. https://www.hipo-tesis.eu/numero_hipo_i.html

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/>
<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>
<https://www.juanjovergara.com>

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	DRA. DÑA. TANIA UGENA CANDEL
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Ciencias de la Educación
Correo electrónico	tugena@nebrija.es
Localización	Campus de La Berzosa. Departamento de Artes
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). Actividad escénica multidisciplinar</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 y Girasol Arteterapia en Movimiento, entre otras).</p> <p>Publicaciones de capítulos en libros y artículos de revistas, y colaboración en la organización de Jornadas y Congresos, en relación a las investigaciones realizadas sobre la potencia del arte, la danza y el arteterapia en contextos terapéuticos, educativos y sociales.</p> <p>Investigadora adscrita al Grupo de Investigación Nebrija de Estudios transversales en Creación Contemporánea.</p>