

PLAN DOCENTE

Bloque: ESCUELA DE ESPECTADORES

DEDICACIÓN DEL ALUMNADO

Horas presenciales:

20h(40%)

Trabajo Autónomo:

30h (60%)

Descriptor: Mediación teatral, formación del espectador, educación de la mirada, dosieres didácticos, desarrollo comunitario.

Fechas: 17-19 de junio de 2022

Profesor/a: Maribel Bayona

Coordinación: Pastora Villalón

Tutoría: Pastora Villalón y Ona Marco

Tipo de actividad: Teórico-Práctica

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL POSGRADO

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.
CT4	Saber crear contextos educativos que faciliten la comunicación, la expresión y la creatividad.
CT10	Organizar y planificar adecuadamente los contenidos y el proceso de los trabajos y proyectos con el objetivo de poderlos llevar a cabo con los recursos previstos y en el tiempo establecido.
CT11	Reflexionar sobre la propia praxis para innovar y mejorar la labor docente y educadora, integrando los conceptos teóricos y su repercusión sobre la práctica profesional.
CT12	Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente aplicándola en el contexto educativo y al trabajo a realizar en función de sus características.
CT15	Realizar una autocrítica objetiva y constructiva en la mejora de la realización de las labores profesionales e interpersonales.
CT19	Desarrollar la capacidad creativa en el trabajo personal y grupal integrando los contenidos aprendidos.
CT20	Utilizar la experiencia propia y las habilidades creativas en los proyectos y trabajos para innovar y evolucionar en el ámbito profesional de actuación.
CT21	Desarrollar hábitos y destrezas para trabajar autónomamente las habilidades y contenidos del curso integrándolos en los diferentes trabajos y proyectos planteados en el posgrado.

CT22	Utilizar los medios y recursos cercanos con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.
CT23	Adaptarse a las nuevas situaciones aprovechando los recursos propios y las ideas constructivas aportadas por los otros.
CT24	Desarrollar las actividades personales con el objetivo de dar forma a un proyecto, idearlo, estructurarlo, explicarlo en el contexto al cual va dirigido.
CT26	Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación al contenido y la forma.

Competencias específicas

- Ser capaz de diseñar, programar, organizar i gestionar proyectos de formación de espectadores en ámbitos socioculturales i educativos.
- Aplicar a situaciones concretas les principales estrategias de la animación teatral.
- Ser capaz de valorar críticamente espectáculos.
- Adquirir estrategias para dirigir sesiones de comentario i valoración de un espectáculo.
- Ser capaz de confeccionar una guía didáctica per a espectáculos dirigida a orientar la práctica docente de los animadores i mediadores.
- Competencias para actuar como mediador cultural.
- Utilizar los recursos que proporciona la web per a la generación de una opinión y la gestión del ocio cultural.
- Buscar información en diferentes medios y fuentes: web, prensa, revistas especializadas, informes, anuarios, búsquedas, entrevistas con profesionales, etc.

Objetivos generales de aprendizaje

- Formar al alumnado en el conocimiento de los principios i estrategias de la captación i desarrollo de usuarios de la cultura para que puedan aplicarlos en organizaciones culturales tanto públicas como privadas.
- Tomar conciencia de que la formación artística tiene por objeto facilitar y asegurar la mejor comprensión del hecho artístico y de todos sus signos inherentes, identificar los elementos básicos, fomentar la creatividad y favorecer la tolerancia, la convivencia, la solidaridad mediante la discusión y la reflexión.
- Adquirir estrategias para la elaboración de guías didácticas dirigidas a espectadores de diferentes niveles educativos y a usuarios de la animación socio-cultural en general.
- Capacitar en estrategias para actuar como mediador cultural y creador de público.

Metodología docente

Las sesiones se plantean como un formato teórico-práctico en el que haremos y reflexionaremos, investigaremos y crearemos mediante las exposiciones de la profesora y la realización de actividades dirigidas a la adquisición de destrezas para valorar críticamente espectáculos, actuar como mediadores culturales y confeccionar guías didácticas. Para una adecuada comprensión y asimilación de los conceptos y contenidos el alumno tendrá que leer la bibliografía básica recomendada y visitar los enlaces de interés, para lo que dispondrá de un dossier con documentos y la bibliografía y enlaces. Se

requerirá por parte de los alumnos el trabajo dentro y fuera del aula, la consulta de fuentes bibliográficas, de páginas web.

Criterios y metodología de evaluación

Trabajo en el aula: Exposición de un proyecto de mediación socio-cultural/educativo/participativo para grupos en relación a la elaboración de una hipótesis de escuela de espectadores.

Elaboración de actividades formales i creativas para guías didácticas aplicadas a Primaria y Secundaria.

Rúbrica.

Evaluación y autoevaluación común.

Mapa mental.

Participación activa.

Asistencia: El estudiante tendrá que 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 al 75% se excluye al estudiante del proceso de evaluación.

TEMARIO

Bloques de contenidos:

1. La socialización del espectador
 - 1.1. Desde la gestión de les artes escénicas.
 - 1.2. Desde la educación.
2. La relación entre las artes, la educación, la animación sociocultural y la creación comunitaria. Las nuevas audiencias participativas. Experiencias que dan origen a la escuela del espectador.
 - 2.1. Renacimiento cultural i educación activa
 - 2.2. Democratización de la cultura.
 - 2.3. Reducción de la distancia entre la obra de arte y el espectador: la mediación.
 - 2.4. El caso del teatro: nuevos escenarios.
 - 2.5. Nuevas prácticas artísticas participativas.
 - 2.6. Audiencias participativas. El espectador activo.
 - 2.7. Procesos de empoderamiento ciudadano. La adquisición del conocimiento.
 - 2.8. Crear en comunidad.
3. La mediación
 - 3.1. Alfabetización artística. Procesos de empoderamiento.
 - 3.2. Agentes de la función de mediación.
 - 3.3. Proyectos de mediación artística i acompañamiento.
4. Creación de públicos / fidelización de público.
 - 4.1. Ejes del desarrollo de públicos.
 - 4.2. Proyectos de desarrollo de públicos. Pasos para el diseño de un proyecto
 - 4.3. Detección de necesidades

- 4.4. Barreras de acceso
Estrategias para la creación de espectadores infanto-juveniles.
5. La escuela del espectador / Talleres de la mirada
 - 5.1. Retos del taller de la mirada
 - 5.2. Focalizar la mirada per a los diferentes públicos objetivos.
 - 5.3. Análisis de ejemplos de escuelas de espectadores.
 - 5.4. Pasos para la elaboración de una escuela de espectadores.
6. Las guías didácticas como instrumento de mediación
 - 6.1. Estructura i contenido de una guía (Objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, temporalización, evaluación.)
 - 6.2. Guías para Educación Primaria. Análisis de muestras.
 - 6.3. Guías para Educación Secundaria i Bachillerato. Análisis de muestras
 - 6.4. Pasos para la elaboración de una guía. Guías didácticas en papel i digitales.
 - 6.5. Elaboración de actividades específicas y recursos para guías didácticas en relación a un proyecto concreto.

BIBLIOGRAFÍA, FUENTES Y RECURSOS DE DOCUMENTACIÓN

Burzynska, A (2016): *Joined forces. Audience participation in theatre*. House on Fire, Anna R. Burzyńska and Live Art Development Agency, 2016.

Desgranes, F. (2003). *A Pedagogía do espectador*. Sao Paulo: Editora Hucitec.
Donnat, O; Tolila, P. (2003): *Les publiques de la culture*. Paris: Presses de Science.

Duarte, I. Bernat, R. (2009): *Querido público: El espectador ante la participación; jugadores, usuarios, prosumers y fans*. Murcia: Centro Párraga, Cendeac y Elèctrica Produccions, con el patrocinio de la Fundación ICO
http://www.ub.edu/procol/sites/default/files/querido_pu%CC%81blico_on_line_0.pdf

Dubatti, J. (2009). "Escuela de Espectadores de Buenos Aires" en *Artez*,
<http://www.artezblai.com/artez/artez144/iritzia/dubatti.htm>

Laferrière, G; Motos, T. (2003): *Palabras para la acción. Términos de teatro en la educación y la intervención sociocultural*. Ciudad Real: Ñaque.

Mac Carthy, K; Jinnat, K. (2001): *A new framework for building participation in the arts*. www.rand.org/publication/MR/MR1323

Maitland, H. (2000): *A guide to audience development*. London: Arts Council of England.

Palmeri, D. (2017): *Mise en Abyeme, participación y encuentros en la escena de Roger Bernat*. Barcelona. LiquidDocs Edicions.

Rancièrè, J (2010): *El espectador emancipado*. Castellón. Ellago Ediciones
http://www.ellagoediciones.com/media/ellago/files/ficLibro_181_81.pdf

Sires, T; Bayona, M. (2006): *Estudi qualitatiu dels joves adolescents i els teatres de la comarca del Vall ´s Oriental. Les barreres d'accés*. Diputació de Barcelona.

Ubersfeld, A. (1997): *La escuela del espectador*. Madrid: Servicio de Publicaciones de Directores de Escena de España.

Enlaces de interés:

Roger Bernat. <http://rogerbernat.info/>

Proyecto Matadero. Mateo Feijoo:
http://blog.mataderomadrid.org/wp-content/uploads/2017/03/PROYECTO_MATADERO_MATEO_FEIJOO.pdf

MOV's 2010: <http://www.mov-s.org/2010/dades/dossier-movs-2010.pdf>
<https://movs2010.wordpress.com/category/espanol/programacion-del-congreso/el-espectador-activo/>

Red Escena:
<http://www.redescena.net/redaccion/informeresultadosencuesta2015.pdf>
http://www.redescena.net/proyectos-de-la-red/ficha-proyecto.php?id_proyecto=5

Laboratorio de espectadores Festival VEO:
<https://reflexionesybalidos.blogspot.com.es/>
<https://festivalveo.wordpress.com/2010/01/05/curso-para-espectadores-en-veo-2010/>

Arts Council of England <http://www.artscouncil.org.uk/>

New Audiences. Arts Council of England <http://www.newaudiences.org.uk/>

Americans for the Arts <http://www3.artusa.org>

Center for Arts and Culture <http://www.culturalpolicy.org/>
Escuela de Espectadores de Santiago de Chile
<http://www.escueladeespectadores.cl/>

Escuela de Espectadores y Creación de Nuevos Públicos
<http://www.escueladeespectadores.org/>

Escuela de Espectadores de Teatro de Buenos Aires
<http://escueladeespectadoresdeteatro.blogspot.com/>
Research Center for Arts and Culture <http://www.tc.columbia.edu/rcac/>