PLA DOCENT

Bloc: Arts escèniques aplicades: Social, diversitat.

DEDICACIÓ DE L'ALUMNAT

Hores presencials 20h (40%)
Treball autònom 30h (60%)

Descriptor: L'art escènic com a eina pedagògica en altres contextos: empresa, diversitat, persones vulnerabilitzades, programes de reinserció... Creació artística aplicada: comunitats i diversitats.

Dates: 13, 14 i 15 de gener de 2023
Professor/a: Eva García
Coordinació: Ona Marco
Tutoria: Ona Marco i Pastora Villalón
Tipus d'activitat: Teòrica i pràctica

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU

CT1	Adquirir una representació significativa i funcional dels coneixements per afavorir el seu ús en la pràctica educativa en les arts escèniques i el moviment.
CT2	Conèixer recursos per a la gestió i desenvolupament del grup.
CT3	Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les característiques específiques de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional.
CT5	Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries.
CT21	Desenvolupar hàbits i destreses per treballar autònomament les habilitats i continguts del curs integrant-los en els diferents treballs i projectes plantejats en el postgrau.

Competències específiques:

- Saber adaptar les tècniques escèniques al treball amb col·lectius amb necessitats específiques.
- Potenciar el desenvolupament de projectes artístics en contextos de dificultat social o rígidament institucionalitzats.
- Aprendre a guiar i acompanyar els processos de creació propis dels grups.
- Tenir capacitat per a intervenir com a creadors i generadors de projectes d'arts escèniques aplicades a la comunitat en múltiples àmbits pedagògics i socials

Objectius generals de l'aprenentatge:

- Saber analitzar contextos comunitaris diversos i d'altres en risc d'exclusió amb persones que requereixen una atenció especial. I ser capaç de definir propostes d'intervenció amb arts escèniques, sostenibles i coherents amb els objectius establerts.
- Conèixer les tècniques d'interpretació en teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets en un procés de creació escènica.
- Experimentar l'aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, integració i apoderament personal i de grup.
- Conèixer les característiques definitòries, l'origen i les manifestacions de les arts escèniques aplicades.

Metodologia docent:
Les sessions alternaran:

- Exposició de conceptes i processos claus en referencia a les arts escèniques aplicades i la articulació de propostes.
- Anàlisis crític i comparatiu de exemples de projectes de creació artística aplicada en interacció amb exemples a traves de material audiovisual i anàlisis crític per part dels alumnes.
- Dinàmiques de grup a on els propis alumnes tinguin la ocasió de experimentar en primera persona alguns conceptes relatius a les maneres de fer i a on situar-se en l'acompanyament de processos.

Les dinàmiques de grup, totes elles de base teatral (actives, corporals, dinàmiques) es recolzen en tres elements principalment:

<u>El grup</u>
Es propicia que el grup de participants del curs sigui un grup de treball cap a una fi comuna, en aquest cas la formació, però suposant la metàfora d'un grup extern.

Per a això es generen temps de treball en conjunt des d'una metodologia on cada individu interrelaciona amb la resta i enfronta el repte comú des de la seva perspectiva, interessos, motivació, etc.

<u>La reflect acció</u>
Metodologia d'aprenentatge participatiu que facilita l'anàlisi crítica basada en processos continus de pràctica-vivència d'una proposta per a reflexionar posteriorment sobre l'ocorregut, allunyant-se del judici i recolzant-se en l'observació de les sinergies personals i grupals.

Criteris i metodologia d'avaluació:
L'avaluació de l'alumne és realitzarà amb un qüestionari realitzat el primer dia i l'últim. Tenim l'objectiu de propiciar una mirada critica i la auto observació dels desplaçaments propis.

L'altre aspecte en relació a l'avaluació es donarà durant les sessions en relació a la actitud de cadascú dels alumnes respecte a:

- Participació
- Pro activitat
- Crítica

Assistència:
L'estudiant haurà d'assistir com a mínim al 75% del Bloc amb una actitud de participació continuada, d'implicació personal, i de respecte. En el cas de no assistir el 75% s'exclou a l'estudiant del procés d'avaluació.

TEMARI
Blocs de continguts:

MARC GENERAL
- Què son les arts escèniques aplicades?
- *Maneres de fer i mirades*
- Límits i interseccions amb la psicoteràpia, la educació i el desenvolupament personal i social.

ASPECTES TRANSVERSALS
- Participació
- Representació
- Comunitat
- Transformació, inclusió.
- Qualitat artística
- L'avaluació als processo d'art aplicat
- Ètica i cures

CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ: Les comunitats i les diversitats
- El treball en grup com metàfora d'allò comunitari

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ

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

Pla Docent preparat per: Eva Garcia
Pla Docent revisat per: Montse Lloret i Carles Salas