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, crítica teatral en entornos educativos.

Fechas: 2, 3 y 4 de junio de 2023
Profesor/a: Maribel Bayona
Coordinación: Pastora Villalón
Tutoría: Pastora Villalón y Ona Marco
Tipo de actividad: Teórica y 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.
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 parar 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, entrevistes 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 cas 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

4.5. 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 para 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 y 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.
   6.6. La crítica teatral en un contexto educativo. La puesta en valor de la mirada del alumnado a través de su lenguaje y experiencia.

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 spectador.* 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; Jinnet, 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 Abyme,* participación y encuentros en la escena de Roger Bernat. Barcelona. LiquidDocs Edicions.

Rancière, 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'acces.* Diputació de Barcelona.

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

Enllaços d'interès:

Habitem el Rialto: https://ivc.gva.es/es/escena/proyectos-escena/habitem-menu-es

Trobada de Teatre Jove: https://www.trobadadeteatrejove.com/

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://ww3.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/

Plan Docente preparado por: Maribel Bayona
Plan Docente revisado por: Montse Lloret i Carles Salas