

Plan de Estudio 2023

Maestría en Teatro y Artes Escénicas

Programas de Maestría

1. Maestría en Teatro y Artes Escénicas (+) (*) (**)

La Maestría en Teatro y Artes Escénicas en su modalidad a distancia se desarrolla a través del siguiente plan de estudios:

Cod.	Asignatura	HT	HP	CR
101 – MTA	Sistemas de Interpretación Actoral	80	0	5
102 – MTA	Espacio Escénico	80	0	5
103 – MTA	Teoría y Análisis de Textos Dramáticos	80	0	5
104 – MTA	Pedagogía en Artes Escénicas	80	0	5
105 – MTA	Metodología de la Investigación I	64	0	4
201 – MTA	Teoría de la Escenificación	80	0	5
202 – MTA	Historia y Teoría de la Iluminación y las Nuevas Tecnologías en su Aplicación a la Escena	80	0	5
203 – MTA	Análisis Dramatúrgico	80	0	5
204 – MTA	Adaptación de Textos Dramáticos y Narrativos	80	0	5
205 – MTA	Metodología de la Investigación II	64	0	4
Total horas y créditos curriculares		768		48

Adicionalmente al programa de estudios oficial, de forma complementaria la Escuela de Posgrado Newman brinda la oportunidad a sus estudiantes de ampliar sus conocimientos y profundizar en temáticas de interés relacionadas a su especialidad, con la finalidad de potenciar y cumplir con el perfil del egresado deseado y a su vez aporte valor a su desarrollo profesional por medio de competencias específicas. Se debe considerar que, estos créditos complementarios no condicionan la emisión del grado, ni incorporan alguna denominación o mención adicional a la que tiene aprobada la Escuela:

Créditos complementarios (***)						
Nº	Curso de Especialización en Dirección de Personas	HT	HP	CR	CRX	CRC
301	Comportamiento y desarrollo organizacional	64	0	0	0	4
302	Habilidades directivas	64	0	0	0	4
303	Coaching ejecutivo	64	0	0	0	4
Total de horas y créditos cocurriculares		192				12

HT: Horas teóricas

HP: Horas prácticas

CR: Créditos curriculares

Horas Curriculares: 768

CC: Créditos complementarios

(+) Maestría de especialización

(*) Campo del Conocimiento UNESCO: 2 Artes y Humanidades

(**) Campo de Investigación OCDE: 6.00.00 Humanidades

(***) Créditos complementarios que no condicionan la emisión del grado, ni modifican la denominación del grado oficial.

Asignaturas con créditos obligatorios: 101, 102, 103, 104, 105, 201, 202, 203, 204 y 205

Asignaturas con créditos complementarios no obligatorios: 301, 302 y 303

1.1. Sumilla del Plan de Estudio

Las sumillas de las asignaturas son las siguientes:

Código 101 - MTA **Sistemas de interpretación actoral**

Al término de la asignatura, el estudiante conocerá la evolución de los métodos empleados para el desarrollo del trabajo actoral, analizando los modelos interpretativos presentes a lo largo de la historia del teatro y observando las transformaciones sufridas por los procesos de formación en las distintas corrientes teatrales, así como la aplicación de sistemas interpretativos a la escenificación.

Código 102 - MTA **Espacio escénico**

Al término de la asignatura, el estudiante profundizará en el concepto del espacio escénico de un espectáculo como entidad espacial en la que se dispone el lugar de la acción escénica y unas determinadas relaciones con los espectadores que la contemplan, así como su entendimiento como una totalidad técnico-teórica en la que transcurre el espectáculo. Desarrollará, a través de aplicaciones prácticas, la escenografía como una auténtica dramaturgia del espacio integrando el sonido y la luz y poniendo en relación estrecha las artes de la escena (teatro, danza, ópera, variedades, circo, etc.) con las artes del espacio-tiempo (arquitectura, pintura, escultura, dibujo, fotografía, etc.) a los fines de una representación o de una presentación.

Código 103 – MTA **Teoría y Análisis de Textos Dramáticos**

Al término de la asignatura, el estudiante tendrá una perspectiva completa del estudio del texto dramático a partir de las perspectivas y los fundamentos teóricos en los que se sustenta la evolución del texto teatral desde la antigüedad. La asignatura tiene una configuración diacrónica que permite que los estudiantes consigan relacionar las influencias entre las distintas teatralidades y la repercusión y vigencia de la evolución histórica en la dramaturgia contemporánea.

Código 104 – MTA **Pedagogía en artes escénicas**

Al término de la asignatura, el estudiante abordará el área de la pedagogía teatral y adquirirá herramientas de investigación científica que le permitirán analizar el campo académico de las artes escénicas y elaborar propuestas críticas de trabajo en el campo de la pedagogía del arte dramático.

Código 105 - MTA **Metodología de la Investigación I**

La asignatura tiene como propósito fortalecer en los estudiantes las competencias sobre métodos y técnicas de investigación a través de los siguientes contenidos académicos: el trabajo de investigación, modalidades de trabajo de investigación, estructura del trabajo de investigación estructura del plan, el título del tema y el planteamiento del problema.

Código 201 - MTA **Teoría de la escenificación**

Al término de la asignatura, el estudiante conocerá las herramientas, metodología y la imbricación de todos los elementos del hecho escénico, desde la primera idea generadora del proyecto hasta la recepción final en el espectador, comprendiendo el papel del director de escena contemporáneo, desde la perspectiva histórica como en un trabajo de escenificación.

Código 202 – MTA

Historia y Teoría de la Iluminación y las Nuevas Tecnologías en su Aplicación a la Escena

Al término de la asignatura, el estudiante compondrá la partitura escénica que estructura la narrativa de su discurso escénico, planificando el desarrollo en el tiempo y en el espacio de los distintos elementos expresivos de los que dispone, como el espacio escénico, el actor o el campo sonoro, entre otros, con especial énfasis en la iluminación y las nuevas tecnologías aplicadas a la escena, dos herramientas de la creación escénica vinculadas por la manifestación visual que las origina: la luz.

Código 203 - MTA

Análisis dramático

Al término del curso, los estudiantes abordarán la práctica de la escritura dramática contemporánea desde el punto de vista de su fenomenología básica, para indagar en nuevos modos de creación a partir de la renovación sustancial de la escritura teatral con la presencia de nuevas estructuras, pluralidad de formas y propuestas que no alcanzan su formulación hasta que el director de escena —o bien el lector en un proceso imaginario— no realiza la enunciación o la propuesta escénica de estos espectáculos.

Código 204 - MTA

Adaptación de textos dramáticos y narrativos

Al término del curso los estudiantes, tras el análisis del texto dramático, realizarán ejercicios de intervención, intertextualidad y deconstrucción, para lograr el objetivo de contemporaneizar textos clásicos, configurando un universo dramático homogéneo, verosímil, coherente y autónomo, con el fin de acercarlos al espectador. Asimismo, los estudiantes adquirirán las competencias necesarias para la adaptación de textos narrativos a la forma dramática, partiendo de la valoración del concepto de teatralidad de las formas literarias no dramáticas.

Código 205 - MTA

Metodología de la Investigación II

La asignatura es de carácter tiene como propósito desarrollar en los maestrantes competencias cognitivas que le permitan conocer y dominar el proceso de la investigación científica en su enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. Se revisa el método para que los alumnos puedan formular un problema de investigación, construir las hipótesis y objetivos, así como plantear la justificación que permita validar el desarrollo de la labor investigativa.

1.2. Sumilla de las asignaturas de complementación académica

1.2.1. Sumilla de la Dirección de Personas

Código 301

Comportamiento y desarrollo organizacional

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica y le brinda al estudiante los conocimientos en cuanto a cómo gestionar las organizaciones y las competencias necesarias para liderarlas, introduciendo al participante en los principales conceptos del comportamiento organizacional, como el análisis de la personalidad, estilos de liderazgo, culturas, entre otros que ayuden a la comprender cómo se desenvuelven los grupos humanos dentro de las empresas. Además, le brinda al estudiante los conocimientos y la comprensión de los procesos de intervención que permiten mejorar la cultura y el clima organizacional, así como, consolidar equipos de trabajo, analizar los procesos de retroalimentación como base para el rediseño de procesos de trabajo que busquen crear y mejorar políticas de recursos humanos y de cultura corporativa.

Código 302

Habilidades directivas

La asignatura le brinda al participante los conocimientos y herramientas que se requieren para desarrollar habilidades directivas que les permitan a los directivos, enfrentar entornos altamente competitivos en las organizaciones en las que se desenvuelven. Para esto, asumen roles de negociación que deben apoyarse en el desarrollo de habilidades comunicativas, dirección de grupos de trabajo y capacidad para gestionar potenciales conflictos durante dicho proceso.

Código 303 **Coaching ejecutivo**

La asignatura le brinda al participante, conocimientos y herramientas cuyo propósito es desarrollar habilidades que les permitan desarrollarse como profesionales y personas dentro de la organización. Para esto, se revisa y aplica la práctica conversacional de coaching que busca potencializar los resultados de los equipos de trabajo, generando espacios de aprendizaje individuales y colectivos que aporten al desarrollo de la organización y de las personas que la conforman.

1.3. Perfil del Ingresante

Grado académico de bachiller y/o título profesional en áreas relacionadas con la licenciatura en Arte Dramático o Artes Escénicas, Música, Cine y Danza, así como licenciados en Humanidades o provenientes del ámbito de la Comunicación y la Educación.

La Comisión de Admisión podrá considerar la experiencia profesional para el proceso de admisión.

1.3.1. Conocimientos sobre

- Sensibilidad para el ejercicio artístico, en cualesquiera de sus múltiples disciplinas, y capacidad para abordarlo efectiva, eficiente y coherentemente.

1.3.2. Habilidades

- Espontaneidad, capacidad para la improvisación en situaciones complicadas e imprevistas y determinación a la hora de tomar decisiones, ejercitadas desde la prudencia y el sentido de la moral.
- Capacidad de análisis y de síntesis.
- Capacidad para la expresión escrita.
- Capacidad de comunicación oral, relación social y trabajo en equipo.
- Dotes para el liderazgo y la dirección y/o coordinación de grupos humanos.
- Cierta dominancia, o al menos, empleo eficiente, de las herramientas informáticas más comunes.
- Carencia de dogmatismo, ejercicio de la tolerancia y de la comprensión.
- Capacidad para distinguir procesos de justificación y procesos de comprensión.

1.3.3. Actitudes

- Método y disciplina para seguir los estudios sin la motivación habitual que encontraría en calidad de alumnos presenciales.
- Actitud de apertura y deseo de aprender, con participación en los canales de comunicación empleados en la metodología docente virtual.

1.4. Objetivo general del programa

Contar con una formación avanzada, especializada, multidisciplinar y adaptada a la realidad artística, desarrollando la capacidad para analizar profesionalmente propuestas artísticas aplicables en el ejercicio profesional de la crítica de teatro, la generación de información en gabinetes de comunicación de festivales, teatros u organismos culturales públicos, así como el trabajo editorial y la representación de escritores.

1.5. Objetivos específicos de formación

- Conocer en profundidad el ámbito de las artes escénicas.
- Preparar, disponer y crear montajes escénicos de cualquier naturaleza.
- Dominar las herramientas de escritura dramática y la adaptación de textos clásicos y contemporáneos.
- Conocer el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la escena (espacio, iluminación, elementos audiovisuales...)
- Adquirir una visión amplia de todos los sistemas de interpretación actoral.

1.6. Perfil del Egresado

El perfil que deben lograr los egresados es el siguiente:

1.6.1. Conocimientos

- El análisis dramático de textos, intervención textual y adaptación de diferentes géneros en texto dramático.
- Los fundamentos consolidados sobre la evolución del hecho teatral, tanto literario como escénico.
- La praxis del diseño del espacio escénico, campo sonoro y la iluminación de cara a una escenificación.
- Los fundamentos sólidos sobre la dirección de actores según diferentes sistemas de interpretación actoral.
- Las metodologías pedagógicas que, apoyadas en el hecho escénico, puedan aplicarse a diversos ámbitos educativos.
- Las herramientas de trabajo colaborativo dentro de la realidad del hecho escénico.
- Los fundamentos para la elaboración de proyectos presupuestarios y estrategias de mercado dentro del ámbito de las artes escénicas.

1.6.2. Habilidades

- Analizar de manera eficaz un texto dramático, de cualquier época y estructura, con el objetivo tanto del propio estudio del texto como de su escenificación.
- Abordar la dirección de actores dentro de los diversos sistemas de interpretación actoral y en diálogo con la propuesta escénica en la que se inserten.
- Aplicar recursos pedagógicos procedentes del hecho teatral a las diferentes etapas de formación.
- Dominar la docencia en el campo de lo teatral, en diversos contextos educativos y etapas formativas.
- Identificar las principales líneas de fuerza que configuran la estructura de un texto dramático.
- Diseñar el espacio escénico, la iluminación y el campo sonoro de una escenificación.
- Dominar las nuevas tecnologías en relación con la puesta en escena.
- Diseñar un proyecto de producción teatral dentro del mercado actual, solvente y atractivo, que considere la realidad social y la viabilidad del proyecto en otros contextos.
- Diseñar estrategias de mercado para la adecuada difusión de un proyecto teatral.
- Plantear de manera eficaz la puesta en escena de un texto dramático sea cual sea su estilo y estructura.
- Identificar los pasos necesarios para la intervención textual y el análisis, así como saber manejar de manera solvente las herramientas que permitan avanzar en ese proceso.
- Abordar la dirección de actores en coherencia con la escenificación.

1.6.3. Actitudes

- Capacidad crítica ante el hecho creativo escénico y dramático.
- Autonomía en el trabajo profesional del hecho teatral, en cualquiera de los ámbitos desarrollados en la Maestría.
- Previsión de tareas relacionadas con la dirección escénica, la dramaturgia, la pedagogía y la producción en artes escénicas, de manera eficaz, organizada, sólida y con futuro dentro del panorama teatral actual.
- Sentido crítico ante la realidad del hecho escénico, fomento de la formación continuada y la investigación como marco de mejora de la profesión teatral.

- Ser capaz de manejar la pedagogía teatral en relación y diálogo con el tipo de alumnado al que se dirija.

1.7. Perfil Docente:

Los docentes deben contar con el siguiente perfil:

- Poseer grado de maestro y/o doctor.
- Formación relacionada al programa.
- Experiencia docente y/o profesional en la materia a desarrollar.

1.8. Grado que se obtiene:

Al finalizar los estudios el estudiante podrá optar el grado de **Maestro en Teatro y Artes Escénicas**.

Newman
Escuela de Posgrado

