

LA INVISIBLE

Crítica revolucionaria del pensamiento II GUÍA DOCENTE

Equipo docente

Profesoras responsables: Ángela Palacios (1ª mitad) y Mazorra (2ª mitad)

Objetivos y contextualización

Crítica revolucionaria del pensamiento II constituye el punto de inflexión del recorrido pedagógico de LA INVISIBLE: el paso desde una interioridad ética trabajada en Crítica I hacia la **conciencia del yo como sujeto situado, observado y responsable**, cuya autonomía crítica y escritural culminará en Crítica III.

Si en Crítica I el pensamiento se orientaba hacia la presencia, el amor y la formulación de una conciencia moral, en este segundo nivel el proceso se desplaza hacia una pregunta fundamental para la práctica artística: ¿Qué significa posicionarse?

Crítica II propone el tránsito del descubrimiento personal hacia la conciencia del yo como sujeto observado, situado y político. El pensamiento comienza aquí a asumir responsabilidad estética: comprender que crear implica siempre tomar decisiones que producen sentido en el mundo.

La asignatura invita a les alumnos a **explorar cómo la mirada —propia y ajena— construye identidad, presencia escénica y discurso artístico**. Pensar ya no es únicamente comprenderse, sino decidir cómo aparecer.

El eje conceptual del curso se articula alrededor de la pregunta: ¿Quién soy cuando soy mirado? Esta pregunta abre múltiples niveles de reflexión: lo social, lo íntimo, lo cultural, lo familiar, lo escénico y lo político. Sitúa a le artiste en un lugar concreto: no desde cómo mira al mundo, sino desde cómo el mundo lo mira y cómo decide responder a esa mirada.

Enfoque pedagógico

Crítica II se desarrolla como un laboratorio de pensamiento aplicado a la creación artística. La asignatura combina lectura, conversación crítica, escritura reflexiva y experimentación escénica para comprender que el pensamiento crítico también puede construirse desde el cuerpo y la escena.

El curso parte de tres principios pedagógicos:

- El pensamiento crítico es una práctica encarnada.
- La creación artística implica siempre una decisión política.
- La reflexión no busca confesión personal ni terapia, sino posicionamiento estético consciente.

El aula se concibe como un espacio de investigación donde pensar y crear forman parte del mismo proceso. La conversación no se orienta hacia el debate competitivo ni la imposición de ideas, sino hacia la construcción colectiva de una palabra responsable.

Competencias

- Integrar sensibilidad ética, política y estética en la lectura del mundo y la práctica artística.
- Relacionar experiencia personal, creación artística y pensamiento crítico.
- Comprender el amor, el sufrimiento y la libertad como dimensiones filosóficas y vitales.
- Reconocer cómo la identidad se construye en relación con la mirada ajena y los marcos sociales.
- Desarrollar escucha profunda y una palabra responsable en el espacio colectivo.
- Iniciar la formulación de una voz crítica propia situada.
- Transformar reflexión en decisión estética y en propuesta escénica.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, le alumne será capaz de:

- Analizar críticamente nociones de amor, sentido, libertad, identidad y mirada presentes en las obras trabajadas.
- Vincular reflexión filosófica con su experiencia vital y su proceso creativo.
- Sostener conversaciones colectivas con madurez emocional y rigor conceptual.
- Reconocer cómo se construye su presencia escénica en relación con expectativas sociales.
- Formular y argumentar decisiones estéticas conscientes.
- Desarrollar una investigación escénica breve donde el pensamiento deviene escena.
- Ejercitar una mirada analítica y respetuosa sobre trabajos ajenos sin caer en la valoración competitiva.

Estructura de la asignatura

La asignatura se organiza en dos mitades consecutivas (docencia compartida) que responden a un mismo arco: de la interioridad ética a la aparición pública y escénica.

Primera mitad del semestre INTERIORIDAD, AMOR Y LIBERTAD (Ángela Palacios)

En esta primera mitad, el pensamiento se asienta en una base ética y existencial desde la cual será posible abordar, en la segunda mitad, la construcción del yo en relación con la mirada y el posicionamiento artístico.

Semanas 1-5: “Todo sobre el amor” — bell hooks.

Eje: el amor como acto político, espiritual y transformador.

Se trabaja el cuidado, la verdad y la comunidad como prácticas de liberación, comprendiendo el amor como disciplina y responsabilidad (no como emoción espontánea). Se explora cómo el amor organiza vínculos, imaginarios y formas de presencia en el mundo, y cómo esa ética del vínculo puede traducirse en ética de creación.

Semanas 6-8: “El hombre en busca de sentido” — Viktor Frankl.

Eje: el sufrimiento, la libertad interior y la responsabilidad.

Se aborda la dignidad humana como capacidad de elegir una actitud ante la adversidad. Se reflexiona sobre la relación entre sentido, trabajo creativo y resistencia: qué sostiene a un artista cuando el deseo de crear se encuentra con límites, pérdida o dolor; y qué significa convertir esa experiencia en una decisión vital y estética.

Esta primera mitad prepara el tránsito hacia el posicionamiento: el amor entendido como práctica y la libertad interior entendida como decisión constituyen la base para responder, más adelante, a la pregunta por la mirada del mundo y la aparición.

LA INVISIBLE

Segunda mitad del semestre

MIRADA, POSICIÓN Y ESCENA (Mazorra)

En la segunda mitad, el curso desplaza la reflexión hacia la dimensión social, política y escénica del sujeto. El pensamiento se vuelve herramienta para comprender cómo la mirada produce identidad y cómo la creación implica decidir desde dónde aparecer.

BLOQUE 1 — EL YO QUE SE RECONOCE

Mirada, identidad y conciencia (Semanas 9-10)

Este primer bloque introduce la reflexión sobre la construcción del yo a través de la mirada ajena y los marcos sociales que producen identidad. El objetivo es que los alumnos comiencen a reconocer:

- cómo se construye la identidad en relación con otros;
- qué relatos sostienen la idea de “quién soy”;
- cómo el cuerpo y la presencia escénica están atravesados por expectativas sociales.

Lectura propuesta (fragmentos): **Byung-Chul Han — “La sociedad de la transparencia”**.

Por qué esta lectura:

- Introduce la noción de visibilidad como estructura social.
- Permite pensar la relación entre identidad y observación.
- Abre preguntas sobre presencia, exhibición y autenticidad.

BLOQUE 2 — EL YO QUE SE POSICIONA:

Arte, decisión y responsabilidad estética (Semanas 11-12)

En este bloque el pensamiento se desplaza hacia la práctica artística: comprender que toda creación implica una toma de posición. Se trabaja la relación entre arte y política, estética y ética, representación y responsabilidad.

Lectura propuesta (fragmentos seleccionados): **Jacques Rancière — “El espectador emancipado”**.

Por qué esta lectura:

- Desmonta la pasividad atribuida al espectador.
- Permite pensar la escena como espacio de relación política.
- Introduce la idea de que el arte reorganiza lo visible y lo pensable.

El objetivo no es teorizar el arte desde lo académico, sino comprender que cada decisión escénica produce una forma de mundo.

BLOQUE 3 — INVESTIGACIÓN ESCÉNICA: Pensar en escena (Semanas 13–16)

El tercer bloque constituye el núcleo diferencial de Crítica II: transformar la reflexión en una propuesta escénica breve. Los alumnos desarrollarán una pieza que responda a la pregunta central del curso: ¿Quién soy cuando soy mirado?

Formato del trabajo

- Modalidad: individual o grupal (a elección).
- Duración máxima: 10 minutos.
- Lenguaje libre: teatral, performativo, híbrido, musical, corporal o interdisciplinar.
- Puede integrar herramientas aprendidas en otras asignaturas (actuación, dramaturgia, voz, movimiento, etc.).

La propuesta no busca autobiografía ni exposición emocional personal. No se trata de terapia, sino de construir una decisión estética y política: cómo elegir aparecer ante una mirada.

Componentes del trabajo final

1. Escritura de base crítica

Cada participante entregará un breve texto (1 página) dirigido al equipo docente donde exponga: punto de partida conceptual, preguntas que motivan la pieza y decisiones estéticas principales. Este texto no se comparte con el público ni con el grupo antes de la presentación.

2. Presentación escénica

La pieza debe comunicar una idea o tensión sin necesidad de explicación previa. Se trabaja la capacidad de sostener pensamiento mediante lenguaje escénico, sugerir sin explicar y confiar en la inteligencia del espectador.

3. Análisis de las piezas observadas

Los alumnos que observan realizarán un texto reflexivo (aprox. 2 páginas) sobre los trabajos vistos. Importante: no se trata de escribir una crítica ni valorar la calidad del trabajo. El análisis deberá abordar qué entendieron, qué preguntas surgieron, qué premisas o ideas perciben y qué lectura hicieron como espectadores activos. Se entrena así la mirada analítica y la escucha estética.

Herramienta transversal — CUADERNO DE REFLEXIÓN

Durante todo el curso, cada alumne mantendrá un cuaderno personal de pensamiento. El cuaderno no se evalúa por calidad literaria ni intimidad, sino como registro del proceso reflexivo. Funciona como espacio de preguntas surgidas de las lecturas, resonancias personales o artísticas, observaciones sobre la mirada y la identidad, e intuiciones para la investigación escénica final.

El cuaderno permite entrenar la continuidad del pensamiento y preparar el paso hacia la escritura crítica desarrollada en Crítica III.

Actividades bimensuales integradas

- Masterclass abierta con un artista invitado (de cualquier disciplina), con reflexión posterior en el espacio de Crítica II.
- Salida conjunta a una obra, película o exposición, cuyo análisis y conversación se realiza en la siguiente sesión.

Metodología docente general

Las sesiones combinan lectura dialogada, conversación crítica, escritura reflexiva, prácticas de observación, experimentación escénica y acompañamiento pedagógico del proceso creativo. El aula funciona como comunidad temporal de pensamiento donde cada participante asume responsabilidad sobre su propia investigación y la del grupo.

Evaluación

La evaluación en Crítica II es continua, cualitativa y procesual. No se evalúa la calidad estética de las ideas ni la profundidad subjetiva de las reflexiones, sino el grado de implicación, compromiso y responsabilidad con el proceso de pensamiento y creación propuesto por la asignatura.

Criterios generales de evaluación

- Compromiso con la lectura semanal y preparación de las sesiones.
- Participación activa y respetuosa: escucha, claridad y responsabilidad de la palabra.
- Continuidad y consistencia del CUADERNO DE REFLEXIÓN.
- Capacidad de relacionar lectura, experiencia vital y decisiones artísticas.
- Implicación en la investigación escénica y entrega de los materiales solicitados.
- Calidad del análisis de piezas observadas (mirada, preguntas, escucha estética).

Cierre pedagógico

Crítica II marca el momento en que el pensamiento deja de ser únicamente introspectivo y comienza a convertirse en posición artística consciente. Aquí, los alumnos descubren que crear implica elegir cómo ser vistos, qué mostrar y desde dónde hablar.

Si Crítica I trabajaba la presencia y la conciencia ética, y Crítica III consolidará la escritura crítica como forma de autonomía, Crítica II formula el umbral necesario entre ambas: ¿Quién decido ser cuando aparezco ante la mirada del mundo? El pensamiento empieza a volverse escena.

LA INVISIBLE