

JPLH² I - GUÍA DOCENTE

(Juego, Presencia, Libertad, Honestidad y Humildad – 1)

Equipo docente

Profesora responsable: Ángela Palacios

Objetivos y contextualización

La asignatura JPLH²_1 constituye el inicio del itinerario formativo en interpretación, dramaturgia y dirección escénica de LA INVISIBLE.

Este primer nivel introduce los principios metodológicos que sustentan todo el proyecto pedagógico: el Juego, la Presencia, la Libertad, la Honestidad y la Humildad, entendidos no como conceptos teóricos, sino como prácticas vivas que atraviesan el proceso creativo y humano del intérprete.

Desde un enfoque experiencial, corporal y físico-emocional, la asignatura propone un proceso de (re)conexión con el cuerpo, el impulso y la emoción como fuentes genuinas de la creación artística.

El trabajo parte de la premisa de que el conocimiento actoral se construye a través de la experiencia. A lo largo del curso, les alumnos desarrollan la conciencia física, sensorial y emocional, entendiendo el error, la curiosidad y la vulnerabilidad como territorios fértiles de aprendizaje.

El objetivo no es alcanzar una forma “correcta” de actuar, sino habitar el cuerpo disponible y presente, desde donde pueda emerger una expresión auténtica.

Al finalizar la asignatura, le alumne deberá ser capaz de:

- Reconocer el juego como fundamento esencial de todo proceso de creación artística.
- Comprender y aplicar los principios de la presencia escénica.
- Explorar la libertad escénica desde una práctica consciente y responsable.
- Utilizar la honestidad como herramienta central del proceso creativo.
- Integrar la humildad como valor indispensable para el desarrollo personal y artístico.

Competencias

- Abordar el espacio escénico como un entorno seguro para la exploración y la expresión personal.
- Acceder a la presencia escénica de manera orgánica, a través de la atención, la escucha y la conciencia corporal.
- Ejercer la libertad creativa con responsabilidad y en coherencia con los objetivos colectivos del proceso artístico.
- Trabajar con honestidad en todas las fases del proceso creativo, desde la investigación hasta la representación.
- Integrar la humildad como valor transversal en el trabajo artístico y en la convivencia grupal.
- Escuchar activamente al grupo y colaborar desde la empatía y el respeto mutuo.

Resultados de aprendizaje

- Poner la mente y el pensamiento racional al servicio del juego y del proceso creativo.
- Conectar con la presencia escénica a través de los sentidos y del cuerpo.
- Identificar los momentos de desconexión y ausencia de presencia durante la práctica escénica.
- Utilizar la honestidad como herramienta de exploración y construcción artística.
- Reconocer los bloqueos mentales que limitan la creatividad y desarrollar estrategias para superarlos.
- Utilizar el cuerpo, el vestuario y los objetos como anclas de presencia y como herramientas para la creación de personajes.
- Acceder a las emociones a través del cuerpo de manera orgánica, integrándolas en los procesos de creación y escritura.
- Colaborar de forma activa y cooperativa en el trabajo grupal.

Contenido

BLOQUE 1 – El animal

- Tema 1: La presencia a través del animal.
- Tema 2: Conciencia y diseño corporales.
- Tema 3: El vestuario como expresión.
- Tema 4: La voz como extensión natural del cuerpo.
- Tema 5: Los sentidos como puerta de acceso a la presencia.
- Tema 6: La emoción como impulso creativo de la historia.
- Tema 7: El objeto como potenciador del juego.
- Tema 8: Del animal presente al personaje presente.
- Tema 9: Introducción al concepto de 'ancla escénica'.

BLOQUE 2 – Emociones

- Tema 1: Las cuatro emociones básicas.
- Tema 2: El cuerpo de la alegría.
- Tema 3: El cuerpo de la rabia.
- Tema 4: El cuerpo de la tristeza.
- Tema 5: El cuerpo del miedo (parálisis y huida).
- Tema 6: Transición y quiebre emocional.
- Tema 7: El cuerpo poético-simbólico de las emociones.
- Tema 8: La compleja profundidad de los sentimientos.

Metodología docente

La metodología se basa en el trabajo práctico, experiencial y vivencial. El aula se concibe como un laboratorio donde la teoría se integra a través del cuerpo. Las sesiones combinan exploraciones corporales y sensoriales, improvisaciones guiadas, dinámicas de grupo y reflexión colectiva sobre el proceso emocional y escénico. Se promueve el trabajo autónomo de observación personal y escritura creativa como complemento a la práctica escénica.

Evaluación

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante evaluación continua, basada en la participación activa, la implicación personal y la evolución artística de cada alumno. Se valorará especialmente la disposición al trabajo grupal, la apertura al proceso creativo y la integración de los contenidos aprendidos.

Criterios específicos de evaluación

Bloque 1 – El animal

Tras la finalización del tema 7, los alumnos realizarán una presentación en parejas en la que se mostrará el animal trabajado, integrando las herramientas corporales, vocales y expresivas desarrolladas durante el bloque.

Posteriormente, una vez abordados los temas 8 y 9, cada alumno presentará de forma individual un personaje humano derivado del animal explorado, evidenciando el proceso de transformación y la incorporación de los conceptos de presencia, anclaje y verdad escénica.

Bloque 2 – Las emociones

Al concluir el bloque, los alumnos se organizarán en grupos a partir de la emoción elegida (alegría, miedo, rabia o tristeza) y presentarán un trabajo escénico colectivo que integre la poesía como recurso expresivo.

Esta presentación final tendrá como objetivo explorar la traducción escénica de la emoción a través del cuerpo poético, la escucha grupal y la construcción simbólica del sentimiento.

Ponderación general

- Participación, compromiso y actitud: 30%
- Trabajos prácticos y ejercicios escénicos: 40%
- Presentaciones finales (Bloques 1 y 2): 30%

CUERPO EXPANDIDO I - GUÍA DOCENTE

Equipo docente

Profesor responsable: Neilor Moreno

Una reflexión sobre el cuerpo y la presencia

Resumen

Este proyecto pedagógico reflexiona sobre el cuerpo como herramienta de conocimiento y comunicación. A través de una investigación física profunda, se propone un encuentro entre arte y educación, donde el gesto se convierte en lenguaje y la presencia en aprendizaje.

Contextualización

La asignatura Cuerpo constituye el itinerario formativo en entrenamiento físico para consciencia y expresión corporal. Actuar requiere presencia: estar aquí y ahora. La presencia se construye a partir de la intuitividad y la apertura: es necesario abandonar prejuicios y juicios, disponiendo el cuerpo para percibir y sentir lo nuevo.

Este entrenamiento físico tiene como objetivo ofrecer herramientas para multiplicar las posibilidades expresivas del cuerpo, investigando diferentes caminos de movimiento, acción y gesto mediante la imaginación y el juego. De esta manera, se agudiza la percepción intuitiva y se amplía la expresión imaginativa a partir del cuerpo, conectando la técnica con la creatividad y la presencia escénica.

También se busca formar un grupo abierto a la investigación, la curiosidad y la cooperación, libre de comparación y competencia, donde se cree un espacio seguro para experimentar y explorar el riesgo físico y creativo.

Objetivos generales

- Crear un grupo basado en la confianza y la cooperación.
- Desarrollar la consciencia corporal como base para la acción escénica.
- Fomentar la conexión entre cuerpo, imaginación y presencia.
- Entrenar fuerza, flexibilidad y agilidad desde la escucha y la creatividad.
- Potenciar la expresión corporal como forma de comunicación auténtica.
- Introducir fundamentos de acrobacia de suelo y preparación física integral, con conciencia poética.

Competencias

- Colaborar en grupo, sosteniendo confianza, escucha y respeto.
- Reconocer el cuerpo como herramienta principal de la creación escénica.
- Acceder a un estado de presencia física y atención plena durante la práctica.
- Desarrollar fuerza, tonicidad y flexibilidad de manera equilibrada.
- Explorar el movimiento desde la imaginación, la intuición y el juego.
- Actuar y reaccionar físicamente ante estímulos sin depender del pensamiento racional.

Resultados de aprendizaje

- Activar la presencia corporal y emocional en el entrenamiento.
- Diferenciar entre el movimiento mecánico y el movimiento vivo.
- Integrar el esfuerzo necesario para ejecutar acciones físicas con precisión.
- Explorar equilibrio, desequilibrio e improvisación en el espacio.
- Aplicar técnicas básicas de acrobacia de suelo con seguridad y consciencia.
- Reconocer la evolución del propio cuerpo a lo largo del proceso.

la invisible

Escuela de artes
escénicas de Barcelona

Metodología docente

- Basada en la práctica vivencial y el aprendizaje experiencial.
- Estructura flexible de tres módulos de 18 sesiones, adaptándose a las necesidades del grupo y al ritmo individual.
- Retroalimentación continua entre docentes y alumnado.
- Espacio seguro, inclusivo y abierto a la experimentación.
- Dinámicas de teatro, danza y acrobacia para entrelazar tres grandes bloques: consciencia corporal, consciencia emocional y cohesión grupal.
- Aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), asegurando la participación de todo el alumnado.

Evaluación

Evaluación continua y formativa, basada en la implicación, evolución y disponibilidad corporal:

- Participación y compromiso: 50%
- Evolución técnica y expresiva: 30%
- Proyecto o muestra final: 20 %

Criterios:

- Participación activa y compromiso grupal.
- Actitud abierta al juego, investigación y riesgo físico.
- Progreso en fuerza, flexibilidad, agilidad y consciencia corporal.
- Capacidad de integrar lo aprendido en ejercicios prácticos.
- Escucha, cooperación y respeto en el trabajo colectivo.

PLAN PEDAGÓGICO INTEGRADO

Duración total: 3 módulos (Introducción, Intermedio, Avanzado)

Cada módulo: 18 clases de 1h30

Estructura: 6 bloques de 3 clases cada uno

MÓDULO I – INTRODUCCIÓN: EL CUERPO COMO PRESENCIA

Objetivo general

Despertar la conciencia corporal, la escucha y la disponibilidad física a través del juego, la respiración, la fuerza y el movimiento expresivo.

Al finalizar este módulo, le participante será capaz de:

1. **Habitar su cuerpo con conciencia**, reconociendo eje, peso y presencia en reposo y movimiento.
2. **Regular la respiración de forma intencional**, utilizándola para la atención, la calma y la disponibilidad física.
3. **Gestionar el tono muscular y el esfuerzo**, adaptando intensidad, control y economía del movimiento.
4. **Responder con agilidad y coordinación**, desarrollando reflejos físicos y escucha grupal.
5. **Explorar cualidades y texturas de movimiento**, conectando impulso, emoción e imaginación.
6. **Integrar sensaciones y aprendizajes corporales**, reflexionando sobre su proceso mediante registro y conciencia emocional.

Contenido

◆ Bloque 1 – Conexión y consciencia corporal (Clases 1-3)

- Ejes: respiración, eje, peso, equilibrio, presencia.
- Contenidos: respiración consciente, percepción del cuerpo en reposo y movimiento, despertar articular y energético, atención plena.
- Actividades: ejercicios guiados de respiración, caminatas conscientes, trabajo con apoyos, calentamiento articular.
- Objetivo: habitar el cuerpo y despertar la percepción sensorial.

◆ Bloque 2 – Fuerza y preparación física (Clases 4-6)

- Ejes: tono muscular, control, economía del esfuerzo.
- Contenidos: tonificación muscular dinámica, gestión del esfuerzo y ritmo corporal.
- Actividades: circuitos físicos con conciencia postural, ejercicios de resistencia y coordinación, autoobservación de la energía.
- Objetivo: construir una base física sólida y flexible para la expresividad.

◆ **Bloque 3 – Agilidad, reflejos, acción y reacción (Clases 7–9)**

- Ejes: velocidad, respuesta física, escucha grupal.
- Contenidos: coordinación, reflejos, cambios de dirección y niveles, improvisación.
- Actividades: juegos de acción y pausa, desplazamientos con estímulos visuales y sonoros, improvisaciones en dúo y grupo.
- Objetivo: desarrollar presencia activa, reflejos y fluidez en relación con otros.

◆ **Bloque 4 – Movimiento e imaginación (Clases 10–12)**

- Ejes: impulso, ritmo, textura, calidad del movimiento.
- Contenidos: relación entre gesto, intención y emoción, imaginación corporal, trabajo con espacio, tiempo y energía.
- Actividades: improvisaciones guiadas desde imágenes o emociones, exploraciones de peso, suspensión y velocidad, composiciones grupales.
- Objetivo: despertar creatividad física y conectar emoción, impulso e imaginación.

◆ **Bloque 5 – Acrobacia de suelo y desplazamiento (Clases 13–15)**

- Ejes: control, fluidez, seguridad.
- Contenidos: volteretas, rueda lateral, rodadas, caídas seguras, integración con frases expresivas.
- Actividades: secuencias acrobáticas progresivas, juegos de fuerza, impulso y suspensión.
- Objetivo: utilizar la acrobacia como herramienta de presencia, riesgo y exploración del cuerpo en el espacio.

◆ **Bloque 6 – Cierre e integración corporal (Clases 16–18)**

- Ejes: presencia, consciencia, registro, reflexión.
- Contenidos: vuelta a la calma, integración física y emocional, bitácora corporal.
- Actividades: ejercicios suaves de respiración, improvisaciones libres, diálogo reflexivo y escritura personal.
- Objetivo: integrar cuerpo, emoción y consciencia, reconocer el proceso de aprendizaje.

VOZ I - GUÍA DOCENTE

Mi voz creativa

Equipo docente

Profesora responsable: Carola Zafarana

Objetivos y contextualización

En cualquier itinerario formativo en interpretación, la voz constituye un eje fundamental. Conocerla, explorarla y trabajarla en su singularidad permite a cada intérprete desplegar lo mejor de sí. La voz se concibe como un elemento vivo, en constante transformación y respuesta al cuerpo, la emoción y el entorno.

Este abordaje incluye tanto la voz hablada como la voz cantada, reconociendo sus particularidades y posibilidades expresivas, y promoviendo un desarrollo integral de la presencia y la comunicación artística.

El módulo uno de esta asignatura, El despertar de la voz, crea el fundamento sobre el cual continuará la evolución del proceso. Está orientado a ***despertar una conciencia profunda y sostenida de su cuerpo como fuente de la vibración sonora.*** De este modo, el trabajo a lo largo del semestre pone el énfasis en la apertura hacia la respiración, la percepción interna y el desarrollo de una relación sensible con el propio instrumento vocal.

Al finalizar este módulo, será posible:

- Integrar la respiración diafragmática en la producción vocal.
- Tomar conciencia de la participación del cuerpo tanto físico como emocional en la producción de la voz.
- Identificar tensiones musculares y emocionales que interfieren en la emisión vocal para liberar el sonido.
- Expandir los umbrales sensoriales durante el uso de la voz.
- Identificar los elementos principales de la fonación.

Competencias

- Aplicar la respiración diafragmática de manera efectiva durante la producción vocal.
- Detectar y liberar tensiones que interfieren en la fonación, integrando la conciencia corporal y emocional.
- Enriquecer la paleta tímbrica y el caudal vocal.
- Sostener y cuidar la voz desde un cuerpo disponible, regulado y atento.
- Refinar la percepción y la conciencia del gesto vocal.
- Expandir la expresividad vocal.

Contenidos

- Técnicas de respiración, con énfasis en la respiración diafragmática.
- Aparato de fonación, anatomía del oído y su vínculo con el cuerpo.
- Introducción a técnicas de relajación para la regulación del sistema nervioso.
- Nociones de escucha profunda y autoescucha.
- El cuerpo como caja de resonancia.

Metodología docente

La metodología se basa en un espacio experimental y lúdico, que integra ejercicios prácticos, improvisación vocal y exploración corporal y sensorial. El juego se convierte en herramienta central para activar la curiosidad, la creatividad y la atención plena, favoreciendo la sorpresa y el descubrimiento en cada práctica. La teoría se incorpora de manera orgánica a las vivencias, permitiendo sentir, observar y comprender los procesos propios y colectivos.

El enfoque es progresivo, intuitivo y respetuoso del ritmo de cada participante. La docente acompaña desde la escucha atenta, proponiendo dinámicas que sostienen la confianza, el riesgo creativo y la apertura a nuevas formas de expresión.

Evaluación

La evaluación se realizará de manera continua, considerando el compromiso sostenido a lo largo del semestre. Se valorarán la participación, la implicación personal, la escucha y la actitud durante todo el proceso. Asimismo, se tendrá en cuenta la apertura a la exploración creativa y la capacidad de integrar de forma efectiva los contenidos trabajados.

Ponderación general

- Participación, compromiso y actitud: 50%
- Evolución técnica y expresiva: 50%

NARRATIVA I - GUÍA DOCENTE

La narrativa intuitiva y elementos dramáticos básicos de la escena

Equipo docente

Profesora responsable: Alejandra Jiménez Cascón

Profesorado colaborador: Franco Maestrini

Objetivos y contextualización

La asignatura Narrativa I, tiene tres objetivos:

1. Ubicar la dramaturgia dentro del proceso de creación

Toda creación teatral se sostiene en tres planos fundamentales:

- Interpretación o sentir (energía femenina)
- Dramaturgia o estructura (energía masculina)
- Puesta en escena (integración y manifestación final)

Una vez entendida esta base, cada alumne experimentará la dramaturgia como un proceso que nace desde la emoción y el sentir y no desde una estructura preconcebida. Por eso, en este semestre no se entregarán estructuras dramáticas previas. En cambio, se acompañará al grupo a entrar en el vacío, escuchar la emoción y permitir que ella guíe el surgimiento de la escena.

La dramaturgia intuitiva coloca la estructura al servicio del sentir —y no al revés—, permitiendo reconocer que toda emoción pide existir, pide una forma, pide su historia. La narrativa se vive desde un lugar limpio, intuitivo y accesible, que nace de la humanidad que todos compartimos. Cada alumne tendrá la libertad de descubrir qué narrativas le son propias, qué temas se repiten en su presente y cuál es su voz antes de entrar en estructuras externas impuestas por la cultura o los condicionamientos.

Para familiarizarse con la escucha profunda que permite mover una emoción y dejar que construya su historia, les alumnos aprenderán a gestar escenas en pareja utilizando las siguientes herramientas:

- La emoción como energía en movimiento.
- La emoción como amor disfrazado: no hay nada que temer, todo puede sentirse.
- Proyectar la emoción en otra persona: el vínculo.
- Seguir el impulso básico y satisfacerlo: el objetivo.
- Escuchar intuitivamente el PROL (Personaje, Relación, Objetivo, Lugar).
- Mover y alimentar el PROL en pareja.

De esta forma, el encuentro con los elementos dramáticos básicos se hace desde dentro, integrándose de manera orgánica, práctica y sencilla.

2. Integrar los elementos dramáticos en la escritura

Tras vivir una dramaturgia que nace en el cuerpo y no en el papel, cada alumno descubrirá que sentir es escribir. Desde ahí aprenderá a transcribir lo acontecido en la escena y plasmarlo en su cuaderno de clase.

Los elementos a integrar en la escritura son:

- Objetivo
- Relación
- Protagonista
- Antecedentes
- Acontecimiento
- Espacio y tiempo
- Tiempo de la historia y contexto
- Posible tema de la obra

3. Aprender el viaje inverso: del tema a la escena/de la idea al sentir

Una vez comprendido que la emoción puede generar historias, el último objetivo consiste en hacer el camino inverso: partir de una idea mental —un tema— y bajarlo al cuerpo y a la emoción para crear escenas orgánicas y en coherencia con el tema elegido.

Al finalizar el semestre, cada alumno presentará en su cuaderno de clase las escenas escritas a partir de su experiencia vivencial.

Competencias

- Comprender y ubicar los tres planos de la Creación Teatral.
- Explorar la emoción y el juego como motores de la creación narrativa.
- Mover emociones vinculadas para gestar escenas.
- Oler las historias que nacen del juego en vínculo.
- Comprender los elementos fundamentales de la dramaturgia: objetivo, relación, protagonista, acontecimiento, espacio y tiempo, tema y contexto.
- Traducir la experiencia escénica en escritura dramática coherente.

Resultados de aprendizaje

- Equilibrar el sentir con la escritura, de manera que pueda discernir y poner la estructura al servicio de la emoción y no al revés.
- Discernir los diferentes planos de la creación teatral: interpretación, dramaturgia y puesta en escena, para poder desarrollar procesos de creación donde cada plano está en orden.
- Confiar en la emoción como punto de partida para la escritura y la acción dramática.
- Identificar y aplicar los elementos básicos de la dramaturgia en la elaboración de escenas propias.
- Integrar el juego y la improvisación como herramientas de descubrimiento narrativo.

Contenido

BLOQUE 1 – De la emoción a la historia

- Tema 1: Raíz, alegría y juego.
- Tema 2: Intimidad: presente y honestidad.
- Tema 3: Emoción y proyección: el vínculo.
- Tema 4: Jugar el vínculo para encontrar el PROL.
- Tema 5: Oler las historias.
- Tema 6: La emoción como impulso creativo de la historia.
- Tema 7: La intuición como herramienta narrativa.
- Tema 8: Elementos básicos de la dramaturgia
- Tema 9: Presentación y lectura de la escenas transcritas.

BLOQUE 2 – De la idea al sentir

- Tema 1: Elección del tema.
- Tema 2: Conectar con el tema a través del cuerpo hasta llegar a la necesidad básica.
- Tema 3: Mover el tema en escena a través del vínculo.

El resto de semanas cada alumne tendrá la oportunidad de generar su propia escena desde el tema elegido, para al final del semestre hacer juntas una lectura y análisis de las escenas.

Metodología docente

La asignatura se basa en una metodología vivencial y participativa, donde el presente, la emoción, el cuerpo y el juego son los puntos de partida para la construcción narrativa.

Al trabajar con las emociones, se promueve un entorno seguro donde la alegría está presente y es la guía para el autocuidado. El cuerpo enraizado es el que permite mover las emociones desde el gozo y la presencia. La ternura, la vulnerabilidad y la confianza son los pilares para que cada alumne pueda aprender a abrirse a aquello que ya pulsa dentro: su propia creatividad ilimitada.

Aclaración importante

En esta metodología, a priori no se entregan textos teatrales para su lectura y análisis en clase. La razón es doble:

Por un lado, trabajamos desde un acercamiento intuitivo a la construcción de historias, donde la narrativa nace primero del cuerpo, de la emoción y de la experiencia, antes que del análisis intelectual.

Por otro lado, vivimos en un momento histórico en el que nunca antes la humanidad había tenido un acceso tan amplio a la cultura y a las historias. Les alumnos crecen rodeados de narrativas en forma de series, películas, novelas, cómics y teatro. Desde su infancia han recibido tantas historias que, sin darse cuenta, ya tienen integradas la mayoría de las estructuras narrativas existentes.

Por ello, esta metodología no busca enseñar desde cero lo que ya está aprendido de manera natural, sino traer esas estructuras al consciente, para que el alumno pueda ponerlas al servicio de su propia voz creativa.

Esto no significa que no se aliente a leer o a ver teatro —al contrario, se fomenta activamente—, pero el tiempo de esta asignatura se dedicará a aquello que el alumno aún no ha tenido oportunidad de practicar: mirar hacia dentro, sentir y dar forma a lo que ya sabe intuitivamente.

Evaluación

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante evaluación continua, basada en la participación activa, la implicación personal y la integración y comprensión de las herramientas.

Criterios específicos de evaluación

Bloque 1

Tras la finalización de este bloque cada alumno presentará una de las escenas surgidas del trabajo en clase.

Bloque 2

Tras la finalización de este bloque cada alumno presentará una de las escenas surgidas del trabajo en clase a partir del tema elegido.

Ponderación general

- Participación, compromiso y actitud: 20%
- Integración herramientas durante los ejercicios escénicos: 30%
- Presentaciones escenas en cuaderno de clase (Bloques 1 y 2): 50%

(Esta parte es la más importante, debido a que la asignatura es Narrativa, por lo que el compromiso con la escritura es esencial para integrar el aprendizaje)

PAAE I - GUÍA DOCENTE

(Psicología aplicada a las artes escénicas – 1)

Equipo docente

Profesor responsable: Sergio Mora

Objetivos y contextualización

La asignatura Psicología Aplicada a las Artes Escénicas (PAAE) tiene como principal objetivo que le alumne conozca los distintos elementos que conforman la dimensión psicológica del acto teatral. El desarrollo de la asignatura supone un proceso de autoconocimiento y exploración personal con la finalidad de ganar estrategias y recursos escénicos en varios niveles. La asignatura se divide en tres niveles que van desde el acto teatral individual (nivel 1), pasando por el acto teatral en pareja (nivel 2), hasta llegar al acto teatral colectivo (nivel 3).

La PAAE I (nivel 1) se realiza una exploración del yo y de la identidad creativa, así como también las emociones y cogniciones asociadas al proceso de creación, la encarnación y la puesta en escena. Por otro lado, se trabaja sobre el desarrollo de estrategias, recursos y mecanismos de afrontamiento ante las vulnerabilidades, las circunstancias y los fenómenos limitantes propios del acto teatral.

Competencias

- Comprender los procesos psicológicos que influyen en la actividad artística.
- Reflexionar de forma crítica sobre el yo.
- Identificar factores psicológicos del acto teatral.
- Desarrollar estrategias de regulación emocional.
- Desarrollar estrategias de reestructuración cognitiva.
- Comprender la psicología de la creatividad.

Resultados de aprendizaje

- Comprender la dimensión psicológica de la interpretación.
- Identificar las características de su identidad creativa.
- Identificar los elementos fundamentales de la dimensión psicológica del acto teatral.
- Utilizar el autoconocimiento en beneficio de la creación y del acto teatral.
- Conocer las emociones y cogniciones asociadas al acto teatral.
- Reconocer los efectos de la presión, el juicio externo y la autoexigencia.
- Desarrollar mecanismos y recursos de afrontamiento a las vulnerabilidades propias de las artes escénicas.
- Desarrollar el acto teatral en un marco de bienestar emocional.

Contenidos

Tema 1: Dimensión psicológica del acto teatral

Tema 2: Autoconcepto y autoestima

Tema 3: Identidad creativa y proceso de creación

Tema 4: Bloqueo y vulnerabilidades

Tema 5: Emociones y cogniciones en el proceso creativo y en el acto teatral

Metodología docente

La metodología se basa en el trabajo sobre propuestas de creación escénica que motivan la aparición de fenómenos psicológicos propios del acto teatral. En cada sesión se realizará una breve exposición conceptual, pero la metodología de la asignatura es eminentemente práctica y de carácter reflexivo. Los alumnos deberán enfrentarse al reto de la creación y comprometerse con la autoobservación, la reflexión personal y la honestidad.

Evaluación

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante un sistema de evaluación continua, basada en la participación activa, la implicación personal y la entrega de un trabajo de síntesis de la asignatura. Se valorará especialmente la capacidad de reflexión y la integración de los contenidos aprendidos.

Ponderación general

- Participación, compromiso y actitud: 30%
- Trabajo: 70%

Crítica revolucionaria del pensamiento I

GUÍA DOCENTE

Equipo docente

Profesora responsable: Ángela Palacios

Profesorado colaborador: Mazorra

Objetivos y contextualización

La asignatura Crítica revolucionaria del pensamiento I inaugura el recorrido reflexivo dentro del proyecto pedagógico de LA INVISIBLE. Su propósito es abrir un espacio de pensamiento compartido donde la lectura, la palabra y la escucha se conviertan en herramientas de conciencia, sensibilidad ética y transformación personal.

El curso se desarrolla como un club de lectura filosófico-artístico en el que cada obra funciona como umbral de acceso al diálogo entre arte, vida y experiencia humana. A través de la lectura semanal y la conversación colectiva, les alumnos se entrenan en la atención, el pensamiento crítico y la expresión verbal consciente.

El recorrido se articula en torno a cuatro movimientos fundamentales del proceso humano y creativo:

- 1) la presencia como forma de habitar el tiempo y el pensamiento
- 2) el amor entendido como práctica ética y relacional
- 3) la formulación de una conciencia moral situada
- 4) y la escucha de la propia voz creadora como práctica de paciencia, responsabilidad y profundidad.

Estos movimientos se trabajan a través de las lecturas de **“El poder del ahora”** de Eckhart Tolle, **“El arte de amar”** de Erich Fromm, **“Ética para Celia”** de Ana de Miguel y **“Cartas a un joven poeta”** de Rainer Maria Rilke.

Competencias

- Escuchar y dialogar desde la atención, la presencia y el respeto.
- Comprender y analizar textos filosóficos o ensayísticos desde la sensibilidad artística.
- Relacionar pensamiento, emoción y creación como partes de un mismo proceso.
- Formular reflexiones propias que integren experiencia personal y lectura teórica.
- Participar activamente en conversaciones colectivas sosteniendo el disenso como forma de crecimiento.
- Desarrollar una actitud de apertura, humildad y curiosidad ante lo desconocido.
- Reconocer la escucha de la propia voz como práctica creadora (paciencia, rigor, fidelidad a la pregunta).

Resultados de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, le alumne será capaz de:

- Identificar los ejes de presencia, amor, ética y escucha creadora en las obras trabajadas.
- Leer críticamente un texto reconociendo sus resonancias emocionales, morales y artísticas.
- Expresar su pensamiento de manera clara, argumentada y respetuosa.
- Escuchar activamente a le otre sin perder la propia perspectiva.
- Relacionar la lectura con su proceso creativo y vital.
- Participar en conversaciones donde el pensamiento se concibe como un acto colectivo y sensible.
- Sostener una pregunta propia en el tiempo, sin precipitar conclusiones ni buscar validación inmediata.

Contenido – Itinerario de lecturas

Semanas 1 - 5: “El poder del ahora” (Eckhart Tolle). La conciencia del presente, el silencio interior y la observación del pensamiento.

Semanas 6 - 9: “El arte de amar” (Erich Fromm). El amor como práctica, decisión y arte que requiere conocimiento, disciplina y humildad.

Semanas 10 - 14: “Ética para Celia” (Ana de Miguel). La conciencia moral, la responsabilidad ética y la relación entre libertad, cuidado y convivencia.

Semanas 15: “Cartas a un joven poeta” (Rainer Maria Rilke). La soledad creadora, la paciencia del proceso artístico y la escucha de la propia voz interior: aprender a sostener el deseo de crear sin convertirlo en urgencia ni en exhibición.

Semana 16: Elaboración y entrega del **CUADERNO de REFLEXIÓN**, con síntesis personal del recorrido de pensamiento realizado durante el semestre.

Actividades bimensuales integradas

- Masterclass con artista invitado, con reflexión posterior en el espacio de Crítica I.
- Salida colectiva a obra, película o exposición, cuyo análisis y conversación se realiza en la siguiente sesión.

Metodología docente

La metodología se basa en la lectura activa, la conversación reflexiva y la escritura como herramienta de observación. El aula se concibe como un espacio de pensamiento compartido, no como lugar de debate competitivo ni de imposición de ideas.

Pensar implica distinguir con rigor entre experiencia reflexionada y prejuicio, reconocer la palabra como práctica ética de relación con la otredad, y entrenar la atención como condición de toda lucidez.

Evaluación

La evaluación es continua, cualitativa y procesual. Se valora el compromiso con la lectura semanal, la participación respetuosa, la escucha atenta, la capacidad de relacionar lectura y experiencia vital, y la honestidad en la expresión personal.

La asignatura culmina con la entrega del CUADERNO DE REFLEXIÓN, donde cada alumne recoge fragmentos, resonancias y pensamientos surgidos a lo largo del curso. El cuaderno funciona como registro del proceso: no se evalúa por estilo ni por virtuosismo, sino por continuidad, atención y coherencia.

Cierre pedagógico

Crítica I inaugura un camino de pensamiento que atraviesa todo el proyecto de LA INVISIBLE. A través de la presencia, el amor, la conciencia ética y la escucha creadora, les alumnes comienzan a reconocer que pensar es una forma de cuidado y que la lucidez no consiste en tener razón, sino en sostener la pregunta.

El recorrido culmina en la comprensión de que toda creación auténtica exige una escucha profunda de la propia voz. Sin embargo, esa voz aún permanece, en este primer nivel, en el ámbito de la interioridad.

Crítica I no pregunta todavía cómo aparecer, sino cómo sostenerse. Deja formulada una pregunta que encontrará su desarrollo en el siguiente nivel: ¿qué ocurre cuando esa voz interior entra en relación con la mirada del mundo?

Escuela de artes
escénicas de Barcelona