

JPLH² II - GUÍA DOCENTE

Equipo docente

Profesora responsable: Ángela Palacios

Objetivos y contextualización

La asignatura JPLH²_2 continúa el itinerario formativo en interpretación, dramaturgia y dirección escénica de LA INVISIBLE, profundizando en los procesos de presencia, escucha y verdad escénica.

Mientras el primer nivel (JPLH² I) se centraba en el cuerpo instintivo y emocional, este segundo propone un desplazamiento hacia la conciencia del yo en relación con el otro, integrando la mirada interna y externa.

El curso se articula en torno a dos ejes complementarios:

1. El reconocimiento de las personalidades, entendidas como estructuras psicológicas y energéticas que modelan la conducta y condicionan la expresión artística de los personajes, sus conflictos y el desarrollo de la historia dramática.

2 La exploración de los vínculos, concebidos como espacios de encuentro real entre los cuerpos, sus emociones y la confluencia y/o colapso de sus historias.

A través de ambos ejes, la asignatura invita a les alumnes a observarse con profundidad y sin juicio, reconociendo sus mecanismos internos y transformándolos en materia creativa.

El trabajo escénico se convierte así en un ejercicio de conciencia, donde la relación —con uno mismo y con los otros— se vuelve fuente de verdad, vulnerabilidad y libertad artística.

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

- Identificar y nombrar las estructuras internas que condicionan su presencia escénica.
- Utilizar la observación y la escucha como herramientas fundamentales del trabajo actoral.
- Transformar la emoción en acción escénica a través del vínculo real con la otra persona.
- Habitar el escenario desde la disponibilidad, la atención y la honestidad emocional.
- Comprender el proceso creativo como un espacio de encuentro consigo mismo y con el otro.

Competencias

- Identificar y transformar los patrones personales que limitan la expresión escénica.
- Desarrollar la escucha activa y la atención plena en el trabajo actoral.
- Utilizar el cuerpo y la emoción como instrumentos de verdad escénica.
- Trabajar con honestidad en las dinámicas relacionales y grupales.
- Colaborar desde la empatía, la responsabilidad y el respeto mutuo.
- Integrar la humildad y la vulnerabilidad como valores transversales del proceso creativo.

Resultados de aprendizaje

- Reconocer sus automatismos emocionales y canalizarlos artísticamente.
- Escuchar de forma genuina lo que ocurre en el presente escénico.
- Diferenciar entre la actuación mecánica y la vivencia real del vínculo.
- Mostrar coherencia entre emoción, palabra y acción.
- Crear escenas e improvisaciones donde la verdad relacional sea el eje central.
- Trabajar en equipo desde la confianza y la presencia compartida.

Contenido

BLOQUE 1 – Las personalidades

1. Introducción al concepto de personalidad escénica.
2. La observación del yo y el espejo del grupo.
3. Las nueve personalidades: identificación y análisis.
4. Del juicio a la comprensión: cómo utilizar la personalidad como material escénico.
5. Improvisaciones a partir de las personalidades.
6. La máscara como vía de liberación.
7. Escenas finales del bloque: integración de los nueve cuerpos posibles.

BLOQUE 2 – Las relaciones y los vínculos

1. La escucha como fundamento del vínculo.
2. El silencio como espacio relacional.
3. Relación entre personas desconocidas – Encuentro.
4. Relaciones entre hermanes – Raíz.
5. Relación madre/padre – hijo – Origen.
6. Relación romántica / de pareja / amantes – Deseo.
7. Relación de amistad – Confianza.
8. Laboratorio escénico: el vínculo en acción.

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 se realizará de forma continua, valorando el proceso personal y grupal de cada alumne a lo largo de la asignatura. No se mide el resultado estético ni técnico, sino la disponibilidad, la escucha, la evolución y la capacidad de habitar la verdad escénica.

Criterios generales de evaluación

1. Participación activa y compromiso grupal: presencia constante, puntualidad, actitud colaborativa y respeto hacia el trabajo de les demás.
2. Disponibilidad corporal y emocional: apertura al proceso, capacidad de arriesgarse, implicación sincera en las propuestas.
3. Escucha y presencia escénica: habilidad para reaccionar auténticamente a los estímulos del momento, tanto internos como externos.
4. Evolución personal y artística: transformación de los bloqueos o automatismos, integración progresiva de las herramientas de juego, honestidad y humildad.

Trabajos finales de bloque

• BLOQUE 1 – Las Personalidades

Cada alumne seleccionará una de las personalidades trabajadas y desarrollará una escena o monólogo breve que encarne sus mecanismos emocionales, corporales y expresivos. El objetivo no es representar la personalidad como caricatura, sino habitarla con verdad, reconocerla y transformarla en materia artística.

• BLOQUE 2 – Las Relaciones / Los Vínculos

Les alumnos presentarán en parejas o pequeños grupos una escena relacional (improvisada o creada a partir de los materiales del curso), centrada en la escucha, la verdad y la conexión real con el otre. La consigna es clara: no actuar la relación, sino permitir que ocurra.

Ponderación general

- Participación y actitud: 30%
- Prácticas e improvisaciones: 40%
- Presentaciones finales de bloque: 30%

CUERPO EXPANDIDO II - 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 consciencia 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.

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 II – INTERMEDIO: EL CUERPO COMO LENGUAJE

Objetivo general

Explorar la expresividad y la comunicación corporal; comprender el gesto como lenguaje poético y emocional, sobre la base física consolidada en el Módulo I.

Al finalizar este módulo, le participante será capaz de:

1. **Transformar movimiento en gesto expresivo**, aplicando precisión, intención y economía del esfuerzo.
2. **Construir gestos coherentes y significativos**, articulando emoción, foco y dirección.
3. **Integrar ritmo, pausa y musicalidad** para generar sentido dramático en el movimiento.
4. **Establecer diálogos corporales con otros**, utilizando espejo, eco, contacto y distancia.
5. **Crear pequeñas escenas físicas**, desarrollando narración e imagen poética sin palabra.
6. **Presentar y analizar un trabajo expresivo**, reconociendo su evolución técnica y comunicativa.

Contenido

◆ Bloque 1 – Del movimiento al gesto (Clases 1-3)

- Ejes: precisión, intención, economía del esfuerzo.
- Contenidos: control muscular, punto fijo.
- Actividades: observación de movimiento cotidiano, ejercicios de mímica adaptados.
- Objetivo: transformar movimiento en significado.

◆ Bloque 2 – El gesto significativo (Clases 4-6)

- Ejes: foco, mirada, dirección, intención.
- Contenidos: impulso interno → forma externa.
- Actividades: trabajo con gestos emocionales y abstractos, improvisación guiada.
- Objetivo: dotar al gesto de coherencia expresiva.

◆ **Bloque 3 – Tiempo y musicalidad (Clases 7-9)**

- Ejes: ritmo, pausa, duración, acento
- Contenidos: relación entre movimiento y silencio, cadencia respiratoria
- Actividades: improvisaciones con y sin música, análisis del ritmo corporal
- Objetivo: integrar el tiempo como elemento dramático

◆ **Bloque 4 – Relación con el otro y el espacio (Clases 10-12)**

- Ejes: espejo, eco, contacto, distancia
- Contenidos: diálogo corporal, empatía escénica, escucha grupal
- Actividades: improvisaciones en dúo
- Objetivo: descubrir diferentes formas de comunicar con el cuerpo

◆ **Bloque 5 – Improvisación expresiva (Clases 13-15)**

- Ejes: emoción, narración sin palabra, imagen poética
- Contenidos: pequeñas escenas físicas, uso simbólico del gesto
- Actividades: improvisaciones temáticas
- Objetivo: encontrar el propio lenguaje expresivo

◆ **Bloque 6 – Presentación y reflexión (Clases 16-18)**

- Ejes: síntesis, presencia escénica, autocrítica
- Contenidos: preparación de muestra breve, retroalimentación colectiva
- Actividades: presentación grupal, registro y conversación sobre el proceso
- Objetivo: reconocer evolución técnica y expresiva

VOZ II - GUÍA DOCENTE

Técnicas vocales

Equipo docente

Profesora responsable: Carola Zafarana

Objetivos y contextualización

El módulo dos de la asignatura, Técnicas vocales , pone en práctica lo experimentado en el primer módulo, pasando de un descubrimiento interno del sonido a su proyección en el espacio en forma hablada y cantada. Se exploran las posibilidades tímbricas, la dicción, la proyección vocal, la afinación y el canto, el ritmo-fraseo y las modulaciones de registro. Este nivel está orientado a ***profundizar en la técnica vocal individual y grupal aplicada a la comunicación y la expresión escénica***. A lo largo del semestre, el trabajo pone especial énfasis en el vínculo del cuerpo y la voz con el espacio, el texto y el escenario.

Al finalizar este módulo, será posible:

- Articular de manera clara, precisa y entendible las palabras.
- Proyectar la voz de manera sostenida.
- Expandir el registro tímbrico.
- Incrementar la gama expresiva, tímbrica y rítmica, de la voz al interpretar textos hablados y cantados.
- Ajustar la voz en función de las resonancias según el entorno y la dinámica escénica.
- Descubrir las potencialidades de la propia voz en el canto y tomar conciencia de la capacidad de afinar y escuchar.
- Integrar la propia voz dentro del tejido vocal grupal.

Competencias

- Comunicar de manera efectiva ideas, emociones y matices.
- Interpretar expresivamente dando vida a los textos hablados y cantados.
- Adaptarse al entorno escénico teniendo en cuenta resonancia y proyección vocal.
- Desarrollar autoconciencia vocal a partir de la autorregulación, el cuidado vocal y la confianza en la interpretación.
- Integrar técnica y creatividad creando interpretaciones personales y ricas.
- Cantar de manera consciente participando activamente en la interpretación colectiva.

Contenidos

- Textos hablados y cantados. Introducción a la interpretación vocal de diferentes tipos de textos.
- Dicción y fraseo. Articulación de palabras, ritmo y estructura de las frases.
- Timbre y riqueza sonora y resonancia. La voz según el espacio y las características singulares de cada cuerpo vocal.
- Proyección vocal. Dosificación del aire y regulación de la voz para el espacio escénico.
- Entonación, afinación e interpretación musical. Reconocimiento de tonos en canto y discurso. Coordinación entre afinación, fraseo y emoción.
- Escucha y percepción vocal. La escucha de la propia voz y de las voces colectivas.
- Expresión vocal y emocional. Laboratorio vocal: color, dinámicas, ritmos y modulaciones de registro.
- El cuerpo vocal en escena y su relación con el texto. Coordinación del cuerpo y la voz en la interpretación. Expresión integral a través de la acción del cuerpo, el gesto, la postura y el espacio.

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 II - GUÍA DOCENTE

El viaje la heroína / El viaje del héroe

Equipo docente

Profesora responsable: Alejandra Jiménez Cascón

Profesorado colaborador: Franco Maestrini

Objetivos y contextualización

La asignatura Narrativa II, tiene 3 objetivos:

1. Explorar el Inconsciente, los Arquetipos y su vínculo con el arte.

En este primer eje, les alumnos se adentrarán en la comprensión del inconsciente como esa información no visible que compartimos como humanidad y que emerge cuando creamos, cuando sentimos más allá de lo aparente, cuando entramos en el mundo invisible.

El inconsciente se expresa a través de **personajes arquetípicos** que revelan partes esenciales de la identidad humana: la madre, el amigo, la sombra o traidor, la niña inocente, la guerrera, el sabio, el rebelde, el self o cristo... Todos ellos habitan en nuestro interior. Escucharlos nos permite seguir rutas profundas, orgánicas y esenciales que inspiran la escritura de historias vivas. Aprenderemos a reconocer estos arquetipos desde el juego, la improvisación y el análisis de series y películas actuales.

2. Profundizar en los arquetipos del héroe y la heroína.

Exploraremos el **Camino del héroe**, definido por Joseph Campbell a partir del estudio comparado de mitologías. Estudiaremos sus etapas, su presencia en el cine, la literatura y las series, y su influencia en el imaginario colectivo y en el modo de construirnos y percibirnos. Cada alumno se ubicará en este viaje, reconociendo en sí mismo las etapas del héroe, y escribirá un relato inspirado en una experiencia autobiográfica, con libertad para expandirse hacia lo simbólico o lo ficcional según su propio sentir.

Posteriormente entraremos en el **Camino de la Heroína**, a partir del libro de Maureen Murdock: "Ser mujer, un viaje heroico". Comprenderemos sus etapas, su dimensión psicológica y espiritual, y analizaremos en qué narrativas actuales, literatura, teatro, series y películas, se hace presente, así como en qué narrativas actuales está ausente debido a la mirada patriarcal. También entraremos en el poder integrador de este viaje, cuya mirada integra las polaridades y nos permite ver lo simbólico escondido incluso dentro de las narrativas aparentemente patriarcales como el mito de Sant Jordi y el dragón. De esta manera el alumne puede integrar ambos viajes para comprender que el cambio está siempre en la mirada y que esta mirada profunda se sirve de lo simbólico para comunicarse. Cada alumne elaborará un segundo relato siguiendo esta estructura, llegando tan lejos como desee en lo simbólico o ficcional.

3. Integrar ambos viajes y reflexionar sobre la narrativa contemporánea.

En un contexto cultural patriarcal, la mayor gran parte de las narrativas predominantes provienen del **Camino del Héroe**. Al finalizar el semestre se abrirá un espacio grupal de integración, debate y reflexión, explorando cómo se entrelazan los dos viajes y visibilizando la carencia de lo femenino profundo en las narrativas actuales.

Al finalizar el semestre, cada alumne presentará **sus dos relatos**, fruto de haber transitado ambos viajes: el del héroe y el de la heroína.

Competencias

- Identificar y utilizar arquetipos universales en la construcción de personajes, escenas y relatos.
- Analizar y comprender las etapas del Camino del Héroe (Campbell) y del Camino de la Heroína (Murdock).
- Aplicar estas estructuras en la creación de narrativas propias de carácter autobiográfico y simbólico.
- Reconocer y diferenciar narrativas patriarcales predominantes y aquellas emergentes desde lo femenino profundo.
- Desarrollar una mirada crítica y sensible sobre los relatos que conforman la cultura y su impacto en la identidad.
- Desarrollar la capacidad de expresar ideas y emociones mediante la escritura teatral o narrativa desde una mirada sensible, simbólica y profunda.
- Cultivar la capacidad de análisis crítico de narrativas contemporáneas, identificando estructuras, arquetipos y patrones inconscientes.

Resultados de aprendizaje

- Comprender la relación entre arte e inconsciente.
- Reconocer los principales arquetipos del inconsciente colectivo y utilizarlos como motores narrativos.
- Identificar las etapas del Camino del Héroe y aplicarlas en la creación de un relato propio.
- Comprender y diferenciar el Camino de la Heroína, reconociendo su dimensión simbólica, emocional y espiritual.
- Escribir un segundo relato propio siguiendo la estructura de la heroína, integrando sus etapas de transformación interna.
- Analizar series, películas y obras narrativas desde la mirada de ambos viajes, evaluando cómo se representan los arquetipos y las polaridades masculino-femenino.
- Integrar en un análisis final la relación entre ambos viajes, identificando carencias, tensiones y posibilidades narrativas en la cultura actual.
- Presentar sus dos narrativas finales (viaje del héroe y viaje de la heroína) mostrando coherencia estructural y profundidad emocional.

la invisible

Escuela de artes
escénicas de Barcelona

Contenido

BLOQUE 1 — Inconsciente colectivo y Arquetipos.

Tema 1: Introducción al inconsciente como fuente narrativa.

Tema 2: Arquetipos universales: la sombra, la madre, el mentor, la niña interior, el sabio, el rebelde, etc.

Tema 3: Exploración vivencial de arquetipos a través del juego, la improvisación y el cuerpo.

Tema 4 : Observación de arquetipos en películas y series actuales.

BLOQUE 2: Camino del Héroe.

Tema 5: Estudio detallado de las 12 etapas de Campbell.

Tema 6: Identificación de patrones heroicos en la cultura contemporánea.

Tema 7: Análisis de películas y obras de teatro seleccionadas (ej.: Matrix, Star Wars, Harry Potter, Hamlet, Antígona, Peer Gynt, etc.).

Tema 8: Exploración personal del héroe interno: resistencias, llamadas, pruebas.

Tema 9: Escritura de un relato personal inspirado en el viaje del héroe.

BLOQUE 3 — Camino de la Heroína.

Tema 10: Lectura guiada y análisis de El viaje de la heroína (Maureen Murdock).

Tema 11: Comprensión de las 10 etapas del viaje femenino.

Tema 12 y 13: Exploración emocional de la herida de lo femenino: la validación externa, el descenso interior, el encuentro con la madre herida, la integración masculino-femenino.

Tema 14: Identificación de narrativas donde emerge el viaje de la heroína: Vaiana, Casa de Muñecas, Próxima, Red, Encanto, Rapunzel, etc...

Tema 15: Escritura de un segundo relato, ahora desde su estructura.

Tema 16 y 17: Debate y reflexión acerca de cómo integrar lo descubierto.

Metodología docente

En este semestre le alumne se verá inmerso en un trabajo más de investigación y de estudio. La lectura de los capítulos sugeridos de cada obra será obligatoria antes de comenzar el bloque. Las clases se desarrollarán entre la investigación, el debate y el juego escénico para vivenciar los arquetipos y las etapas del héroe y la heroína. De esta manera las etapas del proceso de aprendizaje en este semestre serán:

- Lectura, estudio y análisis.
- Exploración de lo estudiado a través del juego escénico.
- Creación de una narrativa que integre lo aprendido en el cuaderno de trabajo.

Bibliografías obligatorias

Capítulos determinados de:

El rostro de las mil caras de Josep Campbell

El viaje del escritor de Christopher Vogler

Ser mujer un viaje heroico de Maureen Murdock

Películas sugeridas

Héroe: Matrix, Vaiana, El rey León, Como entrenar a tu dragón y La historia Interminable.

Heroína: Próxima, Wild, Volver, La fuente de las mujeres, Frances Ha.

Evaluación

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante evaluación continua, basada en la participación activa, la lectura de la bibliografía, la visión de películas sugeridas, la comprensión de los de los conceptos y la entrega de los trabajos finales.

Criterios específicos de evaluación

Bloque 1

Capacidad de estudio y de juego a partir de los arquetipos.

Bloque 2

Tras la finalización de este bloque cada alumne presentará su propia historia a través del viaje del héroe.

Bloque 3

Tras la finalización de este bloque cada alumne presentará su propia historia a través del viaje de la heroína.

Ponderación general

- Participación, compromiso y actitud: 20%
- Lecturas obligatorias y capacidad para entender y aplicar en el juego escénico: 20%
- Presentaciones viajes en cuaderno de clase: 60%

(Esta parte es la más importante, debido a que la asignatura es Narrativa, por lo que el compromiso con la escritura de su propio viaje del héroe y la heroína es esencial para integrar el aprendizaje).

PAAE II - GUÍA DOCENTE

(Psicología aplicada a las artes escénicas – 2)

Equipo docente

Profesor responsable: Sergio Mora

Objetivos y contextualización

La asignatura Psicología Aplicada a las Artes Escénicas (PAAE) tiene como principal objetivo que la 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 II (nivel 2) se realiza una exploración del yo con relación a otre persone con la que se comparte el proceso de creación y la materialización del acto teatral. Se profundiza en los mecanismos de la dimensión psicológica del proceso creativo y del acto teatral abordados en el nivel 1. Asimismo, se aborda la integración de identidades creativas ante un proyecto común. Además, se trabaja sobre habilidades sociales y comunicativas eficaces en el trabajo en equipo, así como estrategias para la prevención e intervención ante conflictos propios del trabajo escénico.

Competencias

- Comprender los procesos psicológicos que influyen en la actividad artística en equipo.
- Reflexionar de forma crítica sobre el yo y la relación con la otre persone.
- Aunar las características de diversas identidades creativas .
- Identificar factores psicológicos del acto teatral en el trabajo en conjunto.
- Desarrollar estrategias de afrontamiento a las vulnerabilidades propias de la creación y del acto teatral en el trabajo en conjunto.

Resultados de aprendizaje

- Reconocer las características de la identidad creativa en el trabajo en conjunto.
- Conocer las emociones y cogniciones asociadas al acto teatral al trabajar con otre persone.
- Desarrollar mecanismos y recursos de afrontamiento a las vulnerabilidades propias de las artes escénicas específicas del trabajo con otre persone.
- Aplicar habilidades sociales proclives a un entorno de trabajo saludable.
- Aplicar habilidades comunicativas proclives a un entorno de trabajo saludable.
- Identificar situaciones conflictivas comunes en el proceso de creación y en el acto teatral.
- Desarrollar el trabajo escénico en un marco de salud emocional.

Contenidos

Tema 1: Dimensión psicológica del acto teatral en el trabajo en conjunto

Tema 2: Vulnerabilidades del trabajo en conjunto

Tema 3: Habilidades sociales en el trabajo creativo

Tema 4: Habilidades comunicativas en el trabajo creativo

Tema 5: Resolución de conflictos

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 cuando se comparte el trabajo con otre persone. En cada sesión se realizará una breve exposición conceptual, pero la metodología de la asignatura es eminentemente práctica y de carácter reflexivo. Les alumnos deberán enfrentarse al reto de la creación formando parejas y comprometerse con la autoobservación, el análisis y la reflexión, y la capacidad de autocrítica.

Evaluación

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

Ponderación general

- Participación, compromiso y actitud: 30%
- Trabajo en parejas: 60%
- Trabajo individual: 10%

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.

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

Escuela de artes
escénicas de Barcelona