

JPLH² III - GUÍA DOCENTE

(Juego, Presencia, Libertad, Honestidad y Humildad – 3)

Equipo docente

Profesora responsable: Ángela Palacios

Objetivos y contextualización

La asignatura JPLH² III culmina el itinerario formativo en interpretación, dramaturgia y dirección escénica de LA INVISIBLE. Después de dos semestres centrados en el cuerpo, la emoción y el vínculo, este tercer nivel propone un proceso de madurez artística que integra la experiencia personal, la imaginación y la mirada crítica en la creación de obras propias y colectivas.

El curso se estructura en dos bloques complementarios: el primero enfocado en la creación desde lo propio, bien desde el yo o del nosotros, a través de los géneros biográfico, autoficcional y fantástico; el segundo centrado en el trabajo con textos ajenos, donde se aborda la investigación, la adaptación y la práctica de la dirección interna.

El objetivo general de la asignatura es que le alumne consolide su autonomía creativa, encuentre su voz artística y comprenda la escena desde las tres perspectivas que articulan el proyecto pedagógico de LA INVISIBLE: interpretar, escribir y dirigir.

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

- Transformar su experiencia personal en material poético y escénico.
- Elegir el lenguaje teatral más adecuado a cada historia o necesidad expresiva.
- Analizar, adaptar y reinterpretar textos dramáticos de distintas épocas.
- Asumir con responsabilidad los roles de intérprete, dramaturgue y direttore.
- Trabajar en equipo desde la escucha, la empatía y la colaboración creativa.
- Desarrollar una mirada crítica y sensible sobre el proceso teatral y sobre sí mismo como creadore.

Competencias

- Crear propuestas escénicas propias a partir de la experiencia, la imaginación o la investigación textual.
- Aplicar criterios dramatúrgicos para adaptar y reescribir materiales escénicos.
- Ejercer la dirección escénica desde una mirada poética, ética y colaborativa.
- Integrar la interpretación, la escritura y la dirección en procesos de creación colectiva.
- Desarrollar la autonomía y el pensamiento artístico en diálogo con el contexto teatral contemporáneo.
- Escuchar, observar y analizar críticamente el propio trabajo y el de los demás.

Resultados de aprendizaje

- Comprender el funcionamiento de los géneros biográfico, autoficcional y fantástico.
- Traducir la experiencia personal en una forma escénica universal.
- Explorar la ficción y la fantasía como vías simbólicas para abordar lo real.
- Desarrollar la capacidad de análisis y adaptación de textos dramáticos.
- Alternar los roles de intérprete y director con responsabilidad y sensibilidad.
- Integrar los aprendizajes de los tres niveles de JPLH² en una práctica artística consciente, crítica y personal.

Contenido

BLOQUE 1 – La creación desde lo propio: biografía, autoficción y fantasía

- **Tema 1:** Introducción a los géneros biográfico, autoficcional y fantástico.
- **Tema 2:** La biografía como territorio de memoria y verdad escénica.
- **Tema 3:** El yo como materia artística: del relato personal al hecho teatral.
- **Tema 4:** La autoficción: entre el yo y el personaje.
- **Tema 5:** La libertad creadora: modificar, reinventar o distanciarse de la experiencia.
- **Tema 6:** El universo fantástico: lo simbólico, lo poético y lo extraordinario.
- **Tema 7:** La construcción de mundos: reglas internas y coherencia poética.
- **Tema 8:** Laboratorio de creación y desarrollo de piezas escénicas.

BLOQUE 2 – Textos ajenos: aproximación a las especialidades

- **Tema 1:** Elección y análisis escénico de los textos.
- **Tema 2:** Adaptación dramatúrgica: intervenir, recortar o transformar.
- **Tema 3:** Trabajo del intérprete: habitar la palabra desde la acción.
- **Tema 4:** Dirección: mirada, composición y relación con el elenco.
- **Tema 5:** Intercambio de roles e investigación colectiva.
- **Tema 6:** Creación y presentación de los dos trabajos escénicos.

Metodología docente

La metodología se basa en el trabajo práctico, experiencial y colaborativo. El aula se concibe como un laboratorio de investigación y creación escénica, donde la teoría se integra a través de la experiencia y la práctica corporal, vocal y dramatúrgica.

Las sesiones combinan exploraciones individuales, dinámicas grupales, análisis de textos, escritura de proceso, improvisaciones y ensayos. Se promueve un entorno de libertad creativa, donde el error, la duda y la revisión son parte esencial del aprendizaje. La dirección compartida y la colaboración entre intérpretes y dramaturgos fomentan una comprensión global del hecho teatral.

Evaluación

La evaluación es continua y cualitativa, centrada en la evolución personal y artística de cada alumno. Se valorará la implicación, la presencia, la coherencia del proceso y la capacidad de integrar los aprendizajes en propuestas creativas propias o colectivas.

Criterios específicos de evaluación

Bloque 1 – La creación desde lo propio, el yo y el nosotros

Se evaluará la coherencia entre búsqueda personal y resultado escénico.

Trabajos finales:

1. Una pieza individual de carácter biográfico o autoficcional.
2. Una pieza colectiva de género fantástico.

Bloque 2 – Textos ajenos

Se valorará la capacidad de análisis, adaptación y dirección compartida.

Trabajos finales:

1. Dos piezas breves adaptadas: una basada en un texto anterior al siglo XXI y otra en un texto del siglo XXI.
2. En cada pieza, los alumnos alternarán los roles de intérprete y director.

Ponderación general

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

CUERPO EXPANDIDO III - 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.

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 III – AVANZADO: EL CUERPO COMO CREACIÓN

Objetivo general

Integrar técnica, imaginación y presencia para desarrollar una creación escénica corporal personal o colectiva. Combina las bases físicas, la expresividad y la improvisación con la dramaturgia y la creación grupal.

Al finalizar este módulo, le participante será capaz de:

1. **Demostrar dominio técnico avanzado**, integrando fuerza, precisión, agilidad y resistencia en secuencias complejas.
2. **Explorar y producir gestos simbólicos y poéticos**, desarrollando sensibilidad estética y profundidad expresiva.
3. **Construir dramaturgia corporal**, organizando ritmo, impulso y tensión dramática sin palabra.
4. **Crear escenas colectivamente**, aportando al proceso creativo desde la escucha, la cooperación y la composición grupal.
5. **Refinar y depurar material escénico**, fortaleciendo coherencia, limpieza técnica y claridad comunicativa.
6. **Presentar una obra corporal completa**, demostrando autonomía creativa, proyección escénica y capacidad crítica sobre su propio proceso.

Contenido

◆ Bloque 1 – Entrenamiento avanzado (Clases 1-3)

- Ejes: fuerza, agilidad, precisión, resistencia.
- Contenidos: acrobacia de suelo, control postural, desplazamientos complejos.
- Actividades: secuencias físicas exigentes, trabajo técnico con respiración.
- Objetivo: consolidar el cuerpo como instrumento expresivo completo.

◆ Bloque 2 – Poética del gesto (Clases 4-6)

- Ejes: metáfora, símbolo, abstracción.
- Contenidos: exploración del gesto simbólico, relación entre emoción e imagen.
- Actividades: improvisaciones poéticas.
- Objetivo: desarrollar sensibilidad estética en el movimiento.

◆ **Bloque 3 – Dramaturgia corporal (Clases 7-9)**

- Ejes: estructura, ritmo escénico, narración visual.
- Contenidos: del impulso a la composición, tensión dramática sin palabra.
- Actividades: pequeñas piezas físicas, análisis del ritmo escénico.
- Objetivo: construir sentido escénico desde el cuerpo.

◆ **Bloque 4 – Creación colectiva (Clases 10-12)**

- Ejes: cooperación, escucha, composición grupal.
- Contenidos: montaje en grupo, creación compartida de escenas.
- Actividades: laboratorio creativo, dirección colaborativa.
- Objetivo: integrar presencia individual y armonía grupal.

◆ **Bloque 5 – Ensayo y refinamiento (Clases 13-15)**

- Ejes: coherencia, limpieza, precisión expresiva.
- Contenidos: revisión del material escénico, pulido técnico y rítmico.
- Actividades: ensayos guiados, feedback técnico y poético.
- Objetivo: fortalecer claridad comunicativa y emocional.

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

- Ejes: síntesis creativa, proyección, reflexión.
- Contenidos: presentación pública o interna de una obra corporal.
- Actividades: muestra escénica, evaluación colectiva y autoevaluación.
- Objetivo: consolidar autonomía creativa y madurez expresiva.

la invisible

Escuela de artes
escénicas de Barcelona

VOZ III - GUÍA DOCENTE

Mi voz creativa

Equipo docente

Profesora responsable: Carola Zafarana

Objetivos y contextualización

El módulo tres de la asignatura, Mi voz creativa, culmina el proceso formativo iniciado en los niveles anteriores y propone un itinerario de consolidación y autonomía vocal. Después de haber abordado la conciencia del cuerpo, la respiración y la relación con el instrumento vocal, y de haber explorado la proyección, el timbre, la afinación y la expresión individual y grupal, este módulo integrador busca consolidar el carácter personal y creativo de la propia voz.

A lo largo del tercer semestre, se trabaja en la madurez vocal y expresiva, profundizando en el **desarrollo de una identidad vocal** que se nutrirá del trabajo textual realizado en las demás asignaturas. Se pondrá especial énfasis en el carácter creativo de la voz, entendida como un instrumento vivo y flexible, capaz de experimentar con nuevos timbres, registros, modulaciones y matices expresivos.

Mi voz creativa se entiende como un medio para explorar la narrativa, la emoción y la performance, fomentando la improvisación, la invención sonora y la construcción de interpretaciones vocales propias en diálogo con el grupo y el espacio escénico. Este enfoque procura desarrollar la capacidad de jugar, arriesgar y descubrir, transformando la voz en un recurso activo de comunicación artística, íntimamente ligado a la imaginación y a la sensibilidad del intérprete.

Competencias

- Explorar la voz de manera creativa, incorporando timbres, registros y modulaciones.
- Integrar la técnica vocal con la expresión personal y la interpretación escénica.
- Construir interpretaciones vocales singulares en diálogo con el grupo, el texto y el espacio escénico.
- Utilizar la voz como herramienta narrativa y expresiva, transmitiendo emoción, intención y matices performativos.
- Desarrollar la capacidad de improvisar y jugar con la voz, gestionándola con autonomía, sensibilidad y libertad creativa, consolidando una identidad vocal propia y flexible.
- Gestionar e incorporar de manera autónoma las herramientas vocales, aplicándolas a sus propias dramaturgias en escena.

Contenidos

Se abordan y profundizan los contenidos de los módulos uno y dos, con énfasis en los temas emergentes según las necesidades singulares y grupales.

Metodología docente

La metodología se basa en un espacio experimental y lúdico, que integra ejercicios prácticos, improvisación vocal y exploración corporal y sensorial.

En el tercer módulo, los conceptos y capacidades adquiridas se integran de manera personalizada, adaptándose tanto a las necesidades vocales y musicales de cada dramaturgia como a los desafíos individuales identificados por la docente.

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%

PAAE III - GUÍA DOCENTE

(Psicología aplicada a las artes escénicas – 3)

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 III (nivel 3) se realiza una exploración de la dimensión psicológica en el trabajo grupal de creación y de puesta en escena. Se profundiza en los mecanismos de la dimensión psicológica del proceso creativo y del acto teatral abordados en los niveles 1 y 2. Asimismo, se aborda la integración de identidades creativas ante un proyecto común, así como las vulnerabilidades propias de la creación colectiva. Por otro lado, se profundiza sobre los fenómenos psicosociales propios de la actividad grupal. 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 el funcionamiento del trabajo en equipo.
- Comprender los mecanismos psicosociales del trabajo en equipo.
- Reflexionar sobre las dinámicas grupales en el proceso de creación y la puesta en escena.
- Identificar las vulnerabilidades propias del trabajo escénico colectivo.
- Comprender las estrategias sociales y comunicativas en favorables a una dinámica grupal emocionalmente saludable.
- Reflexionar sobre la identificación e intervención de conflictos propios del trabajo escénico.

Resultados de aprendizaje

- Reconocer las características de la identidad creativa en el trabajo grupal.
- Conocer las emociones y cogniciones asociadas al acto teatral en el trabajo grupal.
- Desarrollar mecanismos y recursos de afrontamiento a las vulnerabilidades propias de las artes escénicas específicas del trabajo grupal.
- Colaborar de forma activa y cooperativa en el trabajo grupal.
- Aplicar un estilo de liderazgo proclive a un entorno de trabajo saludable.
- 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.
- Identificar factores de riesgo psicosociales del trabajo escénico.
- Desarrollar el trabajo escénico en un marco de salud emocional.

Contenidos

Tema 1: El concepto de grupo y su dimensión psicológica

Tema 2: Fenómenos psicológicos grupales en la creación y el acto teatral

Tema 3: Liderazgo, habilidades sociales y estilo comunicativo en el trabajo en equipo

Tema 4: Riesgos psicosociales y 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 en grupo. 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, formando grupos de trabajo y asumiendo distintos roles, así como comprometerse con la autoobservación, el trabajo en equipo, 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 grupo 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 grupo: 60%
- Trabajo individual: 10%

Crítica revolucionaria del pensamiento III

GUÍA DOCENTE

Equipo docente

Profesora responsable: Mazorra

Profesorado colaborador: Ángela Palacios

Objetivos y contextualización

Crítica III constituye el cierre del itinerario reflexivo iniciado en Crítica I y profundizado en Crítica II. Si en los primeros niveles el pensamiento se entrenó desde la presencia, el amor, la ética y la libertad creadora, este tercer nivel propone un movimiento final: llevar ese pensamiento hacia la **creación crítica propia**, la autonomía intelectual y la capacidad de imaginar comunidad desde voces situadas.

La asignatura se articula como un espacio de investigación, desmontaje y producción. Aquí, el pensamiento no solo se entrena: **se encarna, se escribe, se vuelve forma, lenguaje y posición en el mundo**. Crítica III invita a les alumn@s a dialogar con las grandes preguntas de la teoría queer, feminista y comunitaria; a reconocer las estructuras que atraviesan nuestros cuerpos y subjetividades; y finalmente, a producir textos que expresen su propia mirada crítica, sensible y transformadora.

Este curso remata el proceso de formación intelectual de LA INVISIBLE aportando profundidad, madurez, rigor afectivo y conciencia política. Su eje es el tránsito entre:

1. **Desmontar** lo que nos habita.
2. **Imaginar** juntas otros modos de estar.
3. **Escribir** desde la propia voz con responsabilidad y libertad.

Enfoque pedagógico y adecuación de lecturas

Crítica III es una asignatura nueva, y por ello, aunque se propone un conjunto amplio de lecturas potentes, **la selección final de cada semestre se ajustará al grupo concreto**. Cada grupo llega a Crítica III con un recorrido particular: sus vivencias en Crítica I y II, sus sensibilidades, sus modos de pensar, sus heridas, sus preguntas. La docencia de esta asignatura requiere escuchar el estado del grupo, su madurez, su necesidad política o emocional, y desde allí escoger el texto más adecuado.

Todas las lecturas aquí mencionadas son **posibilidades**, no prescripciones. Cada una responde a un enfoque diferente de desmontaje crítico y profundización ética; la selección final será siempre situada, contextual y sensible al proceso del grupo.

Estructura de la asignatura: tres bloques

BLOQUE 1 — EL PENSAMIENTO QUE DESMONTA

*Teoría queer, transfeminista y crítica de las estructuras de poder
(Semanas 1 a 5)*

Este bloque se dedica a revisar conceptos fundamentales del pensamiento contemporáneo sobre el cuerpo, el género, la frontera, el deseo, la identidad y los sistemas que nos atraviesan. Su propósito es entrenar una mirada capaz de distinguir, cuestionar y desnaturalizar lo que damos por hecho.

En este bloque, se busca que les alumnos desarrollen:

- Pensamiento capaz de interrogar sistemas.
- Sensibilidad política y estética.
- Lenguajes nuevos para realidades nuevas.
- Una ética del cuerpo, del deseo y de la identidad como territorios vivos.

Lecturas propuestas (todas opcionales según el grupo):

1. Paul B. Preciado — “Un apartamento en Urano” / “Testo Yonqui”

Por qué podría trabajarse:

- Escritura híbrida entre ensayo, diario y teoría política.
- Desmonta con claridad los dispositivos del sistema sexo-género.
- Pone el cuerpo en el centro del pensamiento.
- Facilita conversaciones complejas sobre identidad y poder desde lo íntimo.

2. Audre Lorde — “Sister Outsider”

Por qué podría trabajarse:

- Pensamiento interseccional esencial: raza, género, sexualidad.
- Es un texto que enseña que la palabra es arma, puente y supervivencia.
- Conecta experiencia personal con crítica estructural sin perder sensibilidad.

3. Sara Ahmed — “Vivir una vida feminista” / “La promesa de la felicidad” (capítulos seleccionados)

Por qué podría trabajarse:

- Ofrece herramientas para analizar el malestar como brújula crítica.
- Desarrolla un pensamiento ético encarnado y cotidiano.
- Es accesible y riguroso, ideal para pensar prácticas de resistencia diaria.

4. Gloria Anzaldúa — “Borderlands/La Frontera”

Por qué podría trabajarse:

- Texto fronterizo, mestizo, poético y profundamente político.
- Introduce conceptos como nepantla para pensar procesos de transición.
- Abre espacio para la creación híbrida entre lenguas, géneros y mundos.

5. Jack Halberstam — “El arte queer del fracaso”

Por qué podría trabajarse:

- Propone una crítica lúdica a las lógicas de éxito del capitalismo.
- Invita a imaginar nuevas formas de vivir y crear desde lo raro y lo torpe.
- Es ideal para grupos que necesiten aliviar rigideces y explorar libertad.

BLOQUE 2 — EL PENSAMIENTO QUE IMAGINA EN COMUNIDAD

Creación colectiva, imaginación política y utopías concretas

(Semanas 6 a 9)

Este bloque fusiona reflexión y práctica. Se trata de recuperar la imaginación como herramienta política y artística, y de pensar cómo el arte y la comunidad pueden generar espacios de resistencia, cuidado y creación compartida.

Metodología del bloque:

- Círculos de conversación consciente.
- Micro-utopías creadas colectivamente.
- Ejercicios de imaginación política aplicados al arte.
- Prácticas de escucha radical.
- Pequeñas intervenciones conceptuales (no necesariamente escénicas).
- Lectura en voz alta de textos comunitarios.

El objetivo es que les alumnos experimenten cómo se piensa **con otros**, cómo se construye una comunidad crítica, y cómo la imaginación es una forma profunda de resistencia.

Posibles textos, fragmentos o autores para inspirar las sesiones:

1. Ursula K. Le Guin — “La teoría de la bolsa de transporte”

Propone un relato alternativo del origen humano basado en la colaboración, no en la violencia. Una lectura preciosa para pensar nuevas narrativas colectivas.

2. Marina Garcés — “La imaginación utópica” (ensayo)

Ayuda a pensar utopías no como fantasías, sino como prácticas situadas y posibles.

3. Silvia Rivera Cusicanqui — “Los obreros de la imaginación”

Breve y contundente: desmonta la colonialidad y reivindica pensar desde prácticas vivas y comunitarias.

4. Donna Haraway — “Manifiesto Cyborg”

Para grupos con más recorrido teórico: propone alianzas posthumanas que desencajen identidades fijas.

5. Cherríe Moraga / Gloria Anzaldúa — “This Bridge Called My Back”

Una referencia fundamental sobre comunidad desde diferencias encarnadas y políticas.

BLOQUE 3 — TALLER DE ESCRITURA CRÍTICA-CREATIVA

La voz propia como forma de pensamiento encarnado

(Semanas 10 a 13)

El tercer bloque constituye el cierre del recorrido formativo de Crítica revolucionaria del pensamiento, y su propósito es que cada alumne pueda **articular una voz propia**, lúcida, situada, ética y creativa. Después de dos bloques dedicados a la lectura, el diálogo y el pensamiento encarnado, este último tramo propone un paso más: **transformar el pensamiento en escritura**.

El ensayo final no es un requisito académico, sino un **acto de responsabilidad intelectual**. Escribir permite ordenar la conciencia, profundizar en las ideas, tomar posición y comprender qué significa pensar desde el propio cuerpo, historia y sensibilidad creadora. Este bloque reconoce que la escritura es una herramienta de emancipación y un modo de presencia en el mundo.

Dado que muchos alumnos no han tenido un acercamiento formal a la escritura crítica o ensayística, es fundamental ofrecerles una estructura clara y herramientas técnicas que les permitan abordar el trabajo final con confianza, libertad y rigor.

La escritura crítica no es simplemente redactar ideas: es un **ejercicio de pensamiento** que requiere distinguir, argumentar, dialogar con otros autores, incorporar experiencia personal y sostener la coherencia ética del lenguaje.

Por ello, antes de comenzar el proceso creativo, se realiza una **sesión teórica-práctica** dedicada a comprender qué significa escribir pensamiento crítico desde una perspectiva sensible, transfeminista, inclusiva y situada.

Contenidos de la sesión teórica

La sesión aborda los siguientes contenidos:

a) Qué es un ensayo crítico-creativo

- Diferencia entre un texto académico, uno emocional y un ensayo de pensamiento.
- El ensayo como espacio para pensar, dudar, descubrir y no solo “demostrar”.
- La palabra como práctica ética.

b) Estructura flexible del ensayo

Se presenta un modelo en cuatro movimientos que puede adaptarse a cada escritor:

1. **Apertura:** una pregunta, escena, intuición o conflicto.
2. **Despliegue:** exposición de ideas, diálogo con textos leídos en Crítica I, II y III.
3. **Profundización:** tensiones, contradicciones, nuevas preguntas.
4. **Cierre abierto:** síntesis, intuición final, no una conclusión rígida.

c) La voz situada y transfeminista

- ¿Desde qué cuerpo, memoria y realidad escribimos?
- El pensamiento como acto político y encarnado.
- Responsabilidad del lenguaje: claridad, cuidado, ética del nombrar.

d) Herramientas de pensamiento crítico

- Distinguir en lugar de juzgar.
- Argumentar con profundidad y sensibilidad.
- Relacionar teoría y experiencia sin jerarquías.
- Dialogar con las lecturas como interlocutores, no como autoridades.
- Escribir desde la honestidad, no desde el adorno.

e) La ética de la escritura

- La escritura como acto de cuidado hacia quien lee y hacia uno mismo.
- Rigor afectivo: precisión, respeto, veracidad.
- La importancia de reconocer límites y evitar simplificaciones.

Tras esta sesión, los alumnos reciben las orientaciones para escoger uno de los temas propuestos para su ensayo final.

El trabajo final: ensayo crítico-creativo

Cada alumno escribirá un **ensayo breve** (entre 2.000 y 3.000 palabras) escogiendo uno de los temas propuestos por el equipo docente. Estos temas estarán vinculados a las tres dimensiones trabajadas a lo largo de Crítica I: El pensamiento que desmonta, Crítica II: el pensamiento que imagina y Crítica III el pensamiento que crea comunidad.

El ensayo deberá:

- Integrar lecturas de cualquiera de los tres niveles (I, II y/o III).
- Partir de una experiencia o resonancia personal.
- Sustener una reflexión crítica y ética.
- Considerar la posición situada del sujeto que escribe.
- Manifestar un estilo propio y una coherencia interna.

El proceso estará acompañado por tutorías breves y fragmentos de lectura grupal.

Sistema de evaluación del trabajo final

La evaluación mantiene el espíritu procesual, cualitativo y ético de toda la asignatura. No se evalúa la "calidad literaria" ni el conocimiento teórico acumulado, sino la madurez de la voz, la relación honesta con la lectura y la rigurosidad del pensamiento.

Criterios de evaluación específicos para el ensayo final:

1. Rigor del pensamiento (30%)

- Claridad conceptual.
- Coherencia interna del texto.
- Capacidad de distinguir, matizar y profundizar.
- Relación crítica con las ideas de los autores trabajados.

2. Voz situada y perspectiva ética (25%)

- Capacidad de nombrar el propio lugar (cuerpo, historia, identidad, mirada).
- Honestidad y responsabilidad en el uso del lenguaje.
- Postura transfeminista e inclusiva, acorde a la filosofía de la escuela.

3. Integración experiencia-teoría (20%)

- Capacidad de articular la lectura con la experiencia vital o artística.
- Reflexión encarnada, no abstracta.

4. Creatividad y estilo expresivo (15%)

- Originalidad en la forma de pensar y escribir.
- Capacidad de abrir nuevas preguntas.
- Fluidez, claridad y sentido poético cuando corresponda.

5. Proceso y compromiso (10%)

- Entrega de borradores, participación en tutorías, revisiones voluntarias.
- Capacidad de recibir comentarios y reescribir con apertura.

Propuesta de temas (pueden ampliarse o modificarse):

Tema 1: Cuerpo, identidad y poder

La escritura como herramienta para pensar cómo nos atraviesa lo estructural.

Tema 2: Comunidad, cuidado y creación

Reflexionar sobre qué significa pensar y crear juntas en un mundo fragmentado.

Tema 3: Mi voz crítica

Un ensayo que responda a la pregunta: **¿Desde dónde pienso y creo hoy?**

Metodología docente general

Crítica III se desarrolla como un laboratorio de pensamiento, conversación y escritura. Las sesiones combinan:

- lectura reflexiva
- conversación consciente
- escritura guiada
- análisis crítico
- ejercicios de imaginación
- escucha empática y responsable

El aula se concibe como comunidad temporal de pensamiento donde todes tienen la responsabilidad de aportar cuidado, rigor, apertura y presencia.

Evaluación

La evaluación es cualitativa, procesual y centrada en la presencia y el compromiso. Se valora:

- Implicación constante en lectura y conversación.
- Escucha activa y participación crítica.
- Capacidad de relacionar teoría con experiencia personal y artística.
- Profundidad, honestidad y claridad en la expresión del pensamiento.
- Entrega del ensayo final del Bloque 3.

La nota no mide acuerdo ideológico ni cantidad de conocimiento, sino transformación, implicación y madurez reflexiva.

Cierre pedagógico

Crítica III culmina la formación de pensamiento de LA INVISIBLE confirmando que pensar es un acto político, ético y creativo. Este nivel enseña que la crítica no es destrucción, sino cuidado; que la imaginación es una forma de acción; y que la palabra, cuando nace desde la presencia y la verdad, puede transformar mundos.

Aquí, el pensamiento se vuelve voz. La voz se vuelve texto. Y el texto se vuelve comunidad y arte.

Constelación crítica

Como cierre del curso, se propone crear un **dossier** semestral con todos los textos producidos por les alumnos del Crítica III. Esta “constelación crítica” reunirá las voces de cada generación, organizada posteriormente por temáticas por parte de la docencia de Crítica III.

La constelación se convertirá en un archivo vivo, en crecimiento, que acompañará a les alumnos de futuros años. Algunos textos podrán ser leídos, analizados o retomados por otros estudiantes, generando un diálogo intergeneracional donde el pensamiento no se pierde: **se transforma y se comparte**.

Así, Crítica III deja como legado una comunidad de voces que se expanden más allá del aula y del tiempo, tejiendo un archivo colectivo de sensibilidad, lucidez y resistencia.

Escuela de artes
escénicas de Barcelona