

LA INVISIBLE

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, los 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

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.

LA INVISIBLE

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).

LA INVISIBLE