

5-11-2024

La Teoría de los Arquetipos de Northrop Frye, Primavera: Romance (Épica)

Marcos O. Cabobianco

Follow this and additional works at: <https://digitalcommons.njit.edu/stemresources>

Part of the [Arts and Humanities Commons](#), and the [Language and Literacy Education Commons](#)

La Teoría de los Arquetipos

de Northrop Frye

Presentado por Marcos Cabobianco en Curso de Worldbuilding
Farol Club de Rol, Buenos Aires, Argentina, 11 de Mayo de 2018

Primavera:

Romance

(Épica)

Romance

Comedia

Primavera

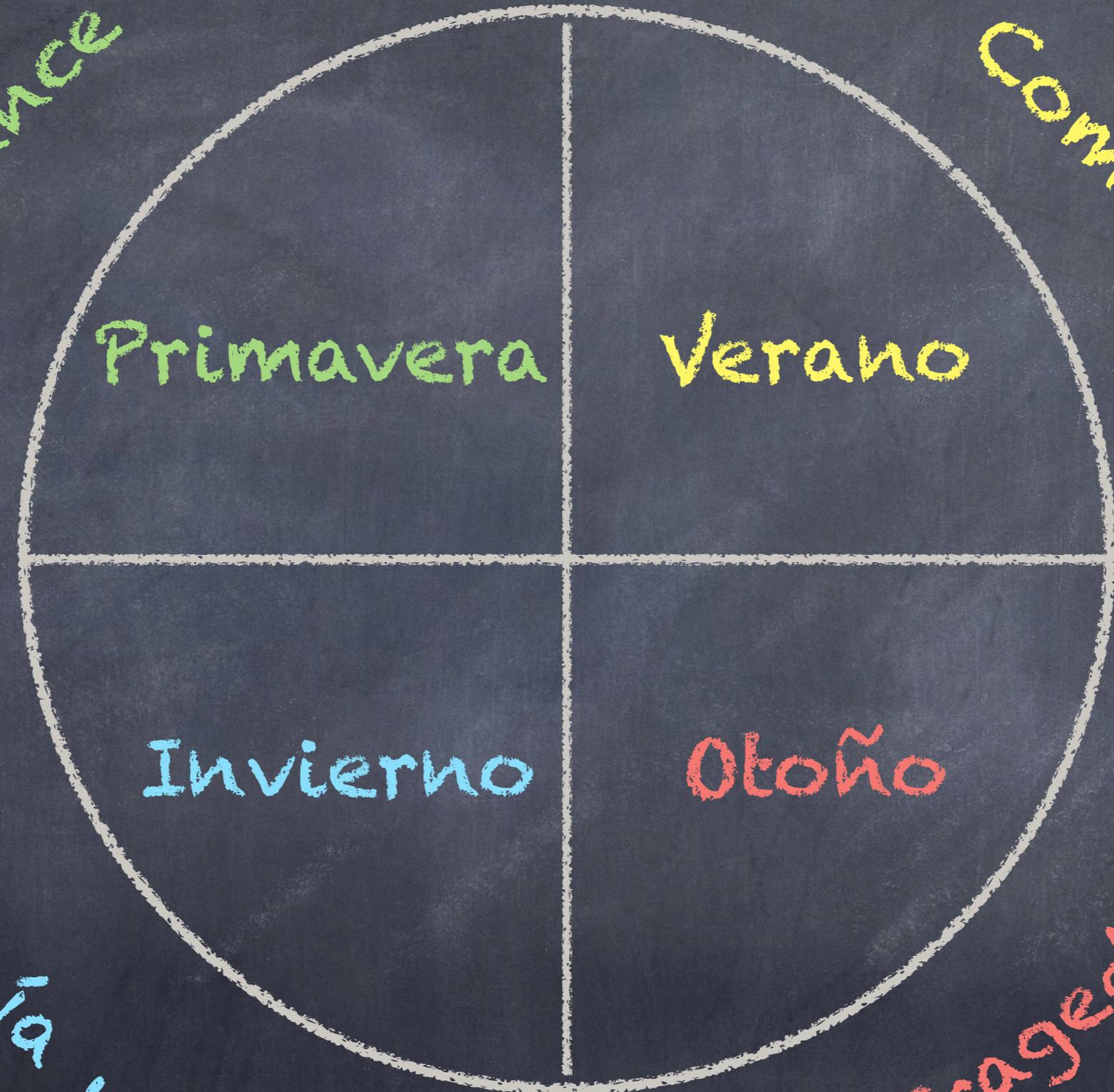
Verano

Invierno

Otoño

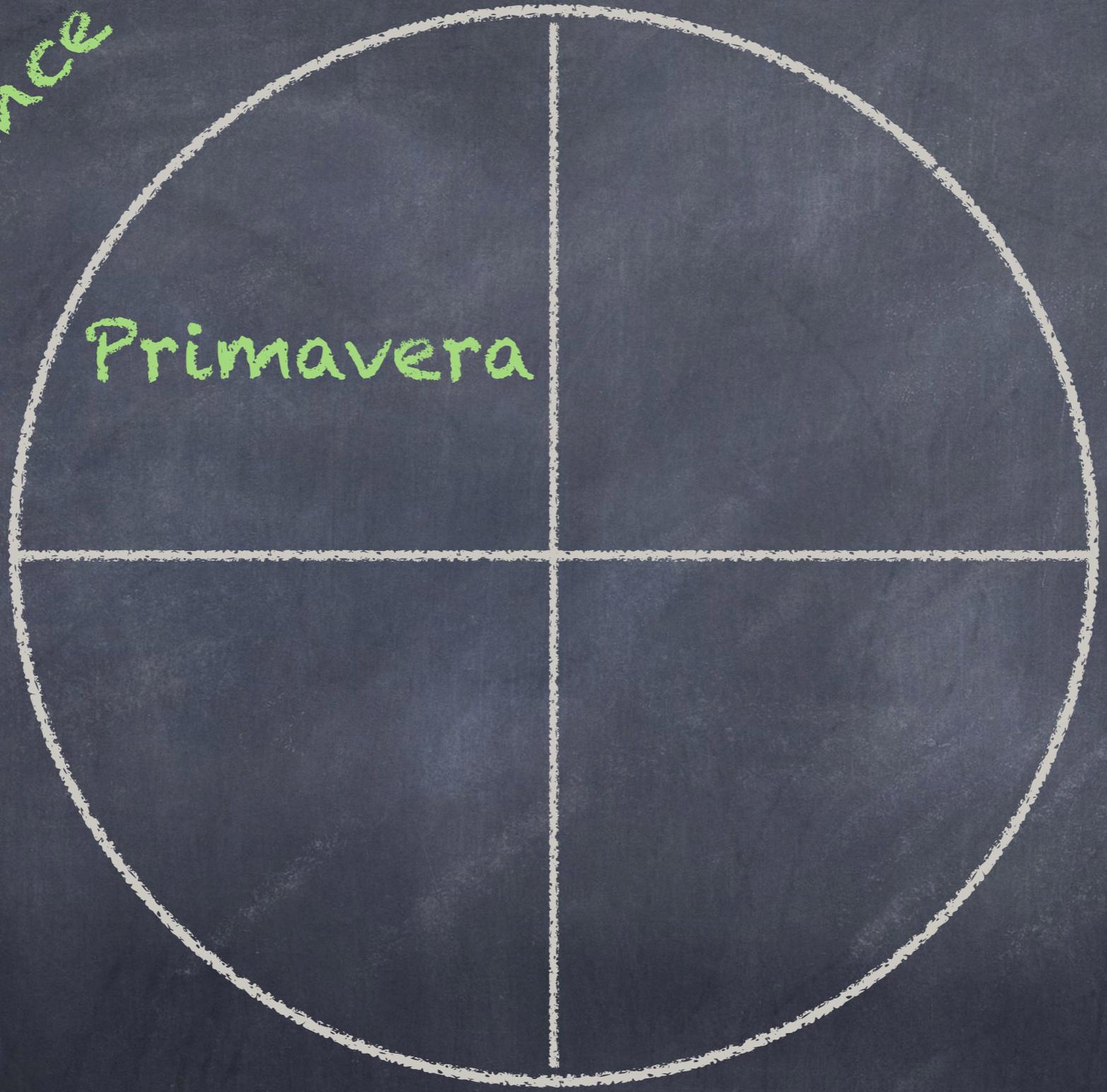
Tronía y
Satira

Tragedia

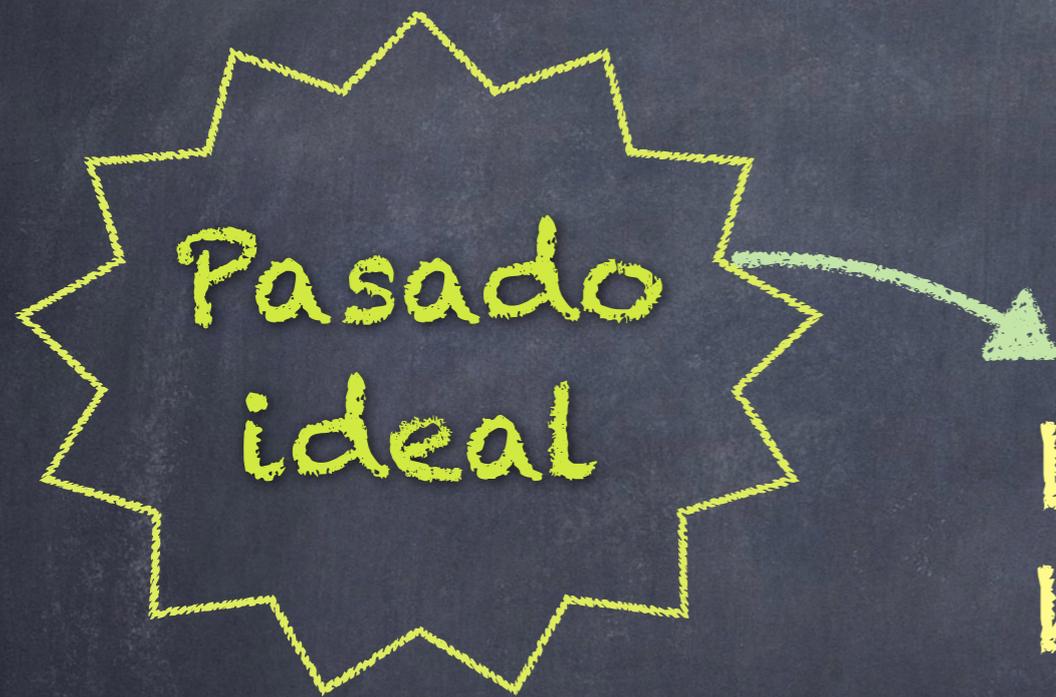
Romance

Primavera

Primavera: Épica

Características del arquetipo mítico

encarnan los ideales
de la sociedad

héroes virtuosos y
heroínas hermosas

VS

malvados villanos
que amenazan su progreso

TRAMA

Secuencia básica

Trama Modelo

un indefenso
y viejo rey

amenazado por
un terrible dragón

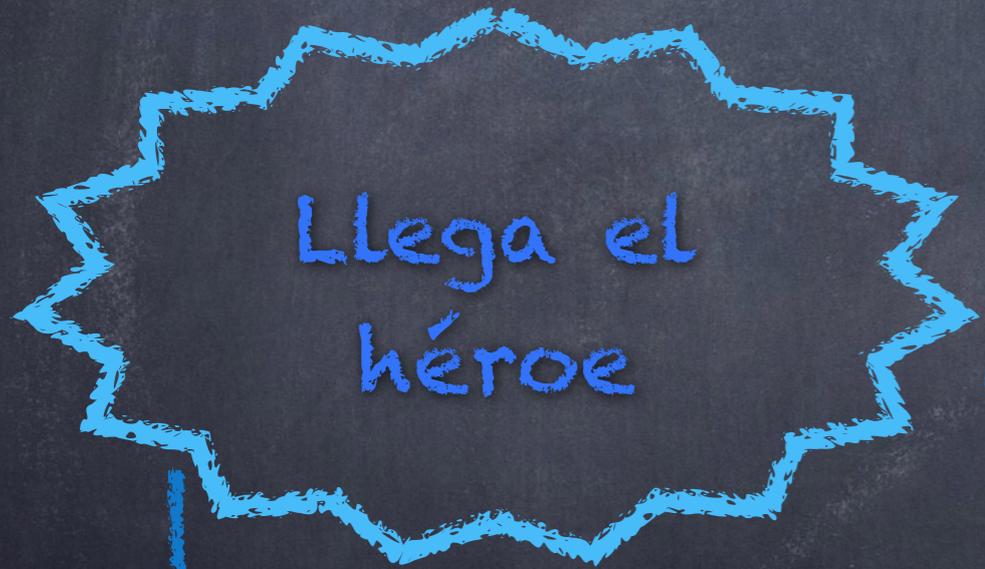
¡Oh no! La princesa
debe ser ofrecida
en sacrificio

Llega el
héroe

mata al
dragón

el héroe y la
princesa
se casan

el héroe
se convierte
en rey

Personajes

Héroe

Batalla

Enemigo

Plano Superior

Mundo de
Los mortales

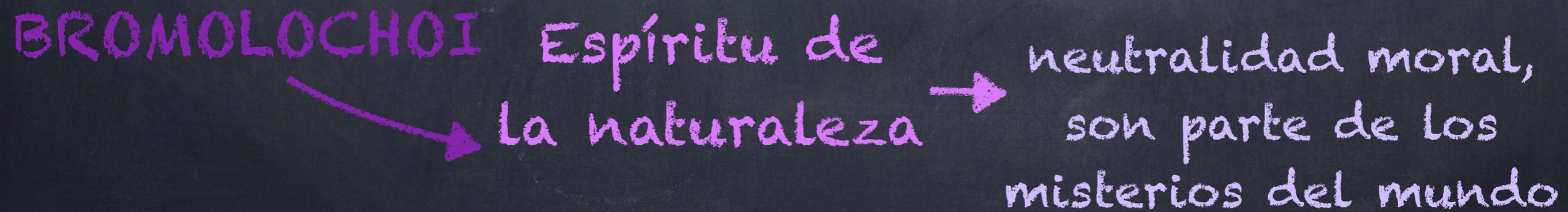
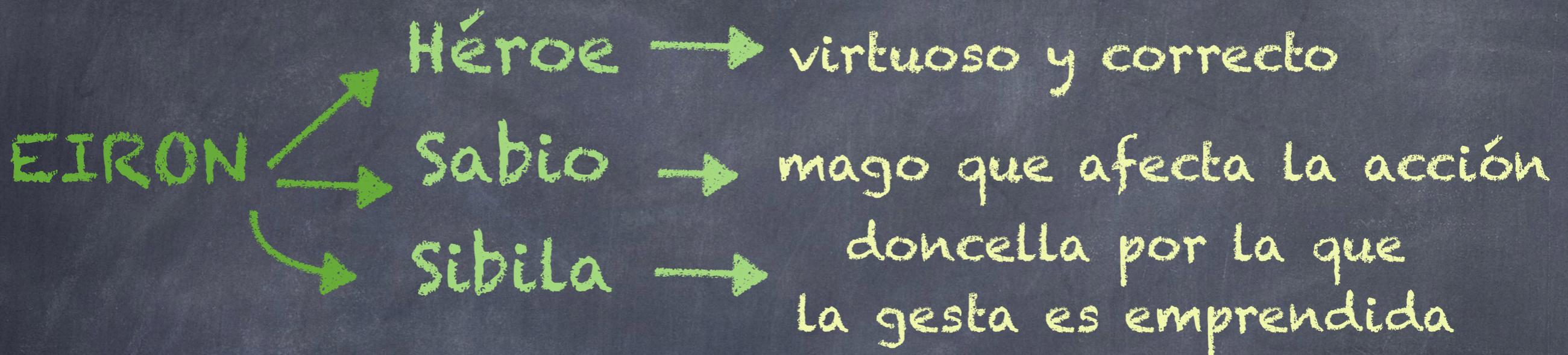
Plano Inferior

primavera, amanecer,
orden, fertilidad,
vigor, juventud

invierno, oscuridad,
confusión, esterilidad,
decaimiento, vejez

Personajes

Personajes

posibles
contrapuntos

Rasgos del arquetipo mítico

1

Estructura dialéctica

personajes a favor
o en contra

Los que ayudan:
son puros
y valerosos

Los que interfieren:
villanos y cobardes

Rasgos del arquetipo mítico

2

Jung:

simbolismo onírico

La gesta es la búsqueda de la transformación de la libido o el deseo de alcanzar la realización personal

Lograrlo conlleva la liberación de las ansiedades de la realidad

Los antagonistas son figuras siniestras gigantes, ogros, brujas o padres sustitutos

Rasgos del arquetipo mítico

3

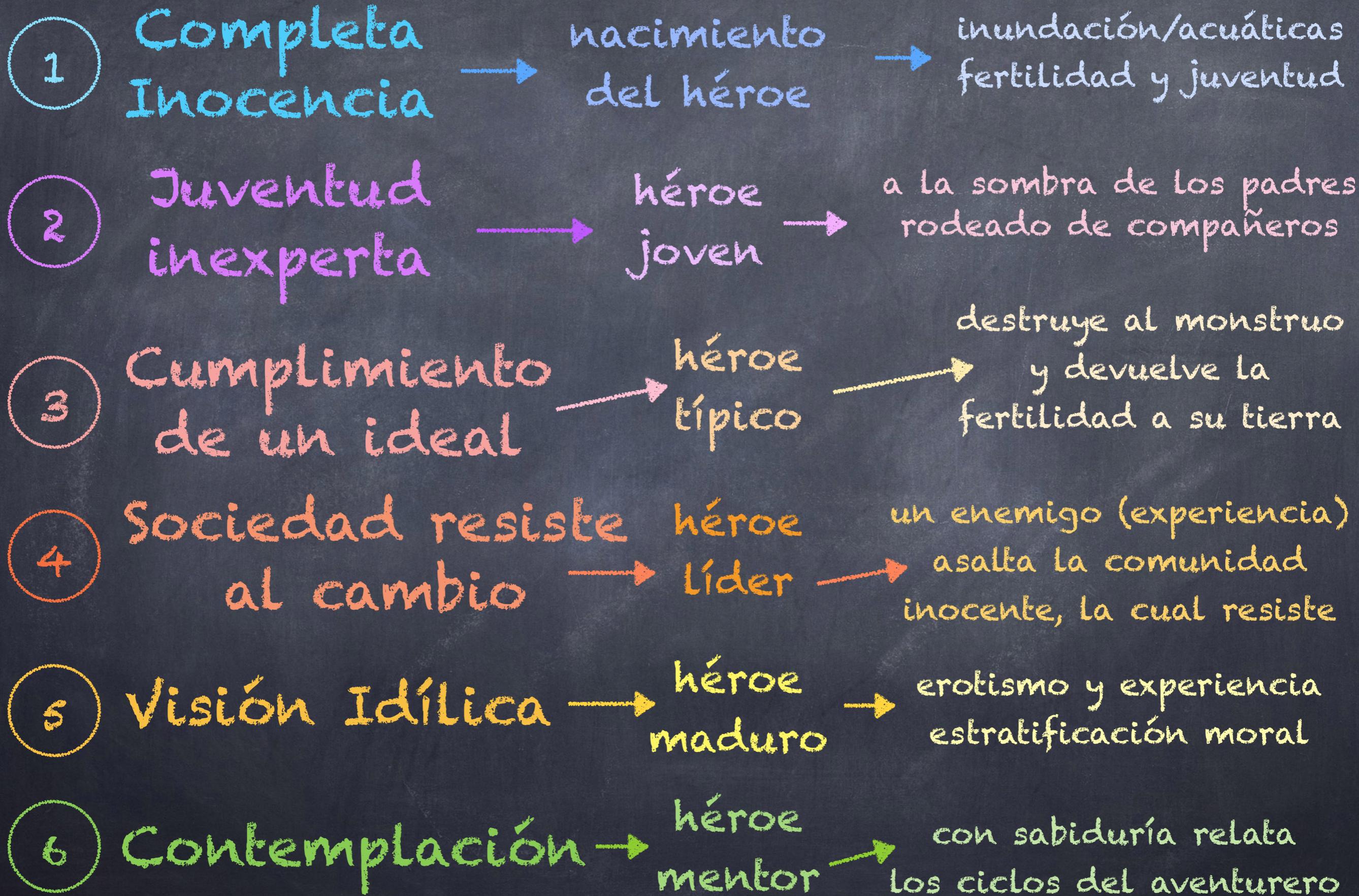
Frazer:

simbólico - ritual

el éxito de la gesta
implica que triunfe la
fertilidad sobre las
tierras baldías

fertilidad: alimento y bebida, pan y vino,
cuerpo y sangre, unión de lo masculino y femenino.

Fases del Romance:

Cruce del umbral
Lucha con el hermano
Lucha con el dragón
Desmembramiento
Crucifixión
Abducción
Jornada del amor y la noche
Jornada del asombro
Ventre de la ballena

Llamado
a la
aventura

Elixir

UMBRAL DE LA AVENTURA

Regreso
Resurrección
Rescate
Lucha en el umbral

Pruebas

Huida

Aventuras

Joseph Campbell

El Héroe de las mil caras
Psicoanálisis del mito

- 1) Matrimonio sagrado
- 2) Concordia con el padre
- 3) Apoteosis
- 4) Robo del elixir

Etapas del viaje del héroe

- 1) el mundo ordinario
- 2) llamado a
La aventura
- 3) la negación
- 4) el mentor
- 5) el primer umbral
- 6) pruebas, aliados
y enemigos menores
- 7) aproximación
a la cueva
- 8) ordalía suprema
- 9) el elixir
- 10) camino de regreso
- 11) la última
amenaza
- 12) la cura

2 PRIMAVERA

ÉPICA ROMANCE - ESTRUCTURA NARRATIVA

En la primavera, los relatos cobran un sentido único: el ascenso del héroe. Esta estructura narrativa integra historias de héroes y heroínas que con sus acciones logran aquello que nadie podía. El mundo está amenazado por un monstruo, un posible cataclismo o un villano que busca destruirlo. El mal acecha. La sociedad teme un futuro siniestro y se ve incapaz de intervenir de manera acertada. Solo el héroe, necio y puro, vislumbra la posibilidad del bien, que sabe alcanzable si -y solo si- arriesga su propia vida en ese camino.

Son muchos los estilos que puede tomar este arquetipo narrativo, pero para poder identificarlos es importante concentrarnos en su estructura formal. Las gestas caballerescas, cantares medievales o relatos épicos son los casos más tradicionales y los que generalmente son más fáciles de reconocer. Pero al decidir fijarnos en la estructura de los relatos y no en su estilo o género, el panorama se amplía. Podremos ver que hay muchísimas historias que lejos están de evocar un mundo medievalesco de caballeros y doncellas, pero que sin duda, tienen un protagonista que debe enfrentarse con un enemigo que amenaza el orden social. Para poder reconocer estos relatos, explicaremos entonces las características esenciales del arquetipo narrativo primaveral.

Ruptura del Pasado Ideal → Conflicto → Muerte Ritual → Reconocimiento del Héroe

Estructura Formal

En primer lugar, temporalmente se puede determinar la existencia de un **Pasado Ideal**, en el que el mundo vivía en armonía. *Todo tiempo pasado fue mejor* dicen los ancianos. En muchas historias, el marco espacial del relato no refiere al mundo entero, o a un reino, sino a un espacio más reducido; puede tratarse de un pueblo, de un ambiente laboral, de un barrio, o incluso de una casa familiar. Lo importante, más allá de lo acotado del marco espacial, es que la sociedad en la que está inserta el protagonista supo conocer el equilibrio y el bienestar; tuvo su Edad de Oro.

Siguiendo la línea temporal, el equilibrio es interrumpido por un agente extraño a la sociedad, que por maldad o inconciencia introduce la dualidad. Se trata de un acontecimiento novedoso, que no estaba prescrito en el Pasado Ideal. Se presenta ahora la existencia de una comunidad dividida por la dualidad. El nuevo **desequilibrio** se manifiesta de ahí en más como una lucha entre el Bien y el Mal. Aparece el miedo, la amenaza de que el Bien pierda. El Mal aparecerá personificado en un **villano**. Claro que, según el estilo del relato en cuestión, podemos encontrar villanos que quieren hacerse dueños de todo o monstruos oscuros que buscan destruir el mundo, pero también pueden ser enemigos que no tienen poderes sobrenaturales y que simplemente por maldad o egoísmo buscan transformar el status quo en su propio beneficio. Es importante remarcar que la sociedad sufre esta lucha; el mundo ha cambiado y se teme la pérdida total. El miedo es al no-retorno.

El **héroe** es quien puede cambiar esto. No solo porque busca el bien y es sensible al sufrimiento ajeno, sino porque está dispuesto a arriesgar todo para lograrlo. Por lo general, al principio de la historia el héroe no está listo: es joven y tiene mucho que aprender. El protagonista se ve personalmente afectado por la amenaza del Mal, pero puede que en un principio no quiera o no pueda tomar cartas en el asunto. Alguna forma de necedad acompaña siempre su pureza. Sorteará caminos y aventuras, ayudado por amigos y aconsejado por un sabio mentor que le guiará en momentos difíciles. Sin embargo, es él quien puede tomar la decisión correcta en el momento indicado. Tarde o temprano, el sentido de la historia lo empujará a encontrarse con su destino: luchar contra el mal. También aquí debemos notar que según el relato, puede tratarse de un caballero virtuoso pero también de un hombre común. De hecho, la humildad es un rasgo común de los protagonistas. Lo que sí es característico del héroe primaveral es que encarna los ideales de su sociedad.

La resolución del conflicto no puede lograrse fácilmente y en un solo acto. Requiere algún tipo de **viaje peligroso** que el héroe y sus compañeros deben llevar a cabo. La mayoría de las veces no se conoce de antemano cuál es el camino, ni qué se encontrarán en él. Se puede desconocer incluso el destino preciso. Pero este viaje estará lleno de dificultades y pruebas que el héroe deberá sortear con ayuda de sus aliados; allí se conocerán los colores del enemigo, se lidiará con los seres neutrales que interrumpirán o guiarán al héroe y se conseguirá el consejo de los sabios. Es en el trayecto que el héroe aprende y florece.

Estas aventuras menores llevarán tarde o temprano a una última batalla donde se juega todo, desde la vida del héroe hasta la supervivencia del mundo. El enfrentamiento entre el Bien y el Mal, encarnados en el héroe y el villano respectivamente, es un momento de inflexión crucial. El Bien gana, el héroe lo ha logrado. Puede este último morir, pero consiguió con eso restablecer el equilibrio en la sociedad. Su gallardía inspira a otros y trae regeneración al mundo. Habrá una **muerte ritual**: el villano es vencido, y eso puede traducirse tanto en su destrucción como en su expulsión o aprisionamiento.

Por último, la sociedad reconoce al protagonista y acepta su destino. Este **reconocimiento** es lo que hace héroe al héroe. La comunidad, que puede en un principio no haber depositado grandes esperanzas en él, admite que ha sido salvada. Los premios al héroe incluyen más que fama y gloria; es el salvador y se le otorga un nuevo lugar en la sociedad. Es el ascenso del astro sol. En las épicas tradicionales esto puede traducirse en el casamiento con la princesa o un lugar en la corte real, símbolos imposibles para un humilde campesino.

Nos encontramos ante una estructura narrativa que es eminentemente dialéctica. Los personajes que aparecen a lo largo del relato estarán a favor o en contra del héroe. Los que ayudan serán puros y valerosos; los que interfieren, malditos y cobardes. De esta manera, podemos ver que la relación entre el héroe y el villano es polar; complementaria pero oscilatoria. Para apreciar con profundidad esta relación, podemos resaltar las siguientes características.

1) El Héroe se encuentra siempre ligado a un Plano Superior. La fertilidad de la primavera, la posibilidad de regeneración, la reproducción y la abundancia son símbolos que le acompañan. Con la gesta del héroe se abre un nuevo ciclo tras el amargo invierno. De los caminos del héroe podemos hacer una alegoría de todo el recorrido del astro solar, pero el amanecer es el momento cúlmine con el que se identifica al protagonista primaveral. El cénit y el ocaso son parte del espectro, y se relacionan con el ascenso y el descenso del héroe. La amenaza del enemigo se traduce en la ruptura de la orden del cosmos, y la misión del héroe se trata de restituir la armonía interrumpida.

2) El Enemigo es el contrapunto del héroe. Ligado al Plano Inferior, simboliza al invierno y a la oscuridad. Sus planes siembran confusión, traen esterilidad y están siempre ligados a la decadencia y la pobredumbre. El origen del villano se encuentra ligado a su imposibilidad de lidiar con la vejez, o con el ser relegado del orden primordial del Pasado Ideal. Estas por si mismas no son características negativas, sino que el villano las hace causa de su mal interior. Es el egocentrismo, el deseo de inmortalidad o de poder lo que engendra al villano.

