

5-11-2024

La Teoría de los Arquetipos de Northrop Frye, Verano: Comedia

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

Verano:
Comedia

Romance

Comedia

Primavera

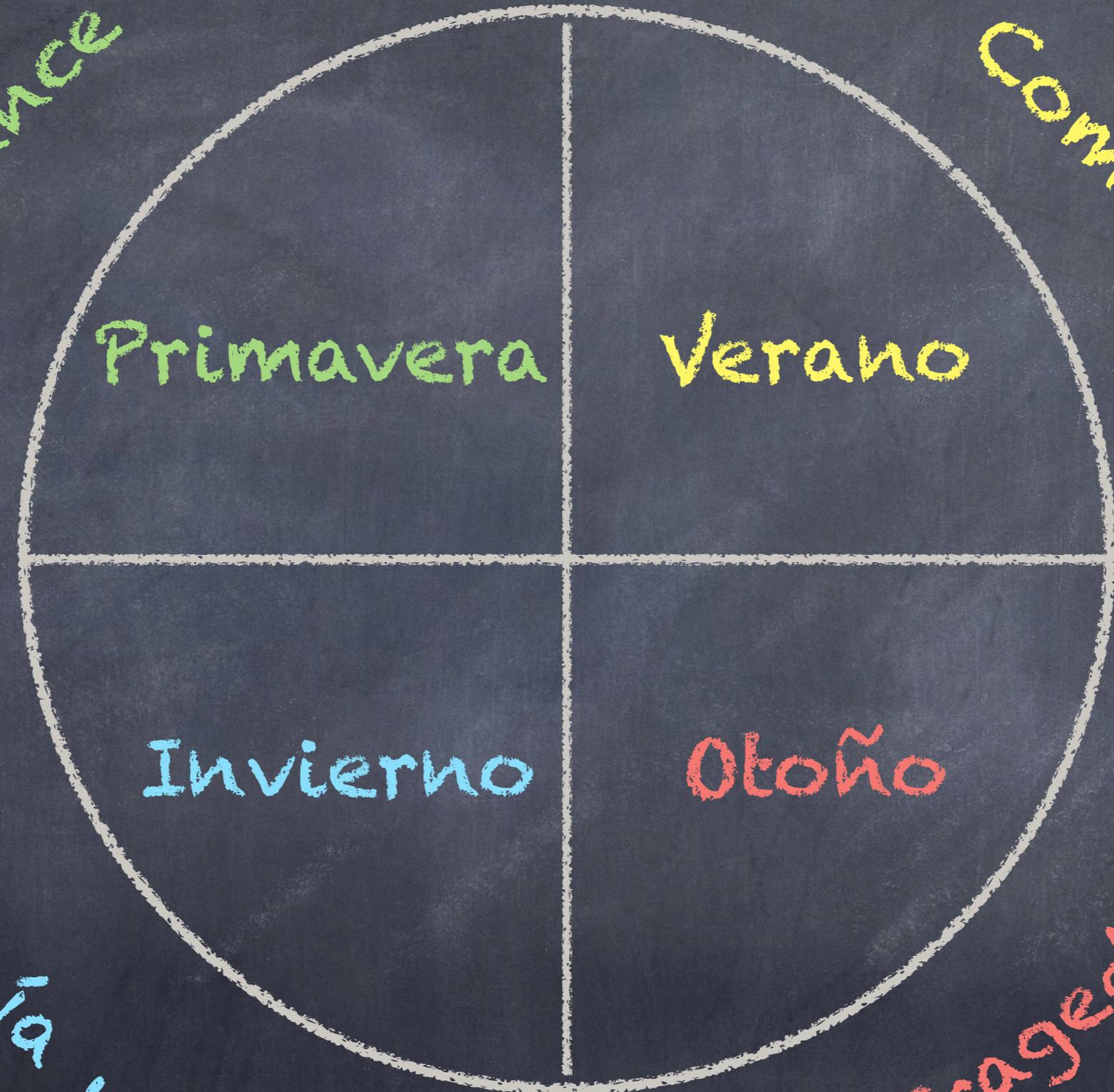
Verano

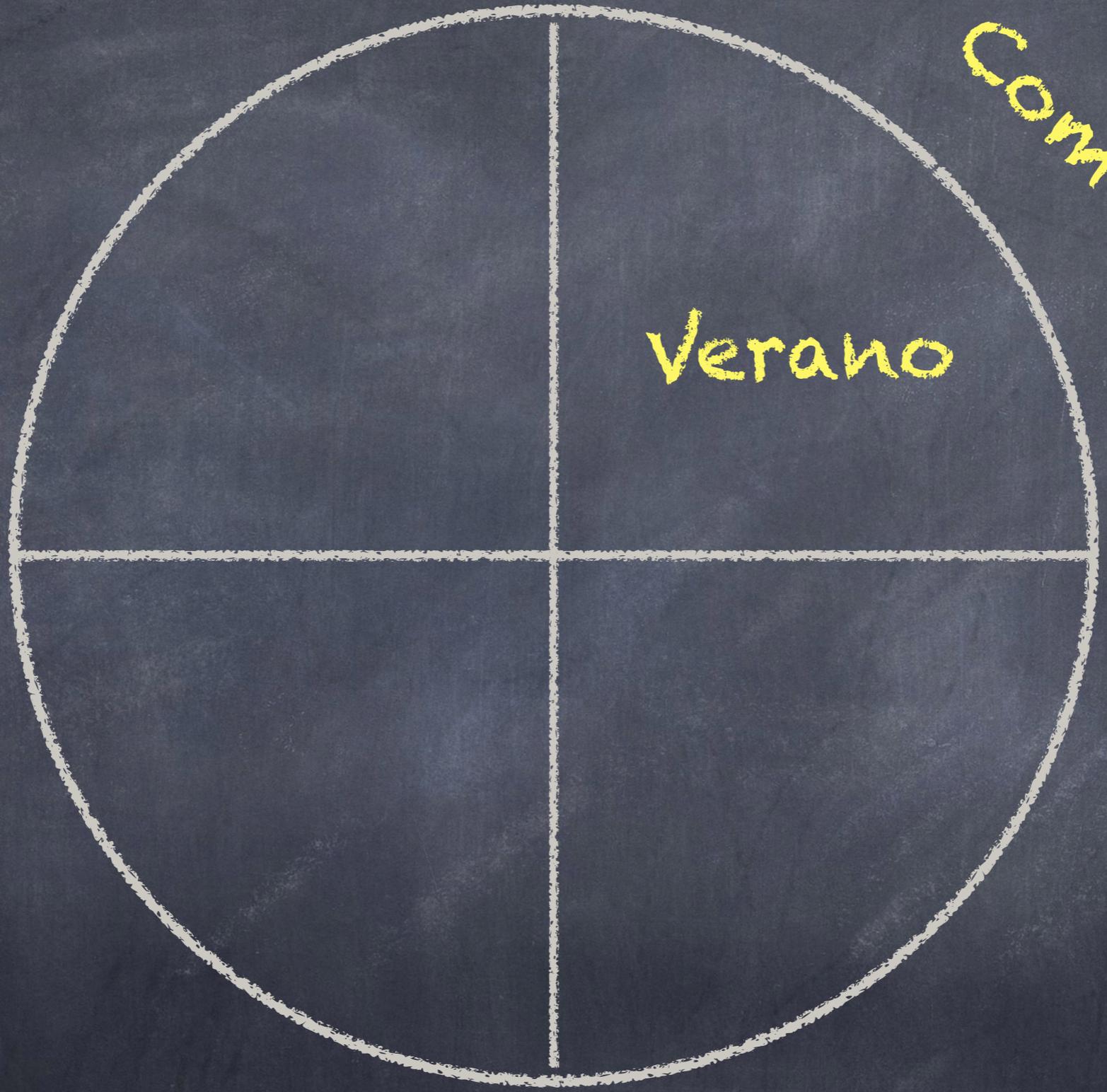
Invierno

Otoño

Tronía y
Satira

Tragedia

Verano

Comedia

Verano: Comedia

Características del arquetipo mítico

En el grupo social
hay una ley o
norma que debe
ser transformada

→ No es una crítica moral
→ Es un juicio social
de lo absurdo

Se cristaliza una nueva sociedad
alrededor del héroe

TRAMA

Movimiento
de una
sociedad a
la otra

- 1 Sociedad existente: le niega al héroe algo que quiere
- 2 Confrontación: el héroe enfrenta a representantes de la sociedad existente
- 3 Reforma o Reemplazo de la sociedad: el héroe cristaliza una nueva sociedad

TRAMA

Comedia típica

un joven que desea a una joven

oposición del padre de la joven

un giro de la trama permite el éxito del joven

TRAMA

esta ley resulta a veces de
un tirano obsesionado

Una ley absurda
o irracional
debe ser rota

el cambio en la
sociedad es
inofensivo

Los integrantes de la vieja sociedad se
reconcilian o convierten en miembros de
la nueva sociedad

puede haber un personaje irreconciliable,
que hace de chivo expiatorio o es expulsado

Patrón Predecible de los cambios en la sociedad

Sociedad existente

Personajes Obstáculo

Edad, padres

Riqueza

Costumbres, rituales, leyes

arbitrarias, ancianos

Ilusión

Sociedad reformada

Héroe y heroína

juventud, niños

Pobreza

Juventud con

libertad pragmática

Realidad

Personajes

EIRON

HÉROE y HEROÍNA: desestiman su valor
neutrales, inocentes y poco informados

ESCLAVO MAÑOSO: urde estrategias
para lograr la victoria del héroe.

Ej: VALET, DETECTIVE AMATEUR,
AMIGA CONFIDENTE, "VICIOSO"

ALAZON

IMPOSTOR: personaje-obstáculo

típico, se enoja y amenaza, obsesivo.

Es absurdo, más que peligroso.

Estos personajes-obstáculo son representantes de la
sociedad existente. Deben ser enfrentados y asimilados
luego a la nueva sociedad.

Personajes

BROMOLOCHOI

→ BUFÓN: aumenta el clima de festividad

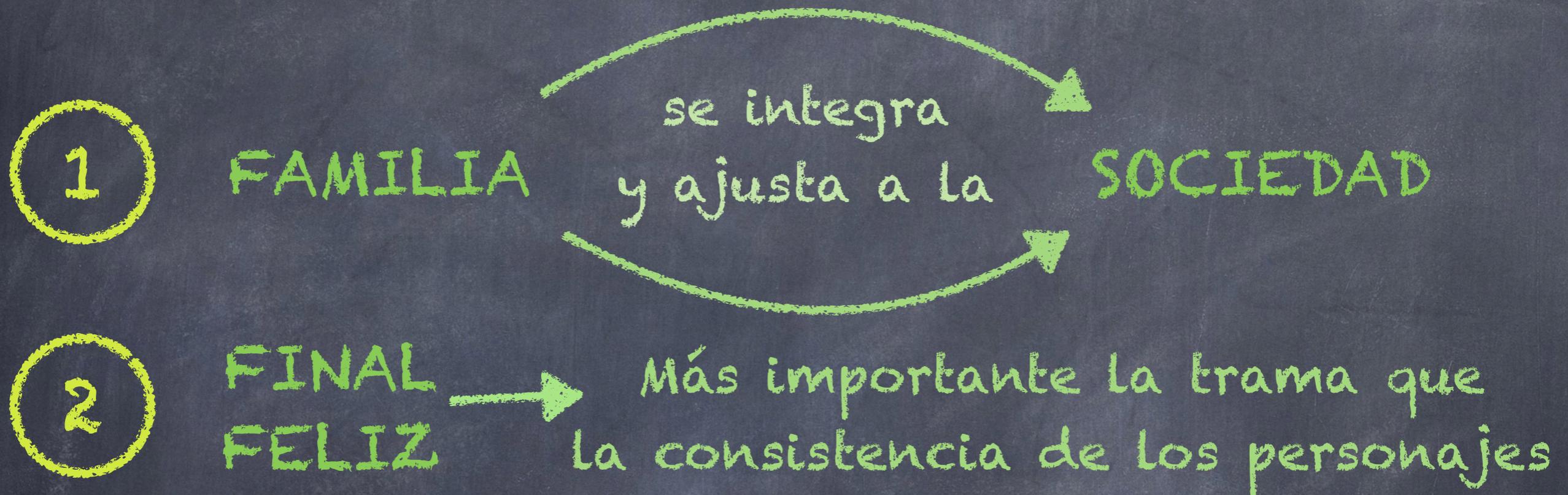
Ej: TONTOS, PAYASOS, CANTANTES, PARÁSITOS, COCINEROS, COROS...

AGROIKOS

→ RÚSTICO: representa los ideales de simpleza campestre pero está inmerso en la sociedad urbana.

→ PATÁN: un personaje miserable o snob. Evita la festividad e intenta detener la diversión.

Rasgos del arquetipo mítico

EL FINAL FELIZ
SE TRAZA
DE ANTEMANO

 Para ser efectivo debe realizarse a través de una manipulación inteligente de la trama

Fases de la comedia:

- 1 Soc. existente permanece

Triunfo de la sociedad absurda, o a veces se disuelve sin que otra soc. ocupe su lugar el héroe escapa de la soc. ridícula sin transformarla
- 2 Crítica a la soc. sin cambio

La sociedad del héroe reemplaza a la soc. anterior
- 3 Reemplazo de la soc. por otra

se mantiene la misma soc., pero hay una metamorfosis de los personajes centrales: pasan por un mundo idílico
- 4 Sociedad feliz resiste el cambio

de un mundo inferior de confusión, a un mundo superior de orden, distante de la experiencia humana
- 5 Visión idílica y reflexiva

colapso y desintegración de la sociedad cómica. El relato pertenece a mundos aislados
- 6 Sociedad Trasciende

Sueños y Sombras

Clase VI

El núcleo del si-mismo se expresa en estructuras cuádruples

La práctica Constelaciones, en busca de una teoría.

Hay teoría, hay pensamiento... pero hay quiénes piensan la conexión entre lo mítico y lo arquetípico. Podría parecer lo mismo en primera instancia, pero hoy, en nuestra última clase, trataremos de separar estas dos cuestiones y ver cuáles son sus puntos de contacto.

Jung decía que con Freud, del que había hecho una reseña sobre La interpretación de los sueños, allí había algo radicalmente nuevo que le había fascinado pero no había entendido al principio. La mención del inconsciente y la relación del inconsciente con el mito de Edipo. La valentía de Jung, que se desarrolla tiempo después,... es considerar que no ese inconsciente no solamente puede referirse a algo personal, ni a un comportamiento estanco de experiencias vividas por el individuo. Para Jung tiene el inconsciente una base más profunda, existe la posibilidad de un inconsciente colectivo.

→ DIBUJAR GRAFICO

¿Cuál es la evidencia para Jung de que existe un inconsciente colectivo? Los sueños, una de las evidencias. Algunos de ellos tienen que ver con ese inconsciente personal, pero otros, más profundos, podrían plantear el enigma de lo colectivo. Esos sueños que remiten a símbolos de otra esfera cultural que no es la del soñador. Eso es para Jung evidencia del contacto del individuo con el inconsciente colectivo.

Este inconsciente colectivo tiene además una capa superior que se manifiesta en los mitos, que están conectados con una época, una cultura, un pueblo. El sustrato de los mitos podrían emerger como una memoria colectiva: los relatos de otras culturas, que no podrían estar unidos directamente a lo genético, nos permiten ver que esas culturas diferentes parecerían estar conectadas entre sí. Los denominadores comunes refieren sobre todo a los relatos sagrados: la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, los ciclos de las estaciones, el paso del tiempo, el espacio sagrado... Suelen estar en algún lugar codificado en los mitos de las culturas.

Cuando se quiere detectar un nivel mayor de abstracción se pasa al nivel del arquetipo. El arquetipo en el sentido que le da Jung deben pensarlo más como una hipótesis, como una herramienta analítica para encontrar las conexiones entre un mar profundo de mitos. Si bien se han buscado las conexiones entre

los mistos de diferentes culturas a partir de temáticas como “mitos solares”, “mitos del líder sacrificado”. Pero Jung en vez de buscar una clasificación de mitos, planteó una cantidad mínima de arquetipos que eran constitutivos de los mitos. Pero se guardó de hacer una lista cerrada. Para él no hay que pensar al arquetipo como un símbolo. Por ejemplo; el arquetipo de la madre....

Un arquetipo es una especie de narrativa comprimida: hay una cantidad de relatos e historias alrededor de ese símbolo. Hay una posibilidad de cambiar los bordes. La madre siempre tendrá que ver con la madre, pero puede ser positiva (la madre dadora), negativa (la madre terrible) pero además cada historia la llevará a tomar una forma diferente y por lo tanto un sentido diferente. Hay que pensarlo como un conjunto de sentidos en movimiento más que como un compartimiento estanco de significados definidos.

- claro, está vivo...
- Si, pero ojo. Es fácil personificar un arquetipo y convertirlo en un dios. En todas las sociedades es crucial el parentesco. Todas establecen de alguna manera reglas de prohibición del incesto delimitando quienes son parientes y quienes no, estableciendo como deben ser las relaciones entre unos y otros. Entonces, alrededor de la lógica del parentesco se establecen relatos que dicen lo que es legítimo hacer y lo que es ilegítimo. Obviamente no todos los relatos remiten a la lógica aprenal. Hay estados antiguos también, como el Egipto, que tienen mitos de violencia relacionados con señores que vienen de afuera a imponer un orden, y que pueden mostrarse como padres pero que por alguna razón deben sofocar las rebeliones de hijos ingratos.

Estas son matrices posibles de mitos...

Alba: quería comentar que en mi captación de los arquetipos, más allá de los mitos, es que estos funcionan como generadores y moldeadores de formas. Es el molde de formas que nos conforma: y en ese molde no hay polaridades. Es un juego que en lo abstracto no se juega desde lo polar. ¿Es así?

Participante: ¿Por qué no se juega desde lo polar?

Marcos: Es como que uno tiene que elegir qué tan profundo va hasta que se disuelve. Siempre pareciera fácil hablar de identidades y ponerle nombres a las cosas. Compartimientos que decimos que tienen una esencia y que además tiene una cantidad de elementos extra. Piensen que nosotros nos referimos a nosotros mismos como “yo soy...” “tengo tal cosa...”. Jung interpreto que hay un componente de “armar la persona”, la máscara, y desde ya que hay otras cosas por debajo de la máscara que están conectadas con el inconsciente. Primero con el inconsciente individual, al que como vimos hay distintas maneras de acceder a él. Uno decide que tan profundo va. Pareciera ser que toda sociedad y toda cultura tiene un nivel que explica y da sentido al funcionamiento de la sociedad: la muerte, las relaciones, etc. Cada cultura establece con sus mitos cuáles son sus enemigos, cuáles son sus sombras.

Cuando un “mitólogo” puede, sin saltarse las etapas intermedias, ir más profundo en el análisis, se dirige

a un nivel mayor de abstracción y puede dirigirse a los lugares que son “generadores de formas”.

En Occidente, esa idea de que hay un lugar que es generador de formas que remite a los arquetipos se basa en una ontología platónica: el mundo ideal en contrapunto con el mundo material. El plano material es el de los reflejos o las sombras -no las verdades- de las formas puras del mundo ideal. El mundo material participa del mundo ideal defectuosamente.

Estamos todos en el barro, pero algunos miran a las estrellas. Y ese mirar las estrellas es mirar ese mundo de formas. Y en ese mundo de formas uno decide cómo ordena lo que vé: si ordena en pares, si articula constelaciones entre las estrellas.

EL tema del individuo es verdad que es actual. Muchos mitos “funcionan” como compensación de lo que podrían ser individuos, incluso en culturas tradicionales. Justificarían sacrificios donde el *yo* se disuelve en la comunidad, y a la vez otros, “negativos”, que justifican una búsqueda egoísta.

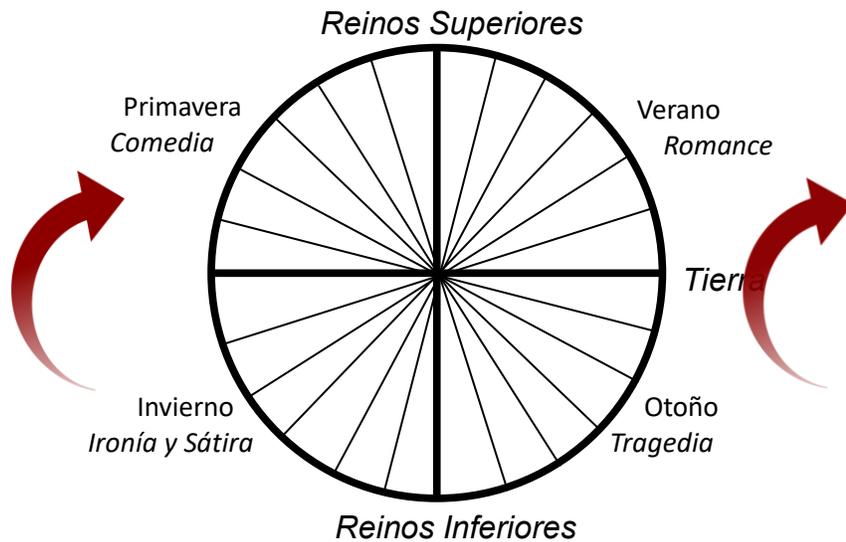
Es un terreno un tanto pantanoso. Es muy difícil para nosotros percibir de manera distinta al sistema operativo con el que venimos, entonces nos parece constrictor todo aquello que marque un destino de una vez por todas. Además deberíamos preguntarnos si todos estos mitos eran tan exitosos. Y la respuesta es que no, porque sino no habría cambio.

Alba: Me impactó mucho que usaste la palabra *pantano*, porque recordamos aca que durante largos años estamos trabajando la vivencia que emerge en constelaciones, de un área pantanosa que si nos acercamos y nos movemos en ella, puede deglutirnos, devorarnos y desaparecernos. Pero que también el pantano puede ser, si es drenado, fructífero. Puede dar un vergel. Y esta metáfora del pantano lo utilizamos muchas veces en Constelaciones para hablar de aquello que quedó embarrado, que nos dejó estancados de alguna manera. Tiene que ver con algo viejo, pasado, que está tan impregnado de agua estancada (lo emocional) que no nos permite seguir avanzando. Esto a veces se vuelve algo transgeneracional.

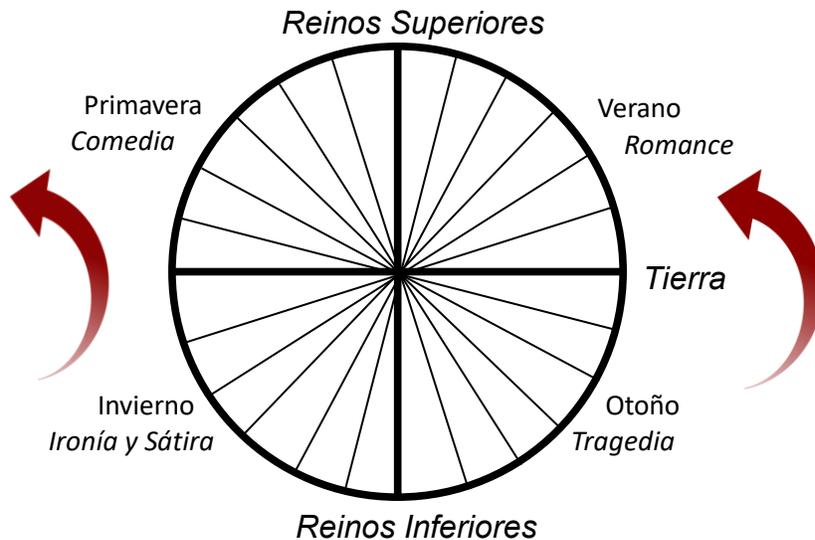
Marcos: vieron que recién tocamos un lugar en donde es muy difícil colocarse y donde qué decimos? No puedo renunciar al “yo”, porque ¿desde donde lo estamos diciendo? Recordemos que aca estamos viendo cuestiones teóricas donde buscamos la virtud y también el problema de ir más profundo, de llegar al arquetipo. En la entrevista Jung dijo algo muy interesante que ya marcamos: el arquetipo se puede definir como una narrativa compacta. ¿Qué es una narrativa compacta? Algo que tiene inicio, medio y un desenlace. Si siempre el inicio fuera el mismo, el medio el mismo y el desenlace el mismo, habría un solo arquetipo. ¿Nos sirve este nivel? No mucho, solo para saber que todo está conectado a nivel de historias. Pero si queremos saber por qué a veces nos encontramos trabados en relación al pasado y tenemos frente a un dragón que hay que vencer. Si queremos tratar acerca de que momentos estuve feliz y como resolver algo irresoluble... tenemos que aceptar también que hay historias y hechos que no podrían ser de otra manera y que responden a la ironía de la vida. Si queremos ver esas diferentes formas,

el truco más interesante que hizo Frye a partir de las ideas de Jung es crear solo cuatro formas arquetípicas de lo narrativo. Y es una forma muy interesante de ver los arquetipos porque es ir hacia eso que es la clave del arquetipo (y por qué no una constelación de símbolos): observar de qué manera se puede desplegar un tipo de narrativa u otra. Ciertos elementos que parecen los mismos, dependiendo de en que tipo de narrativa estamos, se despliegan distinto.

Si volvemos al concepto de la Rueda de la Fortuna, en lo temporal hay un movimiento natural en el sentido horario: se dirige de la inocencia a la experiencia. Es decir, de la primavera se pasa al verano, luego al otoño y al invierno.

Sin embargo, a veces alguien heroico puede intentar llevarlo para el otro lado. Como vemos en la ilustración de la Rueda de la Fortuna, hay animales que quieren girar la rueda en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero en realidad, ese intento también puede llevar hacia el inframundo (invierno-otoño).

Si miramos el mandala de las estaciones, vemos que en Verano y Otoño, en la narrativa prima el individuo: el sentido de la acción se guía por lo que el héroe hace o deja de hacer sobre su sociedad. En cambio, en Invierno y Primavera, lo que prima es la sociedad: el sentido de la acción se desprende de las características de la sociedad y las acciones del héroe no logran cambiar las circunstancias. A su vez podemos ver que hay dos estaciones de movimiento. En Otoño (Fall) vemos la caída del héroe hacia el inframundo. En Primavera (Spring) vemos el ascenso del héroe a los reinos superiores.

La tragedia es el descender del ideal a la cruda realidad; es decir, del *romance* veraniego a la ironía del invierno. El movimiento opuesto es el ascenso de la comedia; de la cruda realidad al ideal veraniego. La primavera es el ascenso así como el otoño es el descenso, por eso podemos llamarlos momentos de transición.

Para Jung hay arquetipos y hay complejos. Si los últimos son compensaciones para culpas personales, los primeros se manifiestan en mitos, “compensan” a la humanidad en general. Dice él en *El hombre y sus símbolos*: “(...) así como los complejos personales tienen su historia individual, lo mismo les ocurre a los complejos sociales de carácter arquetípico. Pero mientras los complejos personales jamás producen más que una inclinación personal, los arquetipos crean mitos, religiones y filosofías que influyen y caracterizan a naciones enteras y a épocas de la historia. Consideramos a los complejos personales como compensaciones de la unilateralidad o defectuosidad de la conciencia; del mismo modo, los mitos de naturaleza religiosa pueden interpretarse como una especie de terapia mental de los sufrimientos y angustias de la humanidad general: hambre, guerra, enfermedad, vejez, muerte” (op.cit. P 79)

Veo dos niveles, que en el curso tal vez hemos visto en una forma que la *síntesis* puede conectar. En el nivel de los complejos personales se piensa en la situación del individuo en la trama parental; en el nivel de los mitos, los arquetipos narrativos otorgan patrones con por lo menos cuatro macrosentidos.

En las terapias tradicionales se trabaja con el individuo a nivel de los complejos personales. Nosotros creemos que la práctica de *Constelaciones Familiares* introduce todos los elementos de los complejos personales en una trama parental a la que se le otorga un sentido a través de una narrativa mítica. A través

de la Constelación se abre un abanico de posibilidades relacionado con los arquetipos narrativos. ¿Cómo se hace esto?

Primero hay un planteo del elenco. Se buscan los personajes que son relevantes en la Constelación que en un principio es de tono trágico. Hay una ley que confluye en quien constela y pesa sobre él como un destino aciago. Recordemos la situación del héroe trágico: él tiene el libre albedrío pero está sujeto a la ley de causa y efecto y a la posibilidad de que esta se desencadene por su propio error. Además de la falla trágica de los héroes clásicos, es importante cómo el querer conocer el destino ya teñido de tragedia, es llevar a que esta acontezca. Las *Constelaciones Familiares* buscan (pero no explican el cómo) que el ordenamiento trágico se reconfigure a partir de una re-representación en la espacialidad.

En un nivel alegórico se ha planteado que se parte de un empantanamiento (una indistinción pegajosa y de difícil salida). En Constelaciones lo primero que se hace es seleccionar algunos elementos de la trama parental y disponerlos en una espacialidad que representa la situación trágica. Esto se ve reforzado en las expresiones de los participantes que comentan cómo se sienten con respecto a los otros y al lugar que les ha sido asignado. Hasta ahora la teoría de Constelaciones no ha hecho hincapié en el aspecto narrativo-arquetípico de su propuesta. Nosotros creemos que puede ser importante señalar -aprovechando los aportes de Jung y Frye- que la clave está en cómo se puede buscar un final feliz a las historias trágicas de vida. Cuando decimos “final feliz” nos referimos a aquel que implica la integración de una trama arquetípica de tipo comedia: integración pacífica con la sociedad.

Otra manera de ponerlo consiste en fijarse que quienes intervienen en la vida torcida y dificultosa permiten exista tales adjetivos para la vida porque el relato que la manifiesta conciente o inconcientemente es trágico. En Constelaciones, a partir de la nueva espacialidad se fabrican elementos para construir un nuevo relato. O dicho de otro modo, se abre la posibilidad de movimiento, se tira la cuerda al que está empantanado, un hilo de nuevo sentido, un hilo de Ariadna.

Recordando la Rueda de la Fortuna -el Mandala de las Estaciones- se abren dos caminos. Uno implica aceptar el sin sentido infernal del invierno, la ironía de la vida (para algunos “tocar fondo”) y llegar a la comedia de final feliz e integración dejando desplegar todo el impulso trágico (el sentido horario de las agujas del reloj en el mandala). El otro camino, implica remontar la historia de los ancestros y reconfigurarla en un viaje del héroe. De maneras muy diversas, tomando cada uno de los personajes o poniéndose el ego al hombro la árdua tarea de enfrentar las sombras o dragones del pasado/presente/futuro que buscaría rescatar la inocencia del comienzo. Este movimiento (contrario a las agujas del reloj en el mandala) consiste en recorrer el Camino del Héroe y se corresponde con el arquetipo narrativo del romance. Ya sea que se elija el sendero del invierno o el del heroico verano, quien esta constelando arrastra consigo al resto del elenco, sus ancestros, su trama parental. Esto lo podemos

explicar mejor con un juego.