

WILLIAM HERRERA MORENO

La fantasía como vía de evasión ante una realidad angustiante en la actriz principal

Ofelia del Laberinto de Fauno

Fantasy as a way of escape from an anguishing reality in the main actress Ofelia of the
Pan's Labyrinth

Resumen

El presente artículo realiza un análisis psicológico de la película *“El Laberinto del Fauno”* del director Guillermo del Toro, estudiando el comportamiento de la protagonista desde una concepción teórica de evasión de la realidad, esto con el objetivo de identificar como la fantasía es utilizada por niños y niñas para escapar/sobrellevar experiencias y contextos relacionados con situaciones de angustia, permitiendo evidenciar como dicha proyección alternativa y disociativa es un mecanismo de defensa utilizado para resistir y atravesar coyunturas sin someterse a niveles elevados de estrés y ansiedad.

Palabras Clave

Realidad – Fantasía – Evasión – Defensa

Abstract

This article makes a psychological analysis of the film "The Labyrinth of the Faun" by director Guillermo del Toro, studying the behavior of the protagonist from a theoretical conception of evasion of reality, this with the aim of identifying how fantasy is boys and girls to escape / cope with experiences and contexts related to distress situations, show how such an alternative and dissociative projection is a defense mechanism used to resist and cross.

Key Words

Reality – Fantasy – Evasion – Defense

Introducción

El presente trabajo realiza un análisis psicológico de la película “El Laberinto del Fauno” del director Guillermo del Toro, esto con el objetivo de analizar el comportamiento de la protagonista a la luz de la teoría psicológica de la evasión de la realidad, pues se pretende estudiar dicho caso bajo la premisa de que la fantasía es utilizada por niños/as como forma de escape a realidades traumáticas. En este sentido, primeramente, se realiza una contextualización del ambiente de la película para evidenciar mínimamente la situación de tragedia que se vivía, y posteriormente se da un desarrollo al comportamiento del protagonista contrastado con la teoría.

Esta investigación toma fuerza y una importancia significativa cuando abordamos unas temáticas tan profundas como las aquí presentes, es decir, el análisis psicológico, la teoría de la evasión y la utilización de dicha teoría en la realidad cotidiana por diferentes manifestaciones humanas en nuestro entorno.

Además, existe una relevancia superior cuando hablamos de elaborar el análisis contrastado en el reflejo cinematográfico porque establecemos una relación del mundo contemporáneo, el planteamiento teórico y la factibilidad del avance científico en términos psicológicos de los planteamientos teórico-prácticos vigentes.

Metodología

Teniendo en cuenta que la presente investigación tenía como objetivo identificar la fantasía como método de escape ante una realidad angustiante a través de un análisis detallado a la película *El Laberinto del Fauno*, se trabajó a partir del método cualitativo, teniendo en cuenta que dicho método es clave para investigar acerca de la comprensión de ciertos fenómenos (Sampieri, 2014).

Por medio de un estudio de caso contrastado a la luz de la teoría, pues tal como lo explica Yacuzzi (2005), se parte para analizar el caso desde una teoría que sirve como plano general en la búsqueda de datos y solidificación de la información, pero a medida que el caso se va analizando y estudiando a través de la teoría, se va desarrollando una teoría más madura que permite la explicación científica y asertiva del mismo.

Tal como lo señala, Yin (1994), el estudio de casos parte de una investigación empírica en la que se estudia un fenómeno inconcluso dentro de la vida real.

Asimismo, se abordó dicho análisis a partir de un método de investigación explicativa desde la cual se buscará encontrar una explicación al fenómeno en cuestión, para lo cual busca establecer, la naturaleza de la relación entre los sucesos y el por qué pasan las cosas (Cazau, 2006).

Desde dicha metodología se buscará correlacionar la teoría psicológica con los acontecimientos relatados en la película, indagando las causas de los comportamientos de la protagonista y como estos se desarrollan en un plano proyectado, buscando la relación que dicha fantasía tiene con la evasión de la realidad desde una perspectiva planteada por la psicología dinámica.

Desarrollo

La evasión de la realidad es considerada como una proyección disociativa de la existencia material, en donde el individuo se distancia de situaciones o contextos angustiantes y causantes de estrés por medio de fantasías, imaginarios y realidades alternativas.

En la película “*El Laberinto del Fauno*” dirigida por Guillermo del Toro, se pueden entrever algunos indicios sobre cómo funciona y se desarrolla dicha evasión de la realidad ante condiciones traumáticas y agresivas. No obstante, desde el comienzo de la película se puede observar la borrosa delimitación que existe entre la realidad y la fantasía.

Dicha película se encuentra ambientada en la guerra civil española en 1944, durante el régimen fascista en la dictadura de Francisco Franco, y se centra la vida de Ofelia como hijastra del capitán Vidal, un sanguinario líder de las fuerzas franquistas.

Ofelia es una niña de trece años aficionada a los cuentos de hadas, la cual debido a algunas situaciones “mágicas” termina envuelta en una serie de eventos fantásticos que involucran a un fauno y a un reino prometido, circunstancias que poco a poco ella empieza a considerar real y parte de su vida cotidiana. Sin embargo, al finalizar la película se puede entrever que ese preciado mundo mágico era producto de la imaginación de la niña y que nada ocurrió en realidad, situación que conlleva al espectador a pensarse diversas explicaciones con el fin de comprender.

La fascinación y encanto de Ofelia por los cuentos de hadas puede describirse por lo planteado por Bruno Bettelheim (1994) en su libro “*Psicoanálisis y cuentos de hadas*” en donde explica que de la literatura infantil y especialmente los cuentos de hadas “se puede aprender mucho más sobre los problemas internos de los seres humanos, y sobre las

soluciones correctas a sus dificultades en cualquier sociedad” (p. 8), encontrando un significado a través de lo que lee.

Y es aquí donde la evasión y disociación de la realidad abordadas previamente cobran importancia, ¿todos los eventos fantásticos vividos por Ofelia no son más que un intento de escapar de una realidad hostil? ¿esta es su forma de sobrellevar su nueva vida en medio de la guerra junto a su padrastro, el Capitán Vidal?

Ambas preguntas conducen a pensar en un trasfondo tocado por lo psicótico, la visión de Ofelia de ese mundo mágico perfecto puede significar la disociación como el mecanismo de defensa que tiene la niña al enfrentarse a una realidad hostil y dura – un ambiente de guerra y un padrastro cruel -.

En este sentido, partiendo de lo planteado por Freud (1937) en donde el individuo o “yo” se encuentra dividido en dos facetas, en donde una encarga de la adaptabilidad al exterior, y la otra de generar de mecanismos de defensa y protección a situaciones condicionantes de estrés o dolor; el escape o evasión de la realidad vendría siendo parte de la segunda faceta, un mecanismo de defensa utilizado para resistir y sobrellevar una realidad angustiante, incrementando de algún modo la adaptabilidad, pues dichos pensamientos disociativos manipulan la consciencia en torno a las percepciones, deseos y pensamientos que resultan perturbadores para el individuo (Cramer, 1998).

Así, Ofelia explora su faceta encargada de generar protección para sí misma, eludiendo el ambiente que la rodea por medio de proyecciones de un mundo alternativo y nuevo en donde no existe dolor, ayudando de igual manera a generar adaptabilidad, resistencia y esperanza en la triste realidad que la rodea.

En relación con esto, Vaillant (1977) plantea que los mecanismos de defensa se presentan en una jerarquía de cuatro niveles respecto al grado o nivel de distorsión de la realidad, en donde dentro del primer nivel se encuentran las desmentidas y proyecciones alucinatorias; en el segundo, las fantasías esquizoides, proyecciones, disociaciones y conductas pasivo-agresivas; en el tercero, represión, aislamiento, desmentida, racionalización e intelectualización; y en el cuarto, supresión, humor, sublimación, anticipación y altruismo.

En este sentido, las proyecciones de Ofelia a la luz de la jerarquía propuesta por Vaillant, se pueden enmarcar dentro del segundo nivel: fantasías esquizoides, proyecciones, disociaciones y conductas-pasivo agresivas. Su fascinación por los libros y cuentos de hadas ayuda plantear la idea de que su capacidad de *fantaseo* se encuentra ampliamente marcada, y las escenas en donde su madre la reprende por seguir leyendo ese tipo de cuentos y crearlos refuerzan la idea, las proyecciones que Ofelia presenta respecto al Fauno y el laberinto, su disociación respecto a la realidad en que vive, y las conductas pasivo-agresivas caracterizadas por la resistencia a dejar de creen en dichas historias y fantasías, y en sus comportamientos cuando se le reclama por ello y las peleas con su madre Carmen y el Capitán Vida por lo mismo; lidiando así con la presión familiar de la realidad, pero encontrando cobijo y tranquilidad en ese mundo fantástico.

Tal como lo explica Baudrillard (1977) en su libro “Cultura y Simulacro” menciona como los seres humanos están inmersos en la realidad y en sus sufrimientos, malestares y aflicciones, sin embargo, en algunas ocasiones se suelen crear “hiperrealidades” como forma de escape ante las aflicciones (p. 43).

En una misma línea, dentro del enfoque psicodinámico Galor y Hentschel (2013) sostienen que la adecuación de las defensas utilizadas puede detonar o mantener síntomas de

psicopatología, pues, aunque los mecanismos de defensa suelen ser parte del funcionamiento normal, la adecuación y uso excesivo de las mismas pueden detonar en patologías, en donde dichas defensas se constituyan en una especie de protección que reduce la capacidad de percatación del individuo, generando una distorsión subjetiva y distorsionada de la realidad (Hentschel, Smith, Draguns & Ehlers, 2004), generando conflictos con el contexto real a raíz de la pérdida de percepción.

Respecto al postulado del enfoque psicodinámico frente a los mecanismos de defensa, la película no deja claro o explícito si existe algún tipo de patología psicológica, sin embargo, se puede evidenciar la adecuación/aceptación que la protagonista ha generado ante ellas, haciéndolas participes de su vida común, distorsionando su realidad.

Para abordar en el plano de la niñez, se hace importante tomar a Donald Woods Winnicott, quien desarrolla su teoría de la Teoría del Juego y la Fantasía (1956), en donde explica como un componente clave de la evasión es el fantaseo, siendo la disociación un mecanismo por el cual se elude el plano material, así, a través del fantaseo se “obstaculiza la acción y la vida en el mundo real o exterior” (p. 53); y como el juego se usa para dotar de significado aquellas situaciones que desbordan la capacidad de neutralizarlas.

Respecto a la Teoría del Juego y Fantasía, se puede decir que al tratarse de una niña iniciando su adolescencia, busca mediante el juego y la fantasía crear una nueva realidad en donde las cosas no le pesen tanto, esto se puede evidenciar en cómo además de proyectar una realidad disociada, en ella encuentra acertijos y aventuras que resolver, pues tal como lo afirma Winnicott (1956) la búsqueda del juego y el placer solo puede aparecer en un “estado no integrado de la personalidad” en donde se indaga por la misma búsqueda de la persona, Ofelia

está tratando de encontrarse, por ello las proyecciones disociativas de su proveniencia, nacimiento y familia.

Un ejemplo de ello vendría siendo las pruebas y desafíos que el Fauno le coloca para llegar a ese mundo soñado, y como ella responde de manera asertiva a dichos acertijos, aunque muchos de ellos sean complicados, crudos y viscerales para su corta edad.

Si analizamos los desafíos impuestos por el Fauno, se los puede comprender como un reflejo de la vida diurna de la protagonista, un intento de comprender el porqué de lo que está sucediendo y que se encuentra estructurado en un pensamiento mágico infantil.

No obstante, el hecho de que cada misión salga de la manera correcta o se presenten nuevas oportunidades, brinda la esperanza a Ofelia de que todo puede cambiar y será mejor.

En este mismo plano infantil, para Freud (1905) en “Tres Ensayos de Teoría Sexual” habla acerca de las teorías infantiles respecto a la sexualidad, en donde surgen fantasías para explicar el deseo y el desarrollo sexual, sin embargo, en este caso específico, las fantasías de Ofelia se pueden interpretar como una búsqueda para comprender lo que no entiende y las situaciones angustiantes de su vida, encontrando así, una forma de reelaborar su existencia en un contexto fantástico.

De igual manera, otra visión importante de abordar es el plano de la edad biológica de la protagonista, según Erick Erickson (1982) en su teoría de desarrollo social, Ofelia se encuentra en la fase cinco “Identidad vs Confusión de Roles” y mientras pasa por esta etapa de redescubrimiento y aceptación – que no le brinda su espacio real – crea un mundo fantástico nuevo en donde puede ser libre y sentirse bien con su propio ser, asimismo, se

desliga de las figuras paternas y empieza un periodo de autonomía realizando las pruebas que el Fauno se coloca.

Así, se puede constatar como Ofelia utiliza ese mundo fantástico en el que es una princesa para evadir su compleja realidad, pues siendo Ofelia presa de una realidad en la que no es escuchada por su figura materna, encontrándose en un contexto de guerra, y con un padrastro militar cruel y sanguinario, ésta recurre a los cuentos de hadas, en donde se identifica y se proyecta a sí misma como una princesa atrapada entre los mortales.

Asimismo, se pueden divisar en la película cinco de los doce arquetipos de personalidad propuestos por Carl Jung (1959): el arquetipo de *1. explorador*, *2. creador*, *3. cuidador*, *4. héroe* y *5. huérfano*. Los cuales hacen juego con la personalidad de la protagonista, una explosión de sentimientos y arquetipos ligados a todas y cada una de las experiencias vividas en la casa del capitán Vidal por Ofelia:

1. Adentrarse al fantástico mundo propuesto por el Fauno.
2. Crear y proyectar una realidad diversa y alternativa para suprimir las condiciones materiales, pues la casa en la que vivía no provee estabilidad ni seguridad, por el contrario, se ve alterada ante la agresividad del capitán Vidal y de sus actos sangrientos contra los revolucionarios.
3. Cuidar de su madre en la enfermedad, acompañarla y buscar ayuda en los momentos críticos.
4. Tratar de salvar a su madre de la desbordante situación de las dolencias con el embarazo con la raíz “mágica”, y “salvar” a su hermano del Fauno.

5. La pérdida de su padre y su madre, siendo esta última figura de mayor importancia, ya que es la única persona con la que contaba Ofelia y se suponía brindar seguridad, sin embargo, esta fallece y deja a la protagonista sola y sin resguardo.

Aquí, Guillermo del Toro ha invertido y desfigurado arquetipos para situar a la protagonista en una encrucijada, en donde la misma termina buscando la fantasía como solución y escape, desde su llegada a la casa del capitán hasta que es asesinada por el mismo.

Asimismo, del Toro muestra en esta película lo que en el psicoanálisis es denominado *ominoso*, un ambiente hostil, siniestro y desfigurado por lo que Ofelia alguna vez y llamó familia: Padre/padrastro, madre y hermano.

Para comprender más la idea del contexto, es imprescindible tomar la clasificación hecha por Gilbert Durand (1964) citado en Acosta (1970), en donde se expone una naturaleza bipartita que se divide en un régimen diurno y un régimen nocturno.

Bajo esta división, al autor explica la idea de que en el régimen nocturno se invierten los valores simbólicos del régimen diurno. En el Laberinto del Fauno vemos como los valores de las imágenes del régimen diurno son negativos o inquietantes y los valores en el régimen nocturno son positivos o tranquilizantes.

Los personajes fantásticos que se presentan a lo largo de la película, únicamente en la noche, guardan una cercana relación con los personajes que se presentan en el día.

El Fauno, un personaje cortés y amparador que ofrece a Ofelia la oportunidad de salvación. Ésta figura se encuentra contrapuesta a la figura del Capitán Vidal, quien es agresivo y se muestra hostil con Ofelia. Dejando entrever el manifiesto deseo de la protagonista de una figura que le brinde una estabilidad que no encuentra en sus padres.

No obstante, es importante mencionar como varias veces el Fauno se muestra hostil e incluso llega a amenazar a la niña con el y abandono y la muerte, recuperando de algún modo parte del discurso de la figura diurna a la cual se contrapone.

La madre de Ofelia, Carmen en el mundo diurno es representada por una mujer devota y sumisa a las decisiones de su esposo el capitán Vidal, pero en el plano simbólico nocturno esta figura puede ser representada por las hadas, quienes protegen y guían a Ofelia, llegando a sacrificarse por el bienestar de la niña.

Mercedes, la criada, es la única persona que intenta brindar cierta seguridad en el plano real a Ofelia casi como una madre, sin embargo, sus esfuerzos se ven disminuidos debido a su labor de espía en la casa del capitán Vidal para ayudar a los republicanos en las noches – se puede ver la dinámica planeada por Durand –, lo que la deja sin tiempo para cuidar a la niña.

Llegando a la última etapa de la película se pueden observar un final abierto con dos posibilidades: una en donde Ofelia muere y es otra víctima más del franquismo, dejando un vacío ante su fantástica aventura; y otra en la que acudiendo al llamado “me voici” de Levinas (1994), juega su carta final y completa los desafíos del Fauno, logrando volver a su reino sin dolor ni sufrimiento.

De forma que, teniendo en cuenta lo antes expuesto podemos decir que Ofelia transforma en fantasía todo aquello que la desborda para sentirlo menos amenazante, y denota de forma muy clara lo poco marcada que se encuentra la división de lo real y lo fantástico para la niña, llevándonos incluso a pensar en síntomas de psicopatología según lo propuesto por la psicología dinámica.

Conclusión

A partir de lo previamente mencionado, se puede evidenciar como en *El Laberinto del Fauno* se llegan a contraponer escenarios dos escenarios: uno real y otro fantástico, en donde este último pertenece únicamente a la protagonista Ofelia y es usado por la misma como un mundo de fantasía para dissociarse de la realidad que la agobia y atormenta. Un mundo idílico sin dolor ni sufrimiento en donde ella no tendrá que cargar con el peso de la violencia, el machismo y el fascismo, que a su corta edad la atormenta en el mundo de los humanos.

Demostrando como la fantasía puede ser usada en niños y niñas como mecanismo de defensa para evadir la realidad que les golpea y atormenta de manera frecuente en situaciones desbordantes de estrés y angustia.

Un film que permite esbozar el dolor de la guerra y de un ambiente familiar hostil y duro en niños y niñas, y en como los mismos pueden llegar a buscar alternativas de defensa para hacer llevadero el dolor.

Referencias bibliográficas

Baudrillard, Jean. (1977). *Cultura y simulacro*, Barcelona, España: Editorial Kairós. Recuperado en: https://www.u-cursos.cl/usuario/8c884c218360cd1a814d73bccaf3ff9a/mi_blog/r/culturaysimulacro_jean_baudrillard.pdf

Bettelheim, Bruno. (1994). *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*, (Mondadori, Grijalbo, Trad.). Barcelona, España: Editorial Hurope. Recuperado en: http://www.heortiz.net/ampag/mitos/bettelheim-pa_cuentos_de_hadas.pdf

Cazau, P. (2006). *Introducción a la Investigación en las Ciencias Sociales*. Tercera Edición. Buenos Aires, Argentina. Recuperado en:

<http://alcazaba.unex.es/asg/400758/MATERIALES/INTRODUCCI%C3%93N%20A%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N%20EN%20CC.SS..pdf>

Cramer, P. (1998). Defensiveness and defense mechanisms. *Journal of Personality*, 66, 878–894. Recuperado en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467-6494.00035>

Del Toro, G., Agustín, A., Cuarón, A., Navarro B., & Torresblanco, F. (productores) y Del Toro, G. (director). (2006). *El Laberinto del Fauno* [Cinta Cinematográfica]. España: Estudios Picasso y Tequila Gang.

Durand G. (1964) citado en Acosta J (1970). Gilbert Durand y los tropos del cuerpo. Recuperado en [http://www.filha.com.mx/FILHA4/Arte%201%20\(Javier%20Acosta%20Escareno\)%20FILHA%204.html](http://www.filha.com.mx/FILHA4/Arte%201%20(Javier%20Acosta%20Escareno)%20FILHA%204.html)

Erickson, E. (1982). El ciclo vital completado. Editorial Paidós. Recuperado en: <https://dokumen.tips/documents/erikson-el-ciclo-vital-completadopdf.html>

Freud, S. (1905). Tres ensayos de teoría sexual. Recuperado en: http://www.multimedia.pueg.unam.mx/lecturas_formacion/identidad_imaginaria/Tema_III/Sigmound_Freud_Tres_Ensayos_sobre_la_sexualidad.pdf

Freud, A. (1937). *The ego and the mechanisms of defense*. London: Hogarth Press. Recuperado en : <https://www.worldcat.org/title/ego-and-the-mechanisms-of-defence/oclc/2168906>

Galor S; & Hentschel U. (2013). El uso de los mecanismos de defensa como herramienta de afrontamiento por veteranos israelíes deprimidos y con TEPT. *Subjetividad y Procesos*

Cognitivos, 17 (1) 118-133. Recuperado en:

<https://www.redalyc.org/pdf/3396/339630261005.pdf>

Hentschel, U.; Smith, G.; Draguns, J.G. & Ehlers, W. (Eds.). (2004). Defense mechanism. Theoretical, research and clinical perspectives. Amsterdam: Elsevier. Recuperado en:

<https://lup.lub.lu.se/search/publication/50957a04-85d5-4208-a4a3-73ba2ef4ec84>

Jung, C. (1959). Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Editorial Paidós.

Levinas, E. (1994). *Dios, la muerte y el tiempo*, (M. L. Rodríguez Tapia, Trad.). Madrid, España: Editorial Cátedra.

Sampieri, R. (2014). Metodología de la Investigación. Sexta Edición. Mc Graw Hill Education.

Recuperado en: <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>

Winnicott, D. (1956). Realidad y juego. Gedisa Editorial. Yacuzzi, E (2005): El estudio de casos como metodología de investigación. Universidad del CEMA.

Yin, R. (1994): Case Study Research: Design and Methods. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.