

ANALISANDO O ARQUÉTIPO NARRATIVO “A PROMESSA DA VIRGEM” NA ANIMAÇÃO “LUCA”: UMA ESTRUTURA NARRATIVA TEMÁTICA

Michele da Silva Meira

RESUMO

Este trabalho realiza uma análise do arquétipo narrativo da "Promessa da Virgem" na animação *Luca*, produzida pela Pixar Animation Studios e distribuída pela Walt Disney Studios Motion Pictures. Por meio de uma investigação, exploramos como esse arquétipo é empregado na narrativa, destacando suas etapas e características. Além disso, abordamos as principais temáticas associadas ao arquétipo que também estão presentes na animação.

Palavras-chave: Disney; Arquétipo narrativo; Promessa da virgem; Pixar Studios.

ABSTRACT

This article analyzes the narrative archetype of the "Virgin's Promise" in the animation *Luca*, produced by Pixar Animation Studios and distributed by Walt Disney Studios Motion Pictures. Through detailed research, we explore how this archetype is used in the narrative, highlighting its stages and characteristics. In addition, we address the main themes associated with the archetype that are also present in the animation.

Keywords: Disney; Narrative archetype; The Virgin's Promise; Pixar Studios.

1 INTRODUÇÃO

As narrativas audiovisuais frequentemente se estruturam em torno de arquétipos que conferem maior potência e envolvimento às histórias. A Disney, em particular, tem historicamente utilizado essas estruturas para tornar suas narrativas atraentes ao público. Um dos principais exemplos dessa prática foi a contratação do roteirista Christopher Vogler, que analisou e aperfeiçoou as histórias da Disney com base no arquétipo da "Jornada do Herói".

O modelo da Jornada do Herói continuou a ser uma ferramenta fundamental para Vogler, auxiliando-o na leitura e avaliação de mais de seis mil roteiros para diversos estúdios. Esse arquétipo funcionou como um atlas, um guia que norteou suas próprias jornadas de escrita, além de direcioná-lo para um novo papel na Disney, como consultor de histórias para a Divisão de Animação, durante o desenvolvimento de clássicos como *A Pequena Sereia* e *A Bela e a Fera*.

(VOGLER, 2007, p. 30).

Entretanto, os contadores de histórias da Disney não se limitam a um único arquétipo, eles estão constantemente explorando novos modelos narrativos para criar

histórias inovadoras e potentes. Um exemplo disso é o arquétipo da "Promessa da Virgem", apresentado na animação Luca (2021) que será analisado a seguir.

2 A PROMESSA DA VIRGEM

A Promessa da Virgem é uma estrutura narrativa mítica desenvolvida pela escritora Kim Hudson em seu livro *“A Promessa da Virgem: Escrevendo Histórias do despertar criativo, espiritual e sexual feminino”* e é baseado em arquétipos de Contos de Fadas e junguianos.

Essa narrativa gira em torno de um protagonista que descobre seu verdadeiro poder e autenticidade, rompendo com tradições ultrapassadas e trazendo uma nova maneira de pensar e agir para o mundo, portanto, trata-se de uma jornada de autoconhecimento e transformação.

Enquanto na Jornada do Herói, o herói precisa sair do seu mundo e se lançar para o desconhecido, na jornada da virgem ela permanece em sua própria comunidade e precisa enfrentar os conflitos com as expectativas e pressões sociais que moldaram sua vida desde o nascimento. Na Jornada do Herói, o protagonista se sacrifica em prol de sua comunidade, enquanto na Promessa da Virgem, o foco está no processo de autoconhecimento e autoaceitação que o protagonista enfrenta dentro de sua própria comunidade. Ao invés de uma jornada externa de sacrifício, a Promessa da Virgem explora uma transformação interior, onde o personagem confronta expectativas sociais e descobre sua verdadeira identidade sem precisar abandonar seu entorno.

Essa personagem, muitas vezes jovem e ingênua, carrega consigo a curiosidade e a expectativa de um futuro promissor e ao longo de sua jornada, é comum que seja orientada por mentores sábios ou figuras protetoras, que a auxiliam a descobrir seu verdadeiro potencial e a confrontar seus maiores medos.

2.1 AS 13 ETAPAS DA PROMESSA DA VIRGEM

1. Mundo Dependente

A protagonista é dependente de um mundo, no qual ela sofre opressão, impedindo de ela ser quem ela é, essa opressão poder ser sua família, sua comunidade, sociedade, etc. Ainda que a virgem não seja oprimida, ela pode estar presa a padrões sociais que impeçam de alcançar ou revelar a sua identidade.

2. O Preço da Conformidade

É a renúncia à própria essência. A Virgem pode não estar plenamente consciente de seus talentos, sonhos e desejos, ou, mesmo que os conheça, os mantém ocultos devido às restrições emocionais e físicas impostas pelo Mundo Dependente.

3. Oportunidade para Brilhar

Nesta fase, ocorre o Incidente Incitante, momento em que a Virgem revela seu potencial e vislumbra a possibilidade de alcançar seu verdadeiro objetivo. Embora ela

comece a se libertar das amarras do Mundo Dependente, as pressões e a opressão que sofreu até então a levam a agir em segredo, escondendo seus primeiros passos em direção à liberdade e autodescoberta.

4. Vestir para o Papel

Consciente de seu verdadeiro potencial e de seu lugar no mundo, a Virgem começa a explorar novos caminhos, realizando algo que nunca havia experimentado antes. Esse é o momento em que ela assume sua autenticidade e começa a agir em alinhamento com sua verdadeira identidade.

5. Mundo Secreto

Após ter experimentado a realização de seus sonhos e transformado essa experiência em uma realidade palpável, a Virgem cria um espaço secreto para nutrir essa nova parte de si. Esse "Mundo Secreto" pode ser físico, mental ou social, como um grupo de amigos, onde ela se sente segura para ser quem realmente é, livre das pressões e imposições do Mundo Dependente. Esse espaço atua como um casulo, onde ela gradualmente amadurece e fortalece sua identidade. A partir desse momento, a Virgem começa a viver entre dois mundos: o dependente e o secreto.

6. Não cabe mais no Mundo

À medida que ela se transforma e cresce, as mudanças tornam-se visíveis para o Mundo Dependente, que percebe que ela não age mais como antes. Para a Virgem, torna-se evidente que não é possível continuar conciliando esses dois mundos indefinidamente. A necessidade de uma mudança definitiva se torna clara.

7. É Pega brilhando

O segredo é finalmente revelado, resultando na colisão dos dois mundos e nas consequências temidas. A Virgem, frequentemente, enfrenta punições, humilhações ou até mesmo o exílio. Em resposta, decide não se esconder mais e enfrenta as repercussões de sua transformação com coragem.

8. Deixar para trás o que a Segurava

Para avançar em seu futuro, a Virgem precisa abrir mão de parte de seu passado. Este é um ponto crucial no seu crescimento psicológico, onde um aspecto de seu sistema de crenças deixa de fazer sentido. Ela vivencia um momento de clareza, reconhecendo que possui a capacidade de realizar seu sonho. Confrontando o conflito interno, ela aprende que não conseguirá transformar a si mesma ou o mundo se não abandonar aquilo que a prende. Dessa forma, ela se liberta das mentiras que a limitaram.

9. Reino em Caos

O Reino mergulha em caos e instabilidade quando a rebelião surge do membro considerado o mais fraco, gerando choque e terror. A libertação da Virgem provoca tumulto no reino, que depende dela para sua ordem e equilíbrio. O Mundo Dependente faz todo o possível para trazê-la de volta, resistindo à sua transformação e ao impacto de sua ausência.

10. Vaga pelo Deserto

Este é um momento de profunda dúvida para a Virgem. O deserto, seja ele literal ou metafórico, representa um período de afastamento e limbo, onde ela precisa se desconectar do mundo e enfrentar uma fase de introspecção. Durante essa jornada, ela contempla duas possibilidades: acomodar-se e trazer harmonia aos seus entes queridos, aceitando o custo de sua própria anulação, ou optar por ser autêntica, mesmo sem garantir sua sobrevivência. A Virgem enfrenta o dilema de abandonar seu mundo e buscar a liberdade. Para tomar essa decisão crucial, ela deve atravessar o deserto sozinha, enfrentando seus medos e incertezas.

11. Escolhe Brilhar

A Virgem olha para dentro de si mesma e conclui que uma vida sem autenticidade não vale a pena. Ela opta por brilhar em vez de permanecer segura ou manter a ordem estabelecida. Apesar das possíveis consequências, ela faz sua escolha e age para demonstrar seu verdadeiro valor.

12. Reorganização

Após revelar seu eu autêntico ao mundo, a Virgem perde sua proteção, mas consegue se reconectar com a comunidade, que precisa se reorganizar. O Mundo, ou pelo menos uma parte da sociedade, reconhece o valor da liberdade que a Virgem representa e, como resultado, ela é reintegrada e aceita de volta.

13. O Reino Brilha Mais do que Nunca

O Reino reconhece que estava estagnado e opressivo, e percebe que as mudanças trazidas pela Virgem têm sido benéficas para todos. Agora, o reino se transforma em um espaço de amor incondicional, onde todos experimentam um verdadeiro senso de pertencimento. Novos valores são estabelecidos, e o Mundo adapta-se para que a Virgem possa viver entre eles. Essa transformação revela que essas mudanças não apenas beneficiam a Virgem, mas a todos.

3 A PROMESSA DA VIRGEM EM "LUCA"

Animação “Luca” foi produzida pela Pixar Animation Studios e distribuída pela Walt Disney Studios Motion Pictures. Ela foi dirigida por Enrico Casarosa em sua estreia na direção de longas-metragens e o roteiro é assinado por Mike Jones e Jesse Andrews e produzido por Andrea Warren.

Luca Paguro é um adolescente que, embora viva tranquilamente nas profundezas do mar, na costa italiana de Portorosso, sonha em explorar o mundo humano. No entanto, sua família o desencoraja, temendo que os humanos o considerem uma ameaça e possam até tentar matá-lo. Esse temor cria em Luca um medo profundo de se aventurar na superfície. Tudo muda quando ele conhece Alberto Scorfano, outro jovem monstro marinho, destemido e aventureiro, que o encoraja a deixar o fundo do mar e descobrir as maravilhas da terra. Ao longo de suas aventuras, Luca e Alberto fazem amizade com Giulia Marcovaldo, uma garota humana, e juntos vivem momentos inesquecíveis. Contudo, há um grande desafio: Luca e Alberto precisam esconder constantemente suas verdadeiras identidades, pois qualquer

contato com a água revela suas formas de monstros marinhos. A convivência diária se torna uma luta para manter esse segredo e evitar o risco de serem descobertos.

A jornada de Luca, pode ser analisada através dos 13 passos da "Promessa da Virgem" de Kim Hudson. Embora Luca seja um protagonista masculino, ele passa por uma trajetória de autodescoberta e liberação de opressões sociais, espelhando o arquétipo da "Virgem" e sua busca por autenticidade.

1. Mundo Dependente

Luca vive sob as regras rígidas de sua família, que o impede de explorar o mundo acima da superfície da água. A vida subaquática funciona como um ambiente opressivo, no qual ele não pode expressar sua verdadeira curiosidade e desejo por aventura.

2. O Preço da Conformidade

Luca internaliza as normas de sua sociedade subaquática e, por medo das consequências, renuncia à sua curiosidade. Ele conforma-se com a vida monótona no fundo do mar, reprimindo seus desejos de liberdade e aventura.

3. Oportunidade para Brilhar

O Incidente Incitante ocorre quando Luca encontra Alberto, outro monstro marinho que vive livremente na superfície. Com ele, Luca descobre a possibilidade de viver fora da água, transformando-se em humano. Isso revela seu verdadeiro potencial e acende o desejo de descobrir um novo mundo. Na narrativa, Alberto representa o mentor que o encoraja a descobrir seu verdadeiro potencial e a confrontar seus medos.

4. Vestir para o Papel

Luca decide explorar o mundo humano ao lado de Alberto, experimentando coisas que nunca imaginou, como andar, andar de bicicleta e sonhar em ter uma Vespa. Ele começa a agir em alinhamento com sua verdadeira curiosidade e desejo de liberdade.

5. Mundo Secreto

Luca e Alberto criam seu "mundo secreto" na superfície, longe dos olhos da família e da comunidade subaquática. Eles se escondem na pequena cidade de Portorosso, vivendo como humanos e explorando o que o mundo exterior tem a oferecer. Aqui, Luca pode ser quem realmente é, sem a opressão do mundo subaquático.

6. Não cabe mais no Mundo

À medida que Luca passa mais tempo na superfície, fica claro que ele não consegue mais viver conforme as regras impostas por sua família. Ele se sente cada vez mais desconectado do mundo subaquático, percebendo que seu lugar pode não ser mais lá.

7. É Pega brilhando

O segredo de Luca é revelado quando ele é visto como monstro marinho durante uma competição. Isso representa a colisão de seus dois mundos. Ele enfrenta o medo e a rejeição tanto dos humanos, mas, ao mesmo tempo, é forçado a se confrontar com sua verdadeira identidade.

8. Deixar para trás o que a Segurava

Para seguir em frente, Luca precisa deixar para trás as mentiras sobre si mesmo. Ele reconhece que não pode mais viver com medo de ser quem é, e que seus sonhos e desejos são válidos. Isso é simbolizado pelo rompimento com as expectativas da família e o enfrentamento das consequências.

9. Reino em Caos

A revelação da verdadeira identidade de Luca e Alberto causa tumulto na cidade de Portorosso. A cidade entra em caos ao descobrir que eles são monstros marinhos, desafiando as normas sociais e os preconceitos dos humanos.

10. Vaga pelo Deserto

Luca enfrenta um momento de dúvida quando precisa decidir entre voltar ao seu mundo subaquático, conforme desejam seus pais, ou continuar vivendo na superfície. Esse "deserto" representa o dilema entre a segurança do familiar e a incerteza da liberdade.

11. Escolhe Brilhar

Luca escolhe brilhar ao decidir ir para a escola e seus pais finalmente concordam. Ele escolhe viver sua verdade, mesmo sabendo que pode enfrentar dificuldades por ser diferente.

12. Reorganização

Com o tempo, a cidade de Portorosso começa a aceitar Luca e Alberto como parte de sua comunidade, reconhecendo que suas diferenças não os tornam uma ameaça. A sociedade começa a se reorganizar, aceitando a presença de monstros marinhos entre eles.

13. O Reino Brilha Mais do que Nunca

A cidade se transforma, acolhendo Luca e Alberto, e abandonando preconceitos. A relação entre humanos e monstros marinhos é restaurada e fortalecida. O mundo de Luca se torna um lugar onde ele pode ser autêntico, vivendo em harmonia com todos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O arquétipo da Promessa da Virgem transcende a mera estrutura narrativa, funcionando também como uma rica estrutura temática que aborda questões profundas e universais. A animação "Luca" é um exemplo dessa exploração, refletindo temas como, autodescoberta, crescimento pessoal e aceitação social. O filme destaca a busca incessante por autonomia e identidade através da jornada de seus personagens, que enfrentam e superam obstáculos internos e externos. Além disso, "Luca" aborda a complexa dinâmica da aceitação social, mostrando como a coragem para se revelar e se aceitar pode transformar vidas.

REFERÊNCIAS

VOGLER, Christopher. **A jornada do escritor: estruturas míticas para escritores**. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.

HUDSON, Kim. **A promessa da virgem: escrever histórias femininas criativas, espirituais e despertar sexual**. Studio City: Michael Wiese Productions, 2010.

LUCA. Direção de Enrico Casarosa. Estados Unidos: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures, 2021. 1 filme (95 min). Disponível em: Disney Plus. Acesso em: 03/09/2024.