

Tesis de Bachelor
Spaanse Taal en Cultuur

Facultad de Humanidades

Radboud University

El arquetipo cervantino en *Rick and Morty*

Miguel Rey – S4793382

Tutor: prof. dr. M. Steenmeijer

Segunda evaluadora: prof. dr. B. Adriaensen

3-7-2020

Índice

Introducción	2
Capítulo 1 Teoría y metodología	6
1.1 Marco teórico	6
1.2 Metodología	7
Capítulo 2 Análisis	9
2.1 Análisis del arquetipo	9
2.2 Análisis de Doc y Marty	13
2.3 Análisis de Rick y Morty	19
Capítulo 3 Conclusiones	24
Bibliografía	27

Introducción

El *Quijote* de Miguel de Cervantes es una obra que a lo largo de los años ha sido de gran importancia para la literatura y el arte en general. Muchos escritores, cineastas y otros tipos de artistas han incorporado partes del famoso libro en sus obras (de forma explícita o implícita). Incluso hoy en día sigue teniendo influencia en obras recientes. Se han investigado ya muchas películas, series y libros recientes que muestran similitudes con el *Quijote*. Por ejemplo, recientemente se publicaron estudios sobre las películas *Toy Story* (Burningham, 2000), *Harry Potter* (Velázquez Elizalde, 2005), *The Lord of the Rings* (Mariño Arias, 2015) y muchas más. La serie exitosa *Rick and Morty* de Dan Harmon y Justin Roiland muestra también algunas características cervantinas. La serie va sobre un dúo - un abuelo y su nieto - que corren muchas aventuras juntos. Este trabajo trata de investigar los parentescos entre el dúo Rick y Morty y el dúo cervantino don Quijote y Sancho Panza. Ya hay aficionados de la serie que ven semejanzas entre el dúo Rick y Morty y el dúo de la obra canónica de Cervantes, por ejemplo: un fan hizo una miniserie de *Rick and Morty* que se llama *Rick de la Mancha* bajo el nombre de qb studios que quiere demostrar que los dúos Rick/Morty y don Quijote/Sancho Panza se parecen (qb studios, 2019). También hay una reseña de la serie que dice explícitamente que los dúos se parecen: “Tienen algo de don Quijote y Sancho Panza, pues Morty, cual escudero, es constantemente empujado por Rick a embarcarse en las más extravagantes aventuras [...]” (Marchán, 2017). Asimismo, hay varios blogs en que se dice que hay semejanzas entre los dúos: “Don Quixote was the Rick and Morty of the 1600s.” (r/Showerthoughts, 2017) Todavía no se han publicado artículos académicos que han investigado los vínculos que hay entre los dos dúos. Es cierto que la serie aún no ha acabado. Puede que por eso todavía no se haya mucho escrito sobre el tema.

Para hacer esta investigación se plantea la siguiente pregunta principal: ¿Hasta qué medida se puede considerar el dúo Rick y Morty como una variación del dúo arquetípico don Quijote y Sancho Panza? El *Quijote* es considerado como una obra clásica. El dúo aparece en varias formas en muchas obras de manera explícita o más escondida. Es bien posible que el dúo protagonista de *Rick and Morty* muestre similitudes con un arquetipo de don Quijote y su escudero Sancho Panza. Según Dativo (2018) se han implantado los clichés literarios derivados del *Quijote* (como el dúo protagonista) en muchas obras narrativas de forma consciente o inconsciente, por ejemplo, usando un arquetipo. Para investigar la pregunta principal se necesita una idea muy clara de qué es exactamente el arquetipo de don Quijote y Sancho Panza.

Mancing da en su enciclopedia *The Cervantes Encyclopedia* (2003) una definición corta y clara que sería muy útil para incluir en la definición que se usará en este trabajo:

The leader-follower pair long precedes MC's use of it in DQ: lord and disciple, master and servant, knight and squire, and others. But since DQ, it is imposible not to see any such pair—especially if there is a tall-thin, short-fat, (*sic*) serious-comic, visionary-practical, and/or idealistic-realistic contrast—as evoking the DQ-SP pair. (Mancing, p. 245).

Además de esta definición se investigará cómo está representado el dúo en otras obras como arquetipo usando los artículos ya mencionados de Burningham, Velázquez Elizalde y Mariño Arias. Pedrosa Bartolomé (2007) ha analizado el dúo don Quijote y Sancho Panza profundamente desde un punto de vista antropológico y lo ha comparado con otros dúos literarios. En su análisis del dúo presenta las diferentes características que tienen ambos personajes del dúo y da ejemplos literarios de dúos parecidos para mostrar que estas características se han convertido en un arquetipo. Otro artículo interesante sobre el arquetípico dúo quijotesco de E. C. Riley (1988) está más enfocado en el porqué del éxito del dúo. Riley compara en su artículo diferentes teorías sobre el éxito del dúo don Quijote y Sancho Panza y da ejemplos que muestran que el arquetipo no está restringido a la literatura (Riley, 109-110). Tomando en cuenta todos los aspectos destacados en los artículos se puede formular una definición para aclarar en qué consiste exactamente el arquetipo de don Quijote y Sancho Panza indicando unas características esenciales del dúo. Después hay que investigar cómo las características encontradas del dúo arquetípico del *Quijote* se reflejan en el dúo Rick y Morty.

Es bastante obvio que los protagonistas de la serie están basados en Doc y Marty McFly de las películas de *Back to the Future*, porque en una entrevista hecho por Adult Swim explica Justin Roiland que una versión anterior que hicieron de la serie *Rick and Morty* fue una serie suya que se llamó *The Real Animated Adventures of Doc and Mharti* (Adult Swim, 2017), una caricatura de las películas de *Back to the Future*. Los nombres de los protagonistas en esa serie son casi los mismos que

los de las películas de *Back to the Future*. Además, los personajes se parecen mucho (figura 1). Por ser

figura 1 (Doc y Marty McFly izquierda, Doc y Mharti derecha)

una película de gran importancia en la elaboración de la serie *Rick and Morty*, primero se investigará la pregunta: ¿Es el dúo Doc y Marty McFly una variación del dúo arquetípico don Quijote y Sancho Panza? En el caso de que haya parentescos entre el dúo arquetípico y el dúo de *Back to the Future*, está aclarado de dónde viene el uso del arquetipo en la serie *Rick and Morty*. Se analizará, en aras de la eficacia, solamente la primera película: *Back to the Future* (1985). No cambia mucho el tema de las películas y tampoco la relación entre los personajes principales, por eso solamente hace falta analizar la primera. Por la misma razón solamente se analizará la primera temporada de *Rick and Morty*.

Se investigarán los dúos a la luz de los marcos teóricos de los arquetipos y la intertextualidad. Frye explica en el capítulo “Mythical Phase: Symbol as Archetype” de su libro *The Anatomy of Criticism* (1957) lo que es un símbolo literario que se ha convertido en un arquetipo y muestra su función dentro de la literatura. Frye muestra cómo nace un arquetipo en la literatura y cuál es su importancia para otras obras literarias que incorporan el arquetipo. En esta investigación se vincula la teoría de los arquetipos con la teoría de la intertextualidad. Eso es lógico cuando veremos la definición de Frye de un arquetipo: “I mean by an archetype a symbol which connects one poem with another and thereby helps to unify and integrate our literary experience.” (Frye, 99) Esta definición vale para la literatura en general y está fuertemente vinculada con la teoría de la intertextualidad que se usa para este trabajo. Para aclarar el marco teórico de la intertextualidad se usa el libro *In tekst gevat* de Maaïke Meijer (1996). Meijer da en el capítulo 2 de su libro unos ejemplos de intertextualidad y da una clara definición del término incorporando las teorías de entre otros Bakhtín. Si vemos lo que dice Meijer sobre la intertextualidad, vemos también que tiene vínculos con la teoría de Frye. “Het principe van intertekstualiteit is, dat betekenis tot stand komt door de relatie van teksten met eerdere teksten, door de relatie met dat wat al betekenis heeft.” (Meijer, 27) (El principio de la intertextualidad es que el significado se construye por la relación de textos con los textos anteriores, por la relación con lo que ya tiene significado.).

Tanto la película *Back to the Future* como la serie *Rick and Morty* se analizará usando el método de análisis de Verstraten (2008). En su libro explica las estrategias narratológicas usadas en películas, por ejemplo: la presentación de los personajes por el estilo de interpretación y la elección de los actores. Se usará el método de análisis de Verstraten para ver cómo están representados el dúo Rick y Morty y el dúo Doc y Marty. Donde Verstraten se centra en la parte cinematográfica del análisis narratológico, Mieke Bal presta más atención al carácter de los personajes en su libro *Narratology: Introduction to the Theory of Narrative*

(1997). La aplicación de la combinación de estas dos metodologías permite hacer un análisis tanto de la parte física como de la parte psicológica del dúo Rick y Morty y el dúo Doc y Marty.

Entonces, el trabajo será estructurado como sigue: el primer capítulo tiene la función de explicar toda la teoría que se aplicará en el trabajo y de dar claras definiciones de términos como ‘intertextualidad’ y ‘arquetipo’. Aquí también estará explicada la metodología usada para el análisis. El segundo capítulo será el análisis del arquetipo del dúo don Quijote y Sancho Panza. Luego se hará el análisis de la película *Back to the Future* y después de la primera temporada de la serie *Rick and Morty* según el método de Verstraten y Bal. En este capítulo también se compararán los dúos con el arquetipo para ver hasta qué medida se puede argumentar que son nuevas aplicaciones del dúo arquetípico don Quijote y Sancho Panza. En el tercer capítulo se discutirán las conclusiones sacadas a base de los análisis.

Capítulo 1 Teoría y metodología

1.1 Marco teórico

Según Frye un arquetipo es un símbolo literario que nos ayuda a comprender mejor una obra literaria usando los conocimientos que ya tenemos de obras anteriores. Es una manera de comunicar un mensaje. Además, no sería posible tener una literatura sin el uso de arquetipos. Una vez establecido un arquetipo, ya no lo podemos quitar de la memoria. (Frye, 100). Es importante dejar muy clara la distinción entre un signo, un símbolo y un arquetipo. Un signo verbal es una palabra que refiere a un fenómeno en el mundo real, por ejemplo, el signo *rojo* refiere a un color. Un símbolo es la palabra usada en un contexto en que significa algo más. El contexto le da otro significado al signo que no es innato al signo. Un arquetipo es un símbolo que recurre muchas veces y porque mucha gente conoce el símbolo nos ayuda a comprender lo que significa inmediatamente. Para dar un ejemplo que Frye da en su ensayo: “As an archetype, green may symbolize hope or vegetable nature or a go sign in traffic or Irish patriotism as easily as jealousy, but the word green as a verbal sign always refers to a certain color.” (Frye, 102).

La teoría de los arquetipos está fuertemente vinculada a la de la intertextualidad. Como, según Frye, la literatura surge de ella misma, quiere decir que en cierto sentido los arquetipos son un ejemplo de intertextualidad. Meijer argumenta en su libro *In tekst gevat* (1996) que la intertextualidad crea un significado por la relación que tiene un texto con algo que ya tiene un significado (Meijer, 27). Entonces, lo que hacen los arquetipos (aclarar el significado de un texto por el uso de conocimientos anteriores), también lo hace la intertextualidad de forma más general (y a veces menos claramente).

En el segundo capítulo del libro *In tekst gevat* Meijer explica lo que es la intertextualidad y también muestra qué problemas pueden surgir al investigar el fenómeno. Lo que es muy interesante e importante para darse cuenta es el objetivo de los estudios de intertextualidad:

Bij analyse van zulke referenties gaat het er niet zozeer om de mate van afhankelijkheid van de 'brontekst' vast te stellen. Het gaat erom te ontdekken welke extra betekenissen ermee naar de nieuwe tekst worden gebracht, welke andere functie de intertekst krijgt, tot welke nieuwe betekenissen dit transformerend citeren leidt. (Meijer, p. 27)

(El análisis de tales referencias no consiste tanto en determinar el grado de dependencia del "texto fuente". Se trata de descubrir qué significados adicionales aporta al nuevo texto, qué otra función se le da al intertexto, qué nuevos significados lleva citar con cambios.)

Como los significados establecidos anteriormente son de gran importancia para la comprensión de un texto, el lector y sus conocimientos son una parte muy importante del texto. El lector es quien da significado a las palabras en el texto.

Meijer afirma que sería imposible investigar cada intertexto de un nuevo texto (Meijer, 32). Hay tantas formas de usar un texto como intertexto, también maneras muy sutiles, y eso dificulta la investigación de la intertextualidad, porque nunca se encontrará cada intertexto. Para concretizar y así hacer esta investigación de intertextualidad más factible, se investiga en este trabajo la intertextualidad en *Back to the Future* y *Rick and Morty* en la forma de arquetipos, o aún más en concreto: el arquetipo del dúo cervantino.

1.2 Metodología

Para poder comparar los dúos de *Back to the Future* y *Rick and Morty* con el dúo arquetípico don Quijote y Sancho Panza se usará el método de análisis narratológico de personajes que propone Mieke Bal en su libro *Narratology: Introduction to the Theory of Narrative* (1997). Bal propone el uso de un esquema para ordenar y valorar las características de cada personaje. El esquema permite comparar los dúos elegidos con el arquetipo de manera pragmática. La figura 2 es un ejemplo del esquema que se va a usar y viene del libro de Bal (Bal, 127). Como se puede ver en el ejemplo, hay que hacer el esquema con los personajes en un eje y las características en el otro eje. Haciendo el análisis de los personajes se podrá decir si las características encajan con el personaje o no (también puede ser que una característica quede no marcada para un personaje). Comparando los esquemas rellenos con las valoraciones de los

character qualification role	strength	diligence	flexibility
farmer/father	+	+	-
student/son	-	-	φ
mother	φ	φ	+

Here + = positive pole
 - = negative pole
 φ = unmarked

figura 2 (Esquema del método de análisis de personajes usado en *Narratology: Introduction to the Theory of Narrative* (1997))

dúos con el esquema del dúo arquetípico cervantino se podrá decir si coinciden en muchas características y como consecuencia si se puede considerar el dúo Doc y Marty y el dúo Rick y Morty como versiones nuevas del arquetipo.

Con el objetivo de elegir las características que se investigarán con el esquema se analizarán los artículos seleccionados que tratan el arquetipo del dúo cervantino en sí (Mancing, 2003; Riley, 1988; Pedrosa Bartolomé, 2007) y los que tratan el rastro cervantino en otras obras (Bunningham, 2000; Mariño Arias, 2015; Velázquez Elizalde, 2005). Analizando estos artículos se mirará cuáles de las características del dúo original recurren mucho en las obras *Toy Story*, *The Lord of the Rings* y *Harry Potter*, o sea, cuáles de las características del dúo forman parte del arquetipo (se incluirá cada tipo de características, físicas y psicológicas). Estas características se incluirán en el esquema de Bal para el análisis narratológico de los personajes.

Después de haber compilado un esquema con las características del arquetipo se analizarán las obras *Back to the Future* y *Rick and Morty* según el método de análisis de Verstraten. En su libro *Handboek filmnarratologie* (2008) explica cómo analizar la historia de una película mirando las propiedades filmicas, y también la parte más relevante para esta investigación: cómo se representan las características de un personaje a través de las propiedades del cine. La representación de muchas características físicas, por ejemplo, depende mucho de la elección de actores, de la ropa que llevan, del maquillaje, de los atributos que tienen o – en el caso de una serie o película de animación – del estilo de los dibujos. También la posición de la cámara puede exagerar un aspecto físico de un personaje y así enfatizarlo. Las características psicológicas pueden representarse en la película de otras maneras, por ejemplo, las conversaciones que tienen los personajes y su estilo de actuar. Un sentimiento de un personaje puede ser expresado por un cambio de luz o de música extradiegética. Un rasgo como la locura puede ser representado por la puesta en escena (es decir: todo lo que está mostrado en el rodaje), cuando muestran por ejemplo apariciones que solamente uno de los personajes puede ver.

Entonces, considerando estos elementos se encontrarán argumentos para justificar la compilación de características de los personajes en el esquema. Primero se analizará de esta manera la película *Back to the Future*, ya que es la obra que se publicó primero, y después la primera temporada de la serie *Rick and Morty*. Como último paso del análisis comparativo entre los dúos de *Back to the Future*, *Rick and Morty* y el arquetipo del dúo cervantino se compararán los esquemas de cada dúo con el esquema del arquetipo.

Capítulo 2 Análisis

Para desarrollar una idea adecuada de lo que sería el dúo arquetípico don Quijote y Sancho Panza se analizarán los artículos de Mancing, Riley, Pedrosa Bartolomé, Burningham, Mariño Arias y Velázquez Elizalde para averiguar cuáles son las características más importantes del dúo. Esto se visualizará en el esquema de Bal, que se comparará con los esquemas del dúo Doc y Marty y el dúo Rick y Morty.

2.1 Análisis del arquetipo

En el *Cervantes Encyclopedia* Mancing ha definido el ‘Don Quixote-Sancho Panza pair’ (Mancing, 245). Aquí explica de dónde surgió el dúo y cuáles son las características que ahora no podemos dejar de ver en cada par que se parezca un poco al dúo cervantino. Las características que menciona Mancing son sobre todo contrastes entre los dos personajes que forman el dúo. Las características típicas que asigna Mancing a don Quijote son: alto, flaco, serio, visionario e idealista. Él las enumera en combinación con sus antónimos que asigna al personaje Sancho Panza: bajo, gordo, cómico, práctico y realista.

Es lógico que no todos los elementos del dúo que aparecen en el *Quijote* formen parte del arquetipo y para este trabajo es muy importante saber qué elementos destacan. E. C. Riley explica en el artículo “Don Quixote: From Text to Icon” en qué pensamos cuando pensamos en don Quijote y Sancho Panza. Más que contar qué partes del arquetipo se han usado en otras obras, explica las características más taquilleras del dúo. Riley afirma que el elemento más básico de la idea general que tenemos del icono es un hombre flaco y alto acompañado por su escudero bajo y gordo. Lo que solemos añadir a esta imagen es un caballo también flaco, a veces un burro y unos molinos (Riley, 108). Otras características (quizás menos conocidas, porque mucha gente no conoce el dúo de la lectura del libro, sino por representaciones visuales) de la idea que tenemos del dúo son las que tienen que ver con las personalidades de los personajes. Según Riley las personalidades de don Quijote y Sancho Panza están al menos por parte basadas en unos arquetipos cristianos (mencionados también en la definición de Mancing): la personificación de Carnaval que corresponde con la personalidad de Sancho Panza por su gran apetito y su manera de vivir hedonista, y la personificación de Cuaresma que se puede ver en la personalidad de don Quijote por su austeridad y su vida penitencial (Riley, 108-109). Al final del ensayo, Riley da unas características más del icono don Quijote: “[...] —capricious, misdirected, impractical, idealistic, militant, ineffective.” (Riley, 115).

Dicho dúo ha sido analizado también por Pedrosa Bartolomé, quien muestra que unos elementos esenciales del mismo están representados también en otras obras que tienen un dúo de protagonistas. Un elemento clave del héroe del dúo (en este caso, don Quijote) es la obsesión con el *dar*. Solamente espera fama a cambio de sus actos. Ya que don Quijote no tiene mucho que dar, es un héroe muy frustrado (Pedrosa Bartolomé, 193). El héroe en esta historia representa lo espiritual y lo civilizado. Pedrosa Bartolomé describe a don Quijote con un término de Bakhtín: *closed body*. Come poco, habla poco y es célibe. Dichas características definen el *closed body* de don Quijote. Su ayudante Sancho Panza, por otro lado, tiene un *open body*, lo cual quiere decir que come mucho, es un parlanchín y no es célibe. Representa lo carnal, lo vulgar y lo salvaje. En otras palabras: el contrario de don Quijote. También argumenta que esta relación, opuesta y al mismo tiempo complementaria, entre héroe y ayudante se ha convertido en un arquetipo.

El artículo de Burningham es una comparación del *Quijote* con la película *Toy Story* (1995) y su secuela (1999). Burningham afirma que existen muchas semejanzas entre el dúo don Quijote y Sancho Panza y el dúo Buzz Lightyear y Woody de *Toy Story*, que se tendrán en cuenta para el análisis del arquetipo. En él, lo primero que destaca es el delirio de Buzz Lightyear, quien vive en su propio mundo imaginario pensando que es un verdadero *space ranger* con una nave espacial que en realidad es simplemente su caja. Woody es mucho más realista y sabe muy bien manipular las ilusiones de Buzz para su propio bien. A pesar del escepticismo de los otros personajes, Buzz no deja de creer en sus ilusiones (excepto al final de la película). Por eso se puede considerar a Buzz como una cabeza dura. Uno de los temas principales de *Toy Story* es: no importa el éxito de una aventura, sino atreverse a empezarla (Burningham, 167). Burningham afirma que es un tema en que coinciden ambas obras, y se puede deducir de este tema que el personaje Buzz es, aunque ingenuo, muy valiente. Además, indica explícitamente una característica de Buzz que llama ‘quijotismo’ expresada cuando Buzz no acepta ser vencido de manera poco honorable. Parte del quijotismo según Burningham es entonces un sentido de orgullo muy fuerte.

En el artículo sobre los parentescos entre el *Quijote* y *The Lord of the Rings*, Mariño Arias discute muchos tipos de similitudes, entre otras las entre los dúos principales de ambas obras, argumentando en qué se parece Frodo a don Quijote y Sam a Sancho Panza. Lo que también es primordial para realizar el análisis es la relación que tienen los protagonistas y el contraste entre ellos. Según Mariño Arias, Sam se parece mucho a Sancho Panza, no tanto por su apariencia física, sino por su personalidad. Es un dedicado padre de la familia, representa la simplicidad y su personalidad es amable y compasiva (Mariño Arias, 368). También es menos

listo que su amo Frodo. Dicho par se asemeja al dúo cervantino ya que el uno complementa las faltas del otro. Otro contraste entre los personajes del dúo es que Frodo quiere distraerse de las necesidades mundanas como la comida y la bebida, mientras que a Sam le gustan mucho estas cosas. Un pasaje que analiza Mariño Arias es el en que casi se muere Frodo y Sam se emociona mucho por eso. Mariño Arias indica que se parece mucho este pasaje al último capítulo del *Quijote*. En este pasaje está muy claro que Sam, como Sancho Panza, le tiene mucho cariño a su amo. Existe una semejanza física entre Sam y Sancho Panza, y es su animal de transporte poco impresionante. Sam posee un poni al que le tiene mucho cariño y es un atributo importante del personaje.

El uso del arquetípico dúo don Quijote y Sancho Panza también se ha encontrado en los libros de *Harry Potter*. Velázquez Elizalde ha analizado el personaje Sir Cadogan, el cual vive en un cuadro y comparte rasgos con el dúo arquetípico, tanto los atribuidos a don Quijote como los de Sancho Panza (Velázquez Elizalde, 4). Un ejemplo figura en la primera descripción del personaje. Aquí aparece Sir Cadogan como un caballero con armadura y tiene una apariencia física rechoncha y baja. El hecho de que es un caballero le hace parecer a don Quijote, mientras su cuerpo muestra más semejanzas con Sancho Panza. Además, se encuentran pasajes en los libros que señalan el gusto que tiene Sir Cadogan por el alcohol, por ejemplo, cuando está bebiendo hidromiel con otros personajes en su cuadro, una necesidad mundana que encaja mejor en el arquetipo Sancho Panza que en el de don Quijote según las definiciones de Mancing, Riley y Pedrosa Bartolomé. Lo que señala Velázquez Elizalde como la característica más destacable de Sir Cadogan es su locura presente en todo lo que hace, como por ejemplo confundir a unos estudiantes con enemigos. Siempre permanece muy vigilante y no le tiene miedo a nadie. Muchas veces sufre las consecuencias. Entonces, la locura de Sir Cadogan se refleja en su personalidad valiente pero poco exitosa. Esta locura del personaje la ve todo el mundo, pero él mismo no la reconoce. También es una característica que se conoce de don Quijote.

Una vez analizados estos artículos es conveniente decidir cuáles de las características mencionadas son fundamentales. El arquetipo consiste en los elementos del original que se vuelven a usar mucho en versiones nuevas, como en las versiones analizadas en estos artículos. Considerando cuáles de las características recurren en estas versiones se podrá rellenar el esquema propuesto por Bal con estas características.

Las características psicológicas que se suelen encontrar en las nuevas versiones del arquetipo de don Quijote son las siguientes: la locura (que en el esquema estará representada como salud mental negativa), el idealismo, la sobriedad (o sea, tener un *closed body*), la

militancia, el valor, la ingenuidad y la seriedad. El ayudante del héroe tiene características opuestas, como se ha analizado en los artículos de las nuevas versiones del arquetipo Sancho Panza. Las características que encajan en este arquetipo son: el realismo, el hedonismo (tener un *open body*) y ser cómico. Otra característica relevante en la relación entre los dos personajes del dúo arquetípico es que el arquetipo Sancho Panza es menos inteligente que el de don Quijote, y por eso se añade la inteligencia a la lista de características.

En Sir Cadogan sí encontramos algunas características físicas del arquetipo, aunque aquí se combinan las características de los dos personajes en un nuevo personaje. Riley y Mancing afirman que las características físicas del dúo arquetípico las conoce casi todo el mundo, por eso, aunque no siempre han sido adoptadas en nuevas versiones del arquetipo, son elementos muy importantes a tener en cuenta para comparar los dúos de *Back to the Future* y *Rick and Morty* con el arquetipo. Las características físicas que posee don Quijote son: alto, flaco y llevar armadura. Sancho Panza es bajo y gordo. Los animales del arquetipo a veces están representados en las nuevas versiones con medios de transporte que encajan mejor en el tema de la obra, por ejemplo: Sam es dueño de un poni, Buzz tiene una caja de cartón como nave espacial que en realidad no funciona. Estos medios de transporte son muchas veces, tal como los del arquetipo, no muy impresionantes.

Dichos rasgos ahora se compilan en el esquema del arquetipo para el análisis comparativo de los personajes. En aras de la claridad se subdivide el esquema en las dos categorías: características físicas y características psicológicas. Las características no marcadas están representadas por un 0 en el esquema.

ARQUETIPO	don Quijote	Sancho Panza
-----------	-------------	--------------

altura	+	-
gordura	-	+
armadura	+	-
mal medio de transporte	+	+

salud mental	-	+
inteligencia	+	-
idealismo	+	-
sobriedad	+	-

militancia	+	0
valor	+	0
ingenuidad	+	-
seriedad	+	-

Estas son las características en que se centrarán los análisis de los dúos de *Back to the Future* y de *Rick and Morty*.

2.2 Análisis de Doc y Marty

La película *Back to the Future* va sobre Marty, un joven que debido a un accidente con una máquina de tiempo se queda atrapado en el pasado. Doc, el inventor de la máquina, le ayuda a volver al futuro. Para el análisis del dúo de *Back to the Future* primero se analizará el personaje Doctor Emmett Brown y después el personaje Marty McFly. El personaje Doctor Emmett Brown, muchas veces abreviado como Doc, está interpretado por Christopher Lloyd. Durante toda la película tiene una cara muy expresiva, provocando un efecto cómico en la película. Es un hombre alto con el pelo blanco y revuelto. Sus ojos son muy grandes y destacan mucho por la posición de la cámara cuando se presenta al personaje. La cámara lo filma de frente cuando baja de su coche y Doc mira

figura 3 (*Back to the Future*, 0:19:19)

directamente a la cámara enfatizando su mirada distraída (*Back to the Future*, 0:19:19). Sus grandes ojos miran su entorno constantemente. La ropa que lleva Doc es vestuario de inventor, nunca se viste de manera común. Tiene muchos atributos, pero el más importante es el coche que ha convertido en una máquina del tiempo. Se sabe que es el atributo más importante, ya que se presenta al mismo tiempo que Doc. Además, hay música épica la primera vez que aparece el coche y mucho humo para conseguir un efecto impactante. La cámara rueda un *close-up* de todos los detalles de la máquina (*Back to the Future*, 0:19:09). Otro atributo de Doc es su perro, Einstein, cuyo rol es de menor importancia, porque no aparece mucho en la película. Sin embargo, su nombre refuerza la imagen científica de Doc por tener que ver con la ciencia. La casa donde vive Doc es un lugar que se introduce en la primera escena e inmediatamente muestra mucho de la vida del personaje. En esa escena aparecen muchos

relojes y luego los aparatos que hay en su casa (un aparato para hacer pan tostado automático, otro para darle comida al perro). Está todo muy desordenado, pero todo funciona. Los relojes pueden indicar que Doc tiene una obsesión con el tiempo.

En la primera escena Marty entra en su casa preguntándose si hay alguien en ella, pero parece que no hay nadie. Cuando suena el teléfono Marty lo coge y se presenta la voz de Doc al espectador (*Back to the Future*, 0:04:49). Doc tiene una voz confusa y habla muy rápidamente con mucho entusiasmo. Se pasa la gran parte de la película gritando casi todo lo que quiere decir. Se nota por el entorno que es un hombre distraído porque se ha olvidado de apagar todos los aparatos en su casa. Proclama que ha inventado algo muy importante: una máquina para viajar en el tiempo. Naturalmente, Marty no entiende cómo funciona todo eso y Doc se lo explica extensamente (*Back to the Future*, 0:24:27). Hay más ejemplos demostrando que Doc es más inteligente que Marty. Por ejemplo, cuando están viendo el vídeo de Doc y Marty no sabe qué es un gigawatt: “Doc: 1.21 gigawatts?! - Marty: What the hell is a gigawatt?” (*Back to the Future*, 0:53:07). A pesar de ser tan inteligente, Doc comete un error muy grave: ha estafado a unos terroristas para conseguir plutonio para su invención (*Back to the Future*, 0:26:42). Al parecer pensaba que lo podía hacer sin problema, pero lo asesinan los terroristas.

Está claro que Doc le tiene mucho cariño a Marty. Hace todo lo que puede para que Marty pueda volver al futuro, incluso arriesga su propia vida para conseguirlo. Tiene que conectar unos cables que guían el relámpago para hacer posible el viaje de Marty al futuro, estando muy cerca de caerse en el proceso (*Back to the Future*, 1:37:50). Se sabe que está en peligro por la música de terror y los rayos de tormenta eléctrica en el fondo. Al final consigue su objetivo a pesar de los contratiempos.

El personaje Marty es el protagonista de la película, ya que Doc figura mucho menos en ella que Marty. Este papel lo interpreta Michael J. Fox. Es un joven en el instituto que es más joven que Doc y también más bajo que él. Se considera Marty como un chico de apariencia física atractiva. Esto se puede comprobar mirando la escena en el pasado cuando la versión joven de su madre se enamora de él nada más verle (*Back to the Future*, 0:42:29). La ropa que lleva Marty durante casi toda la película es un chaleco anaranjado y unos pantalones jeans de cintura alta, la cual era ropa de moda en los años 80. Los atributos de Marty afirman que es un ‘tío guay’: tiene un monopatín (lo que le hace incluso más atractivo en el pasado cuando aún no conocían los monopatines) y una guitarra eléctrica.

Marty tiene una novia y quiere hacer *parking* con ella (como muchos jóvenes está desarrollando su sexualidad), pero no consigue hacerlo en toda la película por la aventura que vive. En una de las primeras escenas se están besando (*Back to the Future*, 0:10:58). Su objetivo principal es volver al futuro con la ayuda de la versión más joven de Doc, pero durante la aventura tiene que resolver más problemas. Tiene que hacer que se enamoren sus padres, a pesar de que su madre está enamorada de él. También quiere acabar con el bravucón Biff que le molesta mucho a su padre (tanto en el pasado como en el futuro). Haciendo esto acaba una vez casi peleándose con Biff. Luego se pelean de verdad y Marty gana. Biff es muy grande y fuerte, esto está destacado por la cámara filmándole desde abajo antes del supuesto pelea (*Back to the Future*, 1:00:29). A pesar de que Biff es tan grande, Marty quiere darle una lección, porque lo cree importante. Su valor está acentuado por el contraste con su padre que es muy cobarde. Esto está mostrado muy claramente durante la verdadera pelea entre Biff y Marty donde su padre no se atreve a hacer nada (*Back to the Future*, 1:05:23). En otro momento en la película Marty está explicándole a su padre cómo ser menos cobarde. Esto implica que Marty ya es valiente.

figura 4 (*Back to the Future*, 1:00:29)

Muy inteligente no es. Como ya se señala en el análisis del personaje Doc, Marty no entiende muchas cosas y Doc tiene que explicarle mucho. Mucho de lo que dice también afirma que no es muy listo: “All we need is a little plutonium.” (*Back to the Future*, 0:53:27). Se puede ver que simplifica mucho y que a veces no es muy realista.

Para rellenar el esquema con las características de cada personaje se resumirán las que se han analizado. Se puede concluir que Doc es un hombre alto, porque está muchas veces presentado al lado de Marty que es bajo. Doc no es un hombre gordo, ni tampoco muy flaco. No hay indicaciones de que es una característica marcada del personaje. Lleva ropa de inventor, que le protege de por ejemplo el plutonio. Al final de la película incluso lleva un chaleco antibalas para protegerse de los terroristas, pero en general la armadura no es parte de su imagen. El medio de transporte de Doc, la máquina del tiempo, no es para nada uno malo, aunque a veces no funciona como quieren él y Marty. Finalmente, funciona y tiene una apariencia muy atractiva para los estándares de los años 80. Entonces, es un buen medio de transporte. En cuanto a la sanidad mental de Doc se puede concluir que está loco. Los aparatos

en su casa indican que no es un hombre normal y cuando Doc está presentado por primera vez, sus ojos y su pelo revuelto sugieren que es un científico loco. Su voz distraída y el hecho de que está gritando mucho también afirman esta imagen. Aparte de estar loco, es un hombre muy inteligente. Marty es lo contrario, porque muchas veces no entiende cosas que para Doc son obvias. Además, Marty simplifica mucho, lo cual se puede interpretar también como ingenuidad. Doc tiene como objetivo inventar una máquina para viajar por el tiempo y cumple con esta meta. Por tanto, se podría interpretar que es un hombre realista a pesar de su locura. En la película no aparecen indicaciones que podrían implicar que Doc es muy sobrio, militante o ingenuo, ni tampoco indicaciones de lo opuesto. Entonces, estas características quedan no marcadas. Es un hombre valiente por arriesgar su vida para Marty. Doc es un personaje gracioso por su cara muy expresiva y su manera de actuar exagerada. Sin embargo, no gasta bromas y toma todo muy en serio. Por tanto, se puede concluir que Doc es un personaje serio.

Marty no es gordo ni flaco. Lleva ropa de moda y no lleva armadura. Su medio de transporte, el monopatín, funciona muy bien. Así que, se puede concluir que no tiene mal medio de transporte. En cuanto a las características psicológicas, hay que concluir que Marty es un chico normal y corriente, es decir: no está loco. Consecuentemente, la salud mental está marcada como positiva para Marty en el esquema. Tiene novia con quien quiere hacer *parking* y también se besan mucho cuando están juntos. Esto quiere decir que no es nada célibe, en otras palabras: no es sobrio y disfruta de los placeres físicos. Marty es un personaje bien militante en cuanto a defender a sus amados. Más que una vez acaba peleándose con Biff y sus amigos (que son más grandes que Marty). Esto también muestra que es un chico valiente. En la película no hay indicaciones de que uno de los personajes del dúo es idealista. Marty, como Doc, toma los problemas que encuentra muy en serio y está dedicado a resolverlos. Se puede concluir entonces, que Marty es serio. Con estas características se puede completar el esquema del dúo Doc y Marty.

DÚO <i>BACK TO THE FUTURE</i>	Doctor Emmett Brown	Marty McFly
--------------------------------------	---------------------	-------------

altura	+	-
gordura	0	0
armadura	-	-
mal medio de transporte	-	-

salud mental	-	+
inteligencia	+	-
idealismo	-	-
sobriedad	0	-
militancia	0	+
valor	+	+
ingenuidad	0	+
seriedad	+	+

Doc es el personaje que se parece más al arquetipo de don Quijote por su locura y su altura. Comparten estas características, pero aparte de ser alto, Doc no comparte más características físicas con el arquetipo. Las otras características psicológicas de Doc que corresponden con el arquetipo son la inteligencia, el valor y la seriedad. No todas las características tienen que coincidir en las nuevas versiones del arquetipo, pero Doc coincide solamente con menos de la mitad de las características. Es así porque muchas características quedan no marcadas. Una explicación para esto es que Doc no tiene un papel protagonista como Marty y por eso está menos elaborado en la película. El dúo tiene papeles muy desiguales. Marty es bajo y no lleva armadura, en esto coincide con el arquetipo Sancho Panza. En cuanto a las características psicológicas, Marty, como el arquetipo, no está loco, es menos inteligente que Doc, no es idealista y no es sobrio (aunque esto no se expresa en beber mucho, sino en cómo es con su novia). El resto de las características, la ingenuidad y la seriedad, no son las mismas que las del arquetipo.

2.3 Análisis de Rick y Morty

La serie *Rick and Morty* trata de un científico extraordinario y su nieto que corren muchas aventuras intergalácticas juntos. Para el análisis del dúo de *Rick and Morty* primero se analizará el personaje Rick y después el personaje Morty en la primera temporada. La voz de Rick está interpretada por Justin Roiland, uno de los creadores de la serie. Interpreta el papel de Rick con voz áspera. Está dibujado como un hombre alto y delgado con el pelo revuelto. Se nota que es

alto por el contraste con Morty, que es mucho más bajo (figura 5). Se ve que Rick es flaco, pero sobre todo en el momento en que están en la ducha sin ropa (E4, 0:02:50). Lleva ropa de inventor, es decir: una bata de laboratorio blanca. Además, tiene muchos gadgets que le ayudan en sus aventuras como la pistola de portales

figura 5 (*Rick and Morty*, E1, 0:07:39)

que también se ve en la figura 5. Otro atributo muy importante de Rick es su vehículo volante que ha construido de materiales de basura que encontró en el garaje (E1, 0:00:20). Las sillas están rotas y tiene cubos de basura que parecen funcionar como motores. Hace sonidos como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. Al principio parece ser un vehículo mal construido, pero a lo largo de la serie se ve que tiene muchas aplicaciones importantes.

En la primera escena del primer episodio de la serie, que funciona como prólogo e introducción a los personajes principales, está presentado el personaje Rick. Entra en la habitación de Morty que estaba durmiendo. Rick está muy borracho, esto se nota en su manera de hablar. Está dibujado con saliva debajo de su boca y lleva una botella. Cuando están ambos en su vehículo volante, Rick dice que quiere acabar con el mundo con una bomba. Más allá en el episodio va de aventura con Morty usando su pistola de portales, pero al final no tiene carga para la vuelta (su explicación no tiene mucho sentido y suena muy delirante, pero la conclusión es que ha estado con muchas mujeres). Al final del episodio cuando han vuelto a casa Rick tiene un monólogo muy loco dirigido a Morty sobre las aventuras que van a correr juntos:

[...] so now we're gonna have to go get more. And then we're gonna go on even more adventures after that, Morty and you're gonna keep your mouth shut about it, Morty, because the world is full of idiots that don't understand what's important, and they'll tear us apart, Morty, but if you stick with me, I'm gonna accomplish great things, Morty, and you're gonna be part of them, and together, we're gonna run around, Morty. We're gonna do all kinds of wonderful things, Morty. Just you and me, Morty. The outside world is our enemy, Morty [...]. (E1, 0:20:50)

Mientras tiene el monólogo, Rick está observando a Morty desde arriba con una mirada loca (figura 6). Pero Rick no solamente está loco,

es también un inventor genial. Esto está mostrado durante toda la serie. Por ejemplo, en el segundo episodio sabe hacer en sólo dos segundos un aparato que le hace al perro de Morty más inteligente (E2, 0:01:37). Muchas veces su locura y su genialidad van de la mano, como cuando Rick construye un

figura 6 (Rick and Morty, E1, 0:21:10)

parque de atracciones dentro de un cuerpo humano en el tercer episodio. Está afirmado muchas veces que Rick es un genio durante la serie. En el noveno episodio Morty dice que nadie es más inteligente que Rick (E9, 0:18:51).

Rick piensa que todo el mundo se preocupa por las cosas que no importan y que él sí sabe lo que importa (esto también dice en su monólogo del primer episodio). Se siente demasiado inteligente para el mundo cotidiano. Esto le hace ser muy indiferente, como dice en la última escena de la primera temporada: “My new catchphrase is ‘I don’t give a [...]’”. Sin embargo, parece que Rick muchas veces se olvida de las cosas importantes, como la familia, por ocuparse tanto de la ciencia y esto sí le afecta. En el último episodio de la primera temporada dice el mejor amigo de Rick que ‘wubba lubba dub dub’ (lo que Rick siempre usó antes como su frase marca) en realidad significa: ‘estoy con mucho dolor, por favor ayúdame’ (E11, 0:18:17). Da esta depresión de Rick como explicación de su alcoholismo. El alcoholismo

de Rick es un aspecto importante del personaje y está representado por su atributo que es una petaca que lleva siempre.

Un elemento significativo de las aventuras de Rick son las batallas. Se pelea mucho con criaturas alienígenas y siempre gana por sus gadgets y su inteligencia. En el cuarto episodio hace explotar una nave alienígena enorme engañando a los alienígenas que había dentro (E4, 0:18:57), y en el quinto episodio asesina al rey que violó a Morty (E5, 0:19:02). Muchas veces necesita la ayuda de Morty para ganar una pelea, pero siempre tiene que instruir a Morty lo que tiene que hacer. Un buen ejemplo de esto es la primera escena del episodio cinco cuando Rick está atrapado por seres demoniacos y Morty tiene que acabar con ellos empujando un botón (E5, 0:01:14). Rick no le tiene miedo a nadie, porque se cree la persona más inteligente del universo y hay muchas indicaciones para esto. Por ejemplo, en el noveno episodio literalmente lucha contra el diablo y gana.

Morty es un personaje cuya voz también está interpretada por Justin Roiland, aunque interpreta este papel con la voz más aguda que da la sensación de que es un personaje con complejo de inseguridad. Sus gritos de pánico son muy típicos durante las aventuras que corre el dúo. Morty es más bajo que Rick, como ya se ha analizado en el análisis de Rick, pero objetivamente también es bastante bajo. Esto se puede ver muy bien en el contraste con sus compañeros, por ejemplo, cuando están de fiesta en el episodio seis (E6, 0:07:49). Morty no es gordo, ni flaco. La ropa que lleva normalmente son unos vaqueros y una camiseta amarilla y no tiene medio de transporte.

En la primera escena cuando está presentado el dúo, Morty no quiere que Rick acabe con el mundo con la bomba. Tiene la moral que tendría cada persona con el juicio sano. Esto está enfatizado por el contraste con Rick y sus ideas locas. La moral de Morty está representada en muchas escenas en la serie, como cuando Morty quiere hacer una búsqueda de tesoros para dárselos al pueblo pobre (E5, 0:04:00) y también cuando se enfada con Rick por haber dejado morir a un personaje para obtener drogas (E11, 0:15:36).

A lo largo de la serie está indicado muy a menudo que Morty no es muy inteligente. Lo dice explícitamente su padre en el primer episodio (E1, 0:18:20). Rick también lo deja muy claro qué piensa de la inteligencia de Morty: “I don’t have time for you to wrap your little walnut (refiriéndose a su cerebro, MR) around everything.” (E3, 0:03:11), “Twenty percent accurate as usual, Morty” (E8, 0:00:38). A pesar de no ser tan inteligente como Rick, Morty es mucho más sensible que Rick y se preocupa más. Un ejemplo de esto se encuentra en el episodio once cuando Rick y la hermana de Morty dan una fiesta. Morty se ocupa de la limpieza de la casa. Es más serio que Rick.

Morty es para nada un personaje muy agresivo y siempre evita las confrontaciones, pero muchas veces no hay otra opción que entrar en batalla. Esto está causado casi todas las veces por Rick que se ha metido en una situación peligrosa y le persuade a Morty para que le ayude. En el primer episodio hay una situación en que Rick le pide a Morty que dispare a unas guardias, pero no quiere. Morty está sudando y tiene una cara de miedo. Mientras está disparando dice: “This is insane!” (E1, 0:16:10).

figura 7 (Rick and Morty, E1, 0:16:10)

En el primer episodio entra Morty por primera vez en otra dimensión. Le da miedo y dice: “Oh man, Rick, I’m starting to work up some anxiety about this whole thing.” (E1, 0:08:06). Es una reacción muy normal para alguien que entra en otra dimensión cuando no está acostumbrado a eso, pero por el contraste con Rick que tiene mucha experiencia, Morty está presentado como un cobarde ansioso. Sin embargo, muchas veces pide un favor de Rick, aunque sabe que los resultados de esto pueden ser muy peligrosos. En el sexto episodio Morty le pide a Rick un líquido químico que hace que una chica se enamore de Morty (E6, 0:02:36). Al final de la escena sí pregunta si hay algunas trampas o reacciones adversas al uso, pero Rick dice que no. Al final todo sale muy mal. Se podría decir que Morty es ingenuo por pedirselo a Rick, porque ya tiene experiencias anteriores de que Rick cometer errores.

Para establecer el esquema de Rick y Morty, se resumen brevemente los elementos analizados. Queda claro que Rick es más alto que Morty y que también es más delgado. Morty es bajo, pero no es gordo ni flaco. Esta característica queda no marcada entonces. Ambos personajes normalmente no llevan armadura. A veces sí la llevan, pero no es parte de su imagen. Rick tiene un vehículo volador que es muy útil, pero tiene una apariencia improvisada y frágil. Ya que tiene mala apariencia, se considera esto como un mal medio de transporte. Morty no tiene medio de transporte, como consecuencia queda no marcado esta característica para él.

En la serie hay muchas indicaciones de que Rick está loco, tanto por lo que dice que por su apariencia. Su locura consiste en pensar muy diferentemente que personas normales. Hay un gran contraste con Morty, un chico muy normal, que opina que Rick está loco, pero al final muchas veces es Rick quien tiene razón. Los roles de lo normal y lo delirante se han invertido en esta serie. Sin embargo, Rick es el personaje loco del dúo y Morty es el personaje que representa la normalidad con que el público puede empatizar fácilmente. Está demostrado

que Rick es muy inteligente y que Morty no lo es. También se ha comprobado que Rick es indiferente y toma muy poco en serio, mientras Morty se preocupa mucho y tiene una moral muy fuerte. Morty es el más idealista del dúo, y Rick es muy realista en su propia manera. Se ve muy bien que Rick no es sobrio, bebe demasiado y también a veces está con muchas mujeres. Por el contraste con Rick, Morty es el personaje sobrio del dúo. En las aventuras que corre el dúo se ve que a Rick no le da miedo nada y que no le importa entrar en batalla, mientras Morty no es valiente y no quiere pelearse. Se puede argumentar que Rick es ingenuo, porque muchas veces se olvida de las cosas importantes como el amor y la familia. En este sentido él piensa que sabe lo que de verdad importa, pero al final se queda muy frustrado. Morty también es ingenuo, pero por otras razones. Comete muchos errores que hubiera podido evitar pensando en sus experiencias previas. Por eso tanto Rick como Morty son ingenuos.

DÚO RICK AND MORTY	Rick	Morty
---------------------------	------	-------

altura	+	-
gordura	-	0
armadura	-	-
mal medio de transporte	+	0

salud mental	-	+
inteligencia	+	-
idealismo	-	+
sobriedad	-	+
militancia	+	-
valor	+	-
ingenuidad	+	+
seriedad	-	+

Rick coincide en muchas características con el arquetipo de don Quijote. Es alto, flaco y tiene un medio de transporte que se ve mal. Morty es bajo y no lleva armadura. Rick también está loco, muy inteligente e ingenuo, lo mismo que el arquetipo. El idealismo, la sobriedad y la seriedad se han invertido en el dúo, es decir: Morty es el idealista y el personaje sobrio y serio del dúo. Sin embargo, está representada la dualidad de estos elementos dentro del dúo. Rick

coincide también con el arquetipo en las características militancia y valor. Como estos elementos no están representados en la parte de Sancho Panza en el arquetipo, no se puede tomar esto en cuenta para Morty. Morty es, como el arquetipo Sancho Panza, mentalmente sano y menos inteligente que el otro personaje del dúo. Sí es ingenuo, en esto difiere del arquetipo. En muchas características coincide el dúo Rick y Morty con el arquetipo y cuando no coincide, muchas veces están invertidas las características, manteniendo el elemento complementario del dúo arquetípico.

Capítulo 3 Conclusiones

El objetivo de este trabajo era investigar si se puede considerar el dúo Rick y Morty de la serie del mismo nombre como una nueva versión del arquetípico par don Quijote y Sancho Panza. Esto no implicaría necesariamente que los creadores de la serie hayan usado el arquetipo en ella de manera consciente. Como el dúo don Quijote y Sancho Panza se ha convertido en un arquetipo a lo largo de los años, son parte de la memoria colectiva, lo cual quiere decir que la idea del dúo está tan entrelazada con nuestra cultura que seguimos implementando dúos similares en nuevas obras sin darnos cuenta de ello. Para comprobar si ha pasado esto también con la serie *Rick and Morty* se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿Hasta qué medida se puede considerar el dúo Rick y Morty como una variación del dúo arquetípico don Quijote y Sancho Panza? Como está indicado en la introducción de este trabajo, la serie *Rick and Morty* está basada en la serie de películas *Back to the Future*. Entonces, con el objetivo de investigar si Rick y Morty son una variación del arquetipo, también era primordial investigar si Doc y Marty de *Back to the Future* lo son. Si es cierto, es posible que Rick y Morty sean nuevas versiones del arquetipo por ser adaptaciones del dúo de *Back to the Future*. Por tanto, se ha planteado una pregunta secundaria: ¿Es el dúo Doc y Marty McFly una variación del dúo arquetípico don Quijote y Sancho Panza?

Para poder contestar las preguntas de investigación primero había que establecer el arquetipo de don Quijote y Sancho Panza. Esto se hizo analizando estudios sobre el dúo en sí y otros sobre nuevas versiones del arquetipo encontradas en obras contemporáneas (Mancing, 2003; Riley, 1988; Pedrosa Bartolomé, 2007; Burningham, 2000; Mariño Arias, 2015; Velázquez Elizalde, 2005). Las características del dúo que más destacaban en estos artículos se han insertado en el esquema de Bal, dividiéndolas en rasgos físicos y psicológicos. Después se analizaron la primera película de *Back to the Future* y la primera temporada de *Rick and Morty* según la metodología de Verstraten, para poder hacer ese mismo esquema de ambos dúos. Cada análisis se terminó con unas conclusiones sobre las semejanzas y las diferencias de cada par con el arquetipo sobre la base de los esquemas.

La comparación del dúo Doc y Marty con el dúo arquetípico indica que Doc no se parece tanto al arquetipo de don Quijote. Tiene un papel de menor importancia, porque no aparece tanto en la película como Marty, y una variación del arquetipo de don Quijote suele ser el protagonista de la historia. Tampoco coincide en muchos rasgos. La única característica física que comparte con el arquetipo es ser alto. En cuanto a los rasgos psicológicos tiene muchos que quedan no marcados en el esquema, porque es un personaje secundario. Por tanto,

tiene solamente la mitad de ellos en común con el arquetipo, a saber: la salud mental (negativa), la inteligencia, el valor y la seriedad. Además, en el dúo de *Back to the Future* muchas veces falta el elemento dual y complementario, lo cual quiere decir que cuando el uno tiene un rasgo marcado como positivo, el otro lo tiene marcado como negativo y al revés. Esto es un elemento muy destacado en el arquetipo. Marty se parece al arquetipo Sancho Panza por coincidir en muchas características salvo la seriedad, la ingenuidad y unos rasgos físicos, pero para ser una variación del arquetipo es esencial que ambos personajes se parezcan a don Quijote y Sancho Panza. Se puede concluir que Doc y Marty no son una variación del arquetipo por no compartir suficientes rasgos con él.

La serie *Rick and Morty* está basada en las películas de *Back to the Future* en el sentido de que tienen un dúo protagonista muy parecido físicamente a los personajes Doc y Marty, pero las características psicológicas no coinciden mucho salvo la inteligencia y la salud mental. Los rasgos psicológicos de Rick y Morty corresponden mucho con los del arquetipo. Rick sería la nueva versión del arquetipo de don Quijote por ser inteligente y al mismo tiempo loco. Es valiente y militante en sus luchas contra alienígenas igual que don Quijote lo es en sus batallas fantásticas. La diferencia principal es que en el *Quijote*, don Quijote ha perdido el sentido de la realidad debido a su locura, pero en *Rick and Morty* Rick conserva este sentido. Aunque está loco y vive aventuras muy raras, tiene muy claro qué es la realidad. Se podría argumentar que la serie presenta la locura como la lucidez. Las características de Morty también muestran mucha semejanza con las del arquetipo Sancho Panza. Es menos inteligente que Rick y es mentalmente sano. Los dos personajes se complementan en cuanto a los rasgos analizados, aunque algunos de ellos están invertidos en comparación con el arquetipo. Se puede concluir entonces que el dúo Rick y Morty es una variación del arquetipo de don Quijote y Sancho Panza por lo que respeta a las características psicológicas. En cuanto a su apariencia física, el dúo parece ser más bien una nueva versión de Doc y Marty de *Back to the Future*.

Después de haber concluido este trabajo resulta acertado evaluar la metodología usada para esta investigación. El esquema de Bal es una buena manera de atribuir características a personajes, porque es muy claro. Sin embargo, la división binaria puede ser problemática en el análisis de un personaje, ya que los rasgos personales no suelen ser binarios. Una manera más acertada de investigar las características podría ser un esquema que permita una representación gradual de los rasgos, aunque esto probablemente lo haría menos manejable y claro. Se ha optado no cambiar el modelo para preservar la claridad de él.

La metodología de Verstraten sirvió mucho para este trabajo, ya que menciona cuáles de los elementos del cine son fundamentales para el análisis de personajes. Los más importantes de ellos que se usaron para esta investigación son la apariencia física del personaje, sus atributos, sus conversaciones, la posición de la cámara y el sonido extradiegético. Es una metodología muy técnica, lo cual resultó en unos análisis un poco monótonos, pero con mucha información útil. Es una metodología muy práctica y buena.

Esta investigación se centró en la presencia del arquetipo cervantino en la serie *Rick and Morty*. Con los análisis se ha demostrado que en las películas de *Back to the Future* no está presente este arquetipo. Sin embargo, estas películas tienen una gran importancia para la serie que en este trabajo no se ha profundizado mucho. Sería interesante hacer un estudio que analiza más la presencia de rasgos de estas películas en *Rick and Morty*.

Bibliografía

- Adult Swim. “Rick and Morty Origins Part Two”. *Youtube*, 28 septiembre 2017, www.youtube.com/watch?v=RLQPgnHhOjw.
- Bal, Mieke. *Narratology: Introduction to the Theory of Narrative (second edition)*. University of Toronto Press, 1997, pp. 114-131. www.academia.edu/28730312.
- Burningham, Bruce R. *Walt Disney's Toy Story as Postmodern Don Quixote*. University of Southern California, 2000, pp. 158-174.
- Cervantes, Miguel. *Don Quijote de la Mancha*. Texto crítico, prólogos y notas de Francisco Rico, RAE, 2013.
- Dativo Donate Aparicio, Félix. “Los Quijotes sin Don Quijote”. *Astrana Marín, Cervantes y Shakespeare: paralelismos y convergencias*. Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2018.
- Frye, Northrop. “Ethical criticism: Theory of symbols”. *Anatomy of Criticism*, Princeton University Press, 1957, pp. 95-114. www.jstor.org/stable/j.ctvct0080.5.
- Harmon, Dan, Justin Roiland. *Rick and Morty*. Adultswim, 2013, <https://www.netflix.com/title/80014749>.
- Meijer, Maaïke. *In tekst gevat*. Amsterdam University Press, 1996, pp. 27-49.
- Mancing, Howard. *The Cervantes Encyclopedia*. Abc-Clio, 2003, p. 245.
- Marchán, Víctor. “Rick y Morty”. *Ni en serio ni en serie*. 24 octubre 2017, www.nienserionienserie.es/rick-y-morty/.
- Mariño Arias, Ana María. “Tras las huellas de *Don Quijote*. Breves notas sobre la influencia cervantina en *The Lord of the Rings*”. Tirant, 2015, pp. 361-382.
- Pedrosa Bartolomé, José Manuel, and Mary Fitzhugh Parra. “The Hero, the Savage, and the Journey: Don Quijote/Sancho... and William/Rainouart, Tamino/Papageno, Robinson/Friday, Ismael/Queequeg, Asterix/Obelix.” *South Atlantic Review*, vol. 72, no. 1. 2007, pp. 191-211, www.jstor.org/stable/27784686.
- qb studios. “Rick de la Mancha”. *Youtube*, 7 marzo 2019, www.youtube.com/channel/UCYkzJuf5HvOQeB6BQcRVwOg.
- r/Showerthoughts. “Don Quixote was the Rick and Morty of the 1600s.”. *Reddit*. 8 diciembre 2017, www.reddit.com/r/Showerthoughts/comments/7ifz92/don_quixote_was_the_rick_and_morty_of_the_1600s/.
- Riley, E. C. “Don Quixote: From Text to Icon”. *Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America 8 special issue*. The Cervantes Society of America, 1988, pp. 103-115,

www.h-net.org/~cervantes/csa/articw88/riley.htm#N_1 .

Velázquez Elizalde, Alejandro. “Sir Cadogan y Don Quijote: La impronta cervantina en *Harry Potter*”. *Revista Digital Universitaria*, Volumen 6 Número 5, 2005.

Verstraten, Peter. *Handboek filmnarratologie*. Vantilt, 2008.

Zemeckis, Robert, et al. *Back to the future*. Universal Studios, 1985.