

La alquimia del miedo y la risa.

Reimaginando Resiliencia humana a través de la dinámica de la comedia de terror en la mimesis aristotélica y los marcos neurocognitivos modernos

Tabla de contenido

Resumen

Contexto histórico

- Mito y tradición oral

- Mimesis en la representación artística

- La evolución de la comedia de terror

Marco teórico

- Mimesis en la literatura y el arte.

  - La catarsis como liberación emocional

  - Dinámica psicológica del miedo y la risa

  - Lo inesperado como fuente de humor

Interacción de miedo y risa

- Mecanismos psicológicos

- Teorías del humor

- Implicaciones terapéuticas

Estudios de caso

- Enfoques multisensoriales en el teatro

- Perspectivas psicológicas y percepción de la audiencia

- Terror en la literatura versus teatro

- El humor como mecanismo de alivio

Aplicaciones prácticas

- Usos terapéuticos del terror y la comedia

  - Vínculo social a través de experiencias compartidas

  - Integración en las prácticas de salud mental

Controlar <https://storm.genie.stanford.edu/article/1093792> para más detalles

Laboratorio de asistente virtual abierto de la Universidad de Stanford

Resumen

La alquimia del miedo y la risa: reinventar la resiliencia humana a través del terror Dinámica de la comedia en la mimesis aristotélica y los marcos neurocognitivos modernos explora la intrincada interacción entre el terror y la comedia, iluminando cómo estos Géneros aparentemente opuestos sirven como mecanismos para el procesamiento emocional y resiliencia. Al analizar los fundamentos teóricos de la mimesis tal como los articula Aristóteles y yuxtaponiéndolos con conocimientos neurocognitivos contemporáneos, este estudio destaca el potencial terapéutico de la comedia de terror como forma única de contar historias que involucra al público a navegar el miedo a través del humor.

El fenómeno de la comedia de terror ha atraído una atención significativa por su importancia cultural, relevancia, reflejando ansiedades sociales y al mismo tiempo proporcionando una salida catártica. La evolución histórica revela una mezcla deliberada de terror y humor que permite a los espectadores experimentar un espectro de respuestas emocionales, ofreciendo información sobre la condición humana. Los críticos han debatido los méritos artísticos y las implicaciones de Comedia de terror, particularmente en lo que respecta a cómo se relaciona con la dinámica psicológica, y la percepción de la audiencia, lo que sugiere que la risa puede actuar como un amortiguador contra el miedo, y el estrés, fomentando la resiliencia ante los desafíos de la vida.

En el centro de esta exploración se encuentra el concepto de catarsis, que facilita una liberación emocional a través del compromiso con el miedo y la risa. el complejo psicológico mecanismos detrás de esta interacción, incluidos los efectos neurobiológicos de la risa sobre la resiliencia emocional, subrayan las implicaciones terapéuticas del género. Como el público oscila entre momentos de pavor y ligereza, la comedia de terror se convierte en un marco convincente para comprender cómo el humor puede mitigar la ansiedad y contribuir al crecimiento personal.

Este estudio también aborda las controversias en curso que rodean el potencial social impactos de la comedia de terror, particularmente en cómo puede normalizar o trivializar la comedia basada en el miedo, experiencias. Al examinar estudios de casos y aplicaciones prácticas, la investigación destaca el papel del género no solo para entretener sino también para mejorar la salud mental, lo que ilustra su relevancia como una herramienta valiosa para afrontar la ansiedad y fomentar conexiones sociales a través de experiencias compartidas.

Contexto histórico

Mito y tradición oral

La relación entre mito, cuento oral, ficción escrita y drama es compleja y multifacética. Los mitos de naturaleza central y cosmológica eran predominantemente transmitidos oralmente mucho antes de que fueran documentados, lo que sugiere que estaban dotados con trama y estructura mucho antes de la llegada de la escritura.[1][2]. Estos cuentos orales estrechamente se parecen a un drama representado, ya que probablemente se habrían perdido a través de generaciones sin tales tradiciones de actuación. En diversas culturas, es común representar estos mitos centrales, ya sea a través de pantomima o representaciones rituales, además subrayando su carácter dramático[1][2]. Las estructuras duraderas de estos mitos, encontrados tanto en la documentación como en la práctica, proporcionan una fuerte evidencia de su dramático raíces[1][2].

Mimesis en la representación artística

El concepto de mimesis, derivado de la filosofía griega antigua, se refiere a la imitación o representación de la vida en el arte y la literatura[3]. Aristóteles planteó que el instinto de imitación es un aspecto fundamental de la naturaleza humana, integral para el aprendizaje y la creación de arte[4]. Esta perspectiva es esencial para comprender la dinámica interacción entre el terror y la comedia, particularmente en cómo estos géneros pueden evocar un espectro de

respuestas emocionales. La mimesis no es mera imitación; implica la adición de simbolismo y estructura que enriquecen la experiencia de la audiencia, permitiendo un compromiso más profundo con los temas del miedo y la risa en la comedia de terror[5][4].

La evolución de la comedia de terror

El género de la comedia de terror surgió como una forma híbrida, mezclando deliberadamente elementos de terror con humor para provocar cambios emocionales del pavor a la hilaridad[6]. Esta intersección de diversidad de géneros se remonta a la historia cultural y refleja la evolución de la sociedad. complejidades y los mecanismos psicológicos que intervienen tanto en el miedo como en la risa. Los críticos han debatido el valor cultural de las películas de comedia de terror, particularmente en lo que respecta a sus antecedentes literarios y estéticos[6]. A medida que el público interactúa con estas obras, navegan por las complejidades de la resiliencia humana y reflexionan sobre cómo el humor puede proporcionar un respiro del terror y al mismo tiempo abordar ansiedades más profundas inherentes a la condición humana[7][8].

Marco teórico

Mimesis en la literatura y el arte.

La mimesis, la imitación o representación de la vida en el arte y la literatura, sirve como concepto fundamental para comprender la interacción entre el terror y la comedia. Con origen en la filosofía griega antigua, particularmente en las obras de Platón y Aristóteles, la mimesis proporciona una idea de cómo las narrativas involucran emocionalmente al público e intelectualmente[5][9]. Platón criticó la mimesis, considerándola una mera imitación de la realidad, mientras que Aristóteles amplió esto afirmando que la mimesis no sólo imita pero también agrega profundidad y estructura, permitiendo al público captar la realidad mejor. claramente[10][5][1].

La catarsis como liberación emocional

La naturaleza dual del terror y la comedia puede entenderse a través de la lente de catarsis, que denota la liberación emocional que experimenta el público. Ambos géneros ofrecen un medio para afrontar y procesar el miedo o el estrés en un entorno controlado. Según Winter, el horror proporciona una liberación catártica al permitir a los individuos abordar de forma segura sus miedos a través de escenarios ficticios, mientras que la comedia de manera similar sirve como vehículo para liberar el estrés cotidiano a través de la risa.[11][3]. Esto compartido El objetivo del alivio emocional sugiere que las experiencias aparentemente opuestas de miedo y la risa en realidad puede reflejar diferentes caminos hacia el mismo fin: mejorar la calidad humana. resiliencia ante los desafíos de la vida.

Dinámica psicológica del miedo y la risa

La relación entre el miedo y la risa también puede explorarse a través de la literatura moderna. marcos neurocognitivos. Los estudios indican que la risa fomenta la neuroplasticidad, Permitir a las personas adaptar y replantear sus experiencias de miedo.[12]. Esta respuesta neurobiológica es vital, ya que ayuda al público a gestionar sus respuestas emocionales. mientras navega por los estímulos intensificados presentes en las narrativas de las comedias de terror. Además, las investigaciones muestran que diferentes personas se involucran con el terror y la comedia utilizando diferentes estrategias psicológicas, que les permiten mantener un nivel óptimo de miedo. que es emocionante o cómodamente minimalista[13][14].

Lo inesperado como fuente de humor

El elemento inesperado juega un papel fundamental tanto en el terror como en la comedia. como

catalizador de reacciones emocionales como risas y gritos. Como afirma Winter, el público se deleita con lo grotesco e impredecible, lo que aumenta su compromiso y disfrute de estos géneros.[\[11\]\[15\]](#). Esta dependencia compartida de lo inesperado refuerza la noción de que el terror y la comedia están interconectados, además desdibujando los límites entre el miedo y la risa.

Interacción de miedo y risa

La relación entre el miedo y la risa ha sido durante mucho tiempo un tema de interés en Estudios tanto psicológicos como cinematográficos. El humor es una poderosa herramienta en el terror películas, permitiendo al público navegar sus miedos de una manera que mitigue las emociones abrumadoras. Esta dinámica crea un género único conocido como comedia de terror, donde la delgada línea entre terror y diversión se vuelve terapéutica, permitiendo a los espectadores procesar el miedo de manera más efectiva a través de la risa.[\[14\]\[16\]](#).

Mecanismos psicológicos

La risa nerviosa a menudo actúa como un mecanismo de defensa, ayudando inconscientemente a los individuos a hacer frente a la ansiedad. Esta forma de risa no es simplemente una reacción sino una Respuesta adaptativa al estrés inducido por el miedo.[\[17\]](#). Al involucrarse con la comedia de terror, el público puede afrontar sus miedos en un contexto más ligero, fomentando una sensación de resiliencia. Los estudios sugieren que la risa mejora la neuroplasticidad, mejorando así la capacidad. para afrontar situaciones angustiantes[\[14\]](#).

Teorías del humor

La teoría del humor de la incongruencia postula que el humor surge de la percepción de contrastes inesperados, lo que puede ser particularmente relevante en contextos de terror. El elemento sorpresa en las comedias de terror puede provocar risas cuando los espectadores reconcilian las Absurdo de una situación aterradora con matices humorísticos.[\[18\]\[19\]](#). Además, La teoría de la superioridad sugiere que el humor a menudo surge de sentimientos de superioridad. sobre las desgracias de los demás, una noción que puede ser evidente en representaciones cómicas de escenarios de terror[\[20\]](#).

Implicaciones terapéuticas

Inyectar humor al terror no sólo entretiene sino que sirve como mecanismo de afrontamiento que puede ayudar a aliviar la ansiedad. Esta interacción puede verse como una respuesta fisiológica, donde la risa libera energía reprimida resultante de la agitación mental causada por el miedo[\[21\]](#). La capacidad de oscilar entre el miedo y la risa en estas películas puede potenciar espectadores, promoviendo la resiliencia emocional y una comprensión más profunda de sus propios miedos[\[22\]\[23\]](#).

Estudios de caso

Enfoques multisensoriales en el teatro

La integración del miedo en la experiencia teatral puede mejorarse significativamente a través de un enfoque multisensorial. Este método implica involucrar múltiples sentidos para crear una experiencia más profunda e inmersiva para la audiencia. Por ejemplo, un estudio de caso que involucra una obra de teatro dirigida por el investigador evaluó cómo los sentidos Elementos como el sonido, la iluminación y la puesta en escena podrían evocar miedo de forma auténtica. Se utilizaron profesionales destacados en el campo del thriller para respaldar este análisis. demostrando que la eficacia del miedo en el teatro depende no sólo del contenido sino también sobre cómo se presenta ese contenido[\[2\]\[24\]](#).

Perspectivas psicológicas y percepción de la audiencia

La investigación psicológica juega un papel crucial para comprender cómo puede ser el miedo transmitido y percibido en escenarios teatrales. Incorporando principios psicológicos En el estudio de caso, el investigador pudo evaluar las emociones de la audiencia. respuestas a elementos que inducen miedo en la obra. La yuxtaposición de estas respuestas contra una revisión publicada proporcionó una perspectiva integral sobre qué tan bien se recibieron dinámicas de miedo. Esto destacó la importancia de la auténtica experiencia en la creación de un impacto duradero en la audiencia[9][12].

Terror en la literatura versus teatro

Un análisis comparativo entre la literatura de terror y el teatro revela la dinámica en cómo se construye el miedo. Por ejemplo, las novelas de Shaun Hutson, conocido por sus descripciones gráficas, transición del shock al pavor acumulativo, ilustrando una método de generación de miedo que podría traducirse en la práctica teatral. Sin embargo, queda por equilibrar el valor del impacto con la profundidad artística para evitar la repetitividad y la desvinculación de la audiencia. Esta necesidad de un ritmo cuidadoso y el desarrollo del personaje subraya la importancia de un enfoque reflexivo cuando Incorporar el miedo a las narrativas teatrales.[25][26].

El humor como mecanismo de alivio

La interacción del terror y la comedia, particularmente en las comedias de terror, sirve como estudio de caso relevante para comprender la resiliencia de la audiencia. El uso del humor para aliviar la tensión, donde los momentos de risa brindan un respiro al miedo, demuestra cómo estos géneros pueden coexistir para mejorar la experiencia general. Por ejemplo, películas como "Housebound" exhiben una exitosa combinación de elementos cómicos con genuina asusta, lo que sugiere que esta dinámica también se puede aplicar eficazmente a la escena teatral. producciones[27][17]. Estos casos indican que cuando el miedo se yuxtapone al humor, no sólo atrae al público sino que también fomenta la resiliencia para enfrentar la incomodidad del miedo.

Aplicaciones prácticas

Usos terapéuticos del terror y la comedia

Las películas de terror y comedia sirven como herramientas innovadoras en contextos terapéuticos, particularmente para abordar la ansiedad y el miedo. La delgada línea entre lo aterrador y lo divertido se ha Relevancia terapéutica, destacando la eficacia del humor como mecanismo de afrontamiento. al enfrentar el miedo[16]. Las películas de terror pueden actuar como una forma de vacuna contra el estrés, funcionando como una terapia de exposición agradable que permite a los espectadores interactuar con emociones negativas en un ambiente controlado. Esta exposición puede ayudar a las personas a desarrollar habilidades de afrontamiento y desarrollar resiliencia, particularmente beneficioso para quienes sufren de trastornos de ansiedad[17][28].

Vínculo social a través de experiencias compartidas

El aspecto comunitario de ver películas de terror también mejora su efecto terapéutico potencial. Involucrarse con el horror en un entorno grupal crea experiencias compartidas de risa y miedo, fomentando vínculos sociales entre los participantes. Esta intensidad compartida puede profundizar sentimientos de conexión y comprensión, a medida que los individuos navegan colectivamente por el Altibajos emocionales de la película.[26]. Los momentos de unión experimentados durante estas películas pueden mejorar el disfrute y el apoyo emocional entre

amigos y familia, haciendo que la experiencia sea aún más impactante [\[29\]](#).

Integración en las prácticas de salud mental

Si bien las películas de terror no suelen incluirse en las prácticas terapéuticas formales, sus principios se alinean con métodos establecidos como la terapia cognitivo-conductual (TCC) y Terapia Dialéctico Conductual (TCD). Estas terapias a menudo utilizan el concepto de exposición controlada para ayudar a los clientes a enfrentar pensamientos y sentimientos angustiosos en un ambiente seguro. Por ejemplo, los profesionales pueden establecer paralelismos entre las experiencias en películas de terror y factores estresantes de la vida real, lo que permite a los clientes gestionar sus respuestas al miedo y la ansiedad de manera más efectiva [\[30\]](#).

Referencias

- [1]: [Aristotle, Thought, and Mimesis: Our Responses to Fiction - jstor](#)
- [2]: [Opinion: Horror Movies Can Help Audiences Process Fear](#)
- [3]: [Mimesis and Parody - Sean Miller](#)
- [4]: [Tragedy, comedy and history in On Revolution - MIT Press Direct](#)
- [5]: [Poetry 101: What Is Mimesis? Mimesis Definition with Examples - 2025](#)
- [6]: [Horror-Comedy - Cinema and Media Studies - Oxford Bibliographies](#)
- [7]: [Why Horror Needs Humor - Literary Hub](#)
- [8]: [Comedy horror - Wikipedia](#)
- [9]: [5 Aristotle and the Experience of Tragic Emotion - Oxford Academic](#)
- [10]: [Aristotle's 'Lost Chapter on Comedy' - jstor](#)
- [11]: [Aristotle on tragedy - Internet Shakespeare Editions](#)
- [12]: [Pandemic practice: Horror fans and morbidly curious individuals are ...](#)
- [13]: [\[PDF\] The Aesthetics and Psychology Behind Horror Films](#)
- [14]: [How Horror Movies Can Help Us Heal Emotionally - Jodi Aman](#)
- [15]: [\[PDF\] ARISTOTLE ON THE ORIGINS OF COMEDY](#)
- [16]: [The Cognitive Intersections of Humor and Fear - Sage Journals](#)
- [17]: [The Humor in Horror | Psychology Today](#)
- [18]: [1993.01.12, Golden, Aristotle on Tragic and Comic Mimesis](#)
- [19]: [What are Aristotle's concepts on mimesis? - Quora](#)
- [20]: [Aristotle on Mimesis - New Learning Online](#)
- [21]: [Comedy | Oxford Research Encyclopedia of Literature](#)
- [22]: [The Captivating Universe of Horror Comedy: Blending Scares and ...](#)
- [23]: [Laughing in the Face of Fear: The Intersections of Horror and Comedy](#)
- [24]: [Theory, Catharsis, Aristotle - Tragedy - Britannica](#)
- [25]: ["Overloading" The Audience In The Comedy And Horror Genres](#)
- [26]: [Why Horror Movies Can Be Therapeutic: The Psychology of Fear ...](#)
- [27]: [What Is a Comedy Horror Movie? Find Out Here!](#)
- [28]: [\[PDF\] Sucking the Juice without Biting the Rind: Aristotle and Tragic Mimesis](#)

[29]: [\[PDF\] Horror-Comedy: The Chaotic Spectrum and Cinematic Synthesis](#)

[30]: [Horror Films and Audience Reactions \(From Crime and the Media ...](#)