

Leighann McHugh, Natalie Berger, Nathan Beard, Isabelle Rua Parra

Dra. Anido

SPAN 4060-001

6 Mayo 2022

Mensajes Políticos a Través de la Ficción y Fantasía

Durante nuestra clase leímos muchos cuentos y vimos películas sobre la historia de España que incluyen técnicas literarias. Sin embargo, vamos a hablar de cuatro en particular. Estas historias son “La casa de Bernarda Alba” (1945) y “Los gallinazos sin plumas” (1962) y las películas son *También la lluvia* (2010) y *El laberinto del fauno* (2006). Estos cuentos son buenos ejemplos de los temas de fantasía y simbolismo en la ficción y además como mensajes políticos se muestran a través de estas técnicas.

Mensajes en *El laberinto del fauno*

Es importante que nosotros reconocemos que cada decisión en el proceso de hacer una película está hecha con propósito. Las decisiones de maquillaje, diseño de vestuario, diálogo, expresión, escenografía, y más tienen una significación para el mensaje central de una película. *El laberinto del fauno* se lanzó en 2006 y fue dirigido y escrito por el famoso cineasta Guillermo del Toro. La película se nominó para muchos premios Óscar. Del Toro combina los elementos de la fantasía y el realismo en la película para crear una historia convincente y bonita que difundir los mensajes del gobierno, guerra, y inocencia.

El laberinto del fauno tiene lugar en el año 1944, cinco años después de la guerra civil de España y durante la Segunda Guerra Mundial. El cuento sigue a la niña Ofelia cuando ella se muda al bosque de España con su madre y su padrastro. Su padrastro es Capitán Vidal, y fue mandado al bosque para cazar y matar a los rebeldes escondidos. El capitán es un hombre muy

violento e implacable, y Ofelia ve esta brutalidad de primera mano. Una noche, Ofelia es dirigida por un hada a un laberinto mágico donde ella conoce un fauno grande. El fauno le dice que para ser la princesa y conocer su padre real, el Rey del Inframundo, ella tiene que completar tres tareas. En su viaje, Ofelia conoce variedades de bestias y monstruos, bonitos y miedosos, mientras que ella escapa del bosque y su vida con Capitán Vidal. La fantasía es fascinante, pero hay momentos de violencia inquietante y tensión.

Con la inclusión de imágenes hermosas y cinematografía bonita, el cuento de *El laberinto del fauno* se siente real. El uso de la fantasía en la película nos muestra cómo usamos la imaginación para escapar de la realidad. Todas las personas tienen dificultad en sus vidas, y ellos usan sus imaginaciones para crear un lugar donde los problemas no existen. Ofelia está usando la fantasía y magia del laberinto para escapar de la brutalidad y la depresión de la vida en el bosque con Capitán Vidal. El laberinto es un método para Ofelia salir de su vida con Capitán Vidal y enfoca en algo más que la violencia que ella ve en el bosque.

Los elementos de la fantasía no nos distraen de los temas y mensajes serios sobre abuso, políticos, familia, y amor. El cuento describe la opresión de la gente española durante el régimen franquista. Puede verse con las acciones de Capitán Vidal como él intenta a eliminar todos los rebeldes en el bosque. Durante este tiempo, hubo una falta de la libertad de expresión, y las personas que no estaban de acuerdo con los valores franquistas fueron castigados. Bajo el gobierno de Francisco Franco, hay una censura del entretenimiento, las personas fueron encarceladas, y la sociedad fue dividida. La perturbación de España durante este tiempo es reflejado en esta película y la fantasía enfatiza los puntos políticos que del Toro hace sobre el método de la vida bajo los valores franquistas.

El contexto social está muy presente en la película. Es claro que el país y los personajes están divididos por la guerra civil y luchan contra los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Del Toro usa el personaje de Capitán Vidal para mostrar la opresión en España y las fallas en los valores franquistas. Una cita de la película que muestra la expectación de la gente española durante este tiempo es cuando Capitán Vidal está enojado con el doctor por no obedecer. En respuesta, el doctor dice, “Pero Capitán, obedecer, por el bien de la obediencia... sin pregunta... eso es algo que sólo la gente como tú hace.” Esta es una cita poderosa que representa cómo los españoles se requirieron obedecer las órdenes de la autoridad sin preguntar.

En general, el tema primario de la película es la batalla entre bueno y malvado. Hay muchos ejemplos de esta lucha en la película. Por ejemplo, Capitán está malvado porque sus tácticas y creencias son maliciosas y él usa violencia para ganar respeto. En la otra mano, los personajes como Mercedes y el Doctor son buenos porque luchan por una causa buena y se oponen a la opresión injusta. Ofelia también es una buena personaje que lucha contra las fuerzas malvadas. Ella encuentra muchos monstruos y criaturas mágicas que intentan matarle durante las tres tareas. El mensaje central que Guillermo del Toro nos dice es que en la guerra entre bueno y malvado, la inocencia no puede sobrevivir. Hay mucha brutalidad y violencia en el mundo que son expuestos a los niños, en especial durante los tiempos de la dictadura de Francisco Franco. En *El laberinto del fauno*, Ofelia muere en el fin, muestra cómo no hay lugar para la inocencia con la brutalidad de la vida malvada. El uso de la fantasía enfatiza este punto y se permite un cuento entretenido con un mensaje más profundo que se le diga.

Mensajes en “La casa de Bernarda Alba”

La obra “La casa de Bernarda Alba” por Federico García Lorca, es un buen ejemplo porque el uso de simbolismo y fantasía es muy prevalente en esta historia. En particular, porque

Bernarda tiene un símbolo con tu casa porque la casa representa la mente retorcida porque Bernarda tiene una mente cerrada. También la casa es una representación de la mente retorcida de Bernarda desde que se invirtió con un patrón que se encerró en el exterior. Bernarda no quiere que sus hijas se vayan a pesar de que la casa intenta dar la falsa seguridad de parecerse al mundo exterior. Cuando en realidad, es casi imposible tener una conexión con alguien más allá de las paredes de la casa. En adición un otro símbolo es el color y es una parte importante de la función de la casa. Blanco es el color pureza y limpieza, sin embargo, la casa nunca es lo suficientemente limpia para Bernarda. Ella siempre está pidiendo a la persona que vuelva a fregar todo, que vuelvan a entrar personas ajenas a la casa. El color blanco simboliza todo lo que Bernarda quiere en su vida, pureza, virtud, estatus, clase y limpieza. Su obsesión por mantener su existencia en la casa hace que el color blanco sea un recordatorio simbólico de cada fracaso suyo y de los que están bajo sus hijas. En general, las paredes blancas sugieren virginidad y los gruesos muros de la casa certifican la reclusión a la que están sometidos. Es muy interesante a mi como un color puede ser una gran parte de este cuento y crear muchos tipos de simbolismo para el público para captarlo. En adición, el color verde es también un símbolo de la naturaleza, la sexualidad e incluso y la rebelión contra Bernarda. En la historia, Adela lleva un vestido verde para simbolizar sus pensamientos sobre su madre. Es una paralela porque la sexualidad y la vida de Adela de la misma manera que su propia sexualidad y vida están siendo oprimidas. La represión es un tema muy prevalente en “La Casa de Bernarda Alba” por esta razón. Las personas que son reprimidos y silenciados que son evidentemente reprimidos, Una de las consecuencias de represión en esta obra fue la del suicidio de Adela. Por otro lado, el oprimido acaba convirtiéndose en el opresor y mostró cómo la noción de que el oprimido se convierte en opresor

tiene un carácter de perpetuación. En términos de esta obra, desde la sociedad a Bernarda y de Bernarda a sus hijas.

Próximo para mensajes políticos, es una manera interesante para el autor porque es una preocupación por la riqueza y el estatus social. En los ojos de Bernarda hay mucho desdén para la gente de clase baja. La Poncia habló Alba que su familia es solo rica en términos de un pueblo pobre, lo que sugiere que no son tan ricos como creen. Estas distinciones de clase crean odio y celos entre la gente porque su envidia y su creencia de que el mundo les ha tratado injustamente al forzarlos a la pobreza y es un tema principal en este cuento. También, hay muchas metáforas que se interpretan a través de caracteres que evidentemente se perpetúan unos a otros, estos son el dogma Católico y tradicional de la sociedad española. Por ejemplo, la psique de Bernarda y como hacia la psique de sus hijas. Como resultado de esto, sale a la luz la noción de que el oprimido se convierte en opresor. También hay muchos mensajes políticos entre la dictadura de Franco. Este cuento fue una representación de cómo era España durante el régimen franquista. Durante la España de los siglos XVIII y XIX el país estaba bajo una gran cantidad de luchas y conflictos. Especialmente por la dictadura de Francisco Franco. Franco fue un dictador fascista, se opuso firmemente al comunismo. Sin embargo, después de la guerra civil española, España pasó de ser uno de los países más ricos y poderosos de Europa a ser uno de los más pobres. Hay un otro paralelo entre la guerra civil española y la vida de Alba. Antes de la dictadura, España era un país muy poderoso en Europa. La forma en que la Bernarda Alba es muy rica y poderosa al principio pero luego pierde todo del dinero y poder que tenía de modo a que su marido y su hija mayor se quedan con todo el dinero. En general, el tema principal en este cuento es que “La casa de Bernarda Alba” representa un evento histórico en España.

Mensajes en *También la lluvia*

También la lluvia fue dirigida por Iciar Bollain en el año 1945. La película toma lugar en Cochabamba, Bolivia en el año 2000. Se trata de un equipo de filmación mexicano que intenta rodar una película sobre la llegada de Cristóbal Colón a las Américas. Costa (productor) y Sebastián (director) escogen el rodaje en Bolivia para ahorrar dinero porque pueden contratar gente por menos pago. La película intenta mostrar el mal trato que los conquistadores daban a los indios que esclavizaban y la mala actitud de los sacerdotes, quienes aprobaban La Conquista de tratar mal y asesinar a los indios. Costa y Sebastián no tienen problema buscando gente para la película. Conocen a muchos indios desesperados por ser extras en la película. Contratan a varios, y les pagan dos dólares por día y rechazan el resto, a pesar de las protestas de los que no les dan parte en la película. Su rodaje de la película termina corriendo simultáneamente con las protestas de Cochabamba. Las cosas se complican cuando sus figurantes y actor principal, los cochabambinos, se rebelan contra la privatización del agua potable. La lucha por la realización de la película se entrelaza con la lucha de los bolivianos, privados de sus derechos elementales.

El primer mensaje que *También la lluvia* manda es la visión de los antecedentes de las poblaciones indias. A lo largo de los países de América Central y del Sur, los residentes aún se enfrentan a La Conquista. Quinientos años después de que llegó Hernan Cortés y sus hombres a la costa este de México, las poblaciones indígenas se encontraron bajo el dominio de los europeos o mestizos. En los lugares de Buenos Aires, las operaciones mineras en Cerro Rico, Bolivia, o en el campo guatemalteco mostraba lo difícil que era la vida para las poblaciones indígenas.

También la lluvia muestra mensajes políticos durante el rodaje de la película. Daniel, el actor principal y su hija Belén son unos de los que son contratados para la película. Daniel tiene

una gran parte en Cochabamba como líder político de los indígenas. Cuando el gobierno local quiere contratar a una corporación multinacional para poner un nuevo sistema de agua, él organiza una protesta. Los indios iban a construir un sistema propio, pero el gobierno local no quería perder el dinero que se podía ganar con el sistema multinacional. Esto crea problemas entre la gente y el gobierno que resulta en protestas y batallas callejeras en Cochabamba a lo largo de esta película.

También la lluvia muestra problemas políticos en Cochabamba a la misma vez que el rodaje de la película que muestra la crueldad de los conquistadores. Mientras tanto, los residentes de Cochabamba luchan contra el gobierno y el ejército, con graves heridos y muertos como resultado. Daniel es herido y encarcelado, y Costa trata para que liberen a Daniel para poder filmar una escena de la película, en la que el líder indio, interpretado por Daniel, es quemado en la hoguera por los conquistadores. En el principio de la película podemos analizar las diferencias morales entre Costa y Sebastián. Costa es avaro y no tiene simpatía por los indios, mientras Sebastián es más empático sobre la situación de empobrecimiento de ellos. Sebastián es el que contrata a Daniel aunque Costa no está de acuerdo. Una conversación entre Sebastián y un funcionario del gobierno es muy interesante. Como se mencionó antes, los cineastas tienen un presupuesto ajustado, pero también parecen entender que no es un salario digno. Sin embargo, sus ganancias parecen ser más importantes para ellos en algunos puntos, aunque se supone que Sebastián está del lado de los residentes. Esta escena de *También la lluvia* muestra la conversación:

Sebastián: “No quiero ser grosero, pero si alguien gana dos dólares al día, no puede pagar un aumento del 300% en el precio del agua. Al menos eso es lo que me han dicho.

Oficial: “Qué curioso. Eso es lo que me dijeron que pagas los extras.

Sebastián: “Sí, pero tenemos un presupuesto muy ajustado”.

Oficial: "¿No lo hacemos todos?"

(Bollaín, Icíar)

Podemos ver que Sebastián se preocupa por los residentes y su elenco lo suficiente como para defenderlos, pero no lo suficiente como para aumentar su salario. Sebastian y Costa tienen diferentes actitudes hacia los indios, pero eventualmente comenzamos a notar un cambio en la moral.

En viendo esta película podemos analizar los cambios entre el productor y director. Estos cambios pueden ser interpretados como políticos. Sebastián critica al gobierno boliviano en el principio por su trato de los indios que luchan por los derechos de agua y no está de acuerdo con Costa sobre sus actitudes negativas hacia los indios. A través de la película, Costa tiene momentos con la familia de Daniel, especialmente cuando Belén se lesiona durante una batalla callejera con el ejército, y tiene un cambio moral. En contraste, Sebastián se da cuenta que la producción de la película está en riesgo debido a las protestas y ya no quiere ayudar a los residentes de Cochabamba. Aunque la intención de la película de Costa y Sebastián fue mostrar la tragedia de la conquista y la colonización, podemos ver que la historia se está repitiendo ciento de años después, durante las guerras del agua de los indios de Cochabamba. Wild Bunch afirma: "500 años después de Colón, palos y piedras se enfrentan una vez más al armamento de alta tecnología de un ejército moderno... Solo que esta vez la lucha no es por el oro, sino por el más simple de los elementos que dan vida: el agua" (Even the Rain). *También la lluvia* nos muestra la historia de España cuando vemos la explotación de los pueblos indígenas de América Latina. Desde La Conquista española hasta el presente por el gobierno boliviano, vemos violencia a los indios y la resistencia que lo ha acompañado.

Mensajes en “Las gallinazos sin plumas”

“Los gallinazos sin plumas” trata de dos hermanos, Enfraín y Enrique, que viven en Lima, Perú, con su abuelo, don Santos. Son muy pobres y el abuelo aprovecha de sus juventudes, requiriendo que les levanten en la madrugada para recoger comida y herramientas de los basureros en la ciudad. Su trabajo es sucio y peligroso, y parece que nunca vuelven con suficiente comida porque el abuelo nunca está satisfecho. Normalmente el abuelo toma la comida y la da al cerdo, Pascual, que siempre tiene hambre y tampoco nunca está satisfecho. Intenta que engorde para poder venderlo y ganar mucho dinero, pero deja esta responsabilidad a sus nietos. Un día, mientras buscaba en el basurero, Efraín se cortó el pie con un vidrio y le infectó, por lo que no pudo trabajar, se puso enfermo y se le hinchó el pie. Enrique tiene que hacer todo el trabajo, y trabajar mucho. Incluso encuentra un perro, Pedro, que le lleva a su hermano para que le haga compañía. Con el tiempo, también se pone enfermo y lleva menos comida a casa, hasta que un día vuelve y descubre que su abuelo ha dado de comer a Pascual su perro, Pedro. Se enfada mucho, golpea a su abuelo, quien cayó y rompió su pata de palo, y al no poder levantarse por sí mismo, Enrique lo deja para que lo coma Pascual. Los chicos escapan de la casa para encontrar la libertad en el temible mundo exterior.

Esta historia fue escrita por Julio Ramón Ribeyro en 1955 en Perú. Ribeyro formó parte de los escritores peruanos de los años 50 quienes rechazaban fuertemente la separación de clases en Perú, especialmente en la ciudad de Lima. En su vida personal, Ribeyro apoyó al Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). El MIR se caracterizó por su crítica tanto a la Alianza Popular Revolucionaria Americana como al Partido Comunista Peruano y por mantenerse alejado de China y la Unión Soviética durante las décadas de los 50s y los 60s, un grupo dirigido por Luis de la Puente Uceda. Estas creencias se reflejan en sus obras.

Sus escritos se caracterizan por la crítica de los ricos de las ciudades, que vivían vidas lujosas y llenas de abundancia, mientras había pobres que sólo intentaban sobrevivir. También rechazó todo el trabajo infantil en el Perú, que era muy común durante esta época, y que todavía ocurre en el Perú de hoy. En esta historia, podemos ver cómo la distribución de los bienes no es equitativa entre las clases. Hay suficiente para todos, pero recorre la población empezando por los más ricos, dejando a los niños pobres que busquen su comida en los vertederos. Al principio del texto, habla de cómo los chicos no son los únicos que buscan comida a las 4 de la mañana, sino que es el momento en el que todos los pobres encuentran su comida del día, antes de que vengan las criadas a gritarles y antes de que vengan los basureros. Además, esta historia trata del abuso de los niños y de cómo se les obliga a hacer el trabajo de los adultos. El abuelo no se preocupa por sus nietos, sólo se preocupa por engordar el cerdo, pero no lo hace él mismo. Hace recaer la responsabilidad en los niños, que no tienen libertad ni elección, porque los ve como herramientas y no como seres humanos. El mensaje de esta historia trata de provocar un cambio social, económico y político en Perú y en su gobierno, llamando la atención sobre el sufrimiento y la miseria que padecen los pobres.

En la historia, Don Santos representa la gente que no duda en explotar a los desaventajados, o la gente rica. Explota a sus nietos para poder engordar su cerdo, y cuando sus nietos están enfermos y sufren, se enfada con ellos. No siente ninguna simpatía por sus nietos, prefiere mantener su cerdo gordo en lugar de que sus nietos estén sanos. En el texto, el abuelo obliga a Efraín y a Enrique a trabajar cuando uno tiene un pie infectado y uno está muy enfermo. Tienen que quedarse en la cama y, mientras no trabajan, el abuelo no les da comida. Finalmente, cuando el abuelo decide que sus días de descanso han terminado, los despierta diciendo "¡Arriba, arriba, arriba! -los golpes comenzaron a llover-. ¡A levantarse haraganes! ¿Hasta cuándo vamos a

estar así? ¡Esto se acabó! De pie!..." (Ribeyro). El cerdo en esta historia representa los lucros porque lo único que hacen los explotadores es tratar de engordar sus ganancias. Hacen lo que sea para ganar dinero y no les importa a quién perjudican. Por último, los niños representan a los pobres de los que siempre se aprovechan. Son niños y no deberían trabajar, sobre todo haciendo el mal trabajo que les obligan a hacer. Por mucho que trabajen, no es suficiente para Don Santos. Por ejemplo, "Los obligaba a levantarse más temprano, a invadir los terrenos ajenos en busca de más desperdicios. Por último los forzó a que se dirigieran hasta el muladar que estaba al borde del mar" (Ribeyro). Esto demuestra que no duda en ponerlos en situaciones peligrosas, como a los pobres que se ven obligados a realizar los trabajos más sucios y aterradores.

En conclusión, Ribeyro trata del problema de la desigualdad de clases en esta historia. El mensaje político es que los ricos son crueles y harán cualquier cosa o daño a cualquiera para engordar sus ganancias. De los pobres se aprovechan y no les importa nada más que el dinero.

Bibliografía

“An Introduction to Pan's Labyrinth (El Laberinto Del Fauno Spain-Mexico-USA, 2006).” *The*

Case for Global Film, WordPress, 13 May 2019,

<https://itpworld.wordpress.com/2019/05/13/pans-labyrinth-el-laberinto-del-fauno-spain-mexico-usa-2006/>.

Bollaín , Icíar, director. *También La Lluvia*. Imagine Entertainment, 2010.

Carr, Matt. “Even the Rain: Political Cinema at Its Best.” *HuffPost* , HuffPost UK, 26 Aug. 2012,

https://www.huffingtonpost.co.uk/matt-carr/even-the-rain-political-c_b_1629767.html.

Correo, Redacción. “Julio Ramón Ribeyro: Conoce El Verdadero Mensaje De ‘Los Gallinazos

Sin Plumas.’” *Correo, Correo*, 31 Aug. 2018,

<https://diariocorreo.pe/cultura/julio-ramon-ribeyro-conoce-el-verdadero-mensaje-de-los-gallinazos-sin-plumas-695157/>.

“Even the Rain.” *Wild Bunch*, <https://www.wildbunch.biz/movie/even-the-rain/>.

“Home.” *The War Poets Association*, War Poets Association.

<https://warpoets.org/conflicts/spanish-war/#:~:text=',-WH%20Auden%2C%20'Spain&text=As%20with%20the%20Great%20War,Claude%20son%20and%20George%20Orwell>.

