EL BESTIARIO O LA CRIPTOZOOGRAFÍA EN *HARRY POTTER* Y OTROS TEXTOS DE LA FANTASÍA INGLESA

EL BESTIARIO O LA CRIPTOZOOGRAFÍA EN *HARRY POTTER* Y OTROS TEXTOS DE LA FANTASÍA INGLESA

Laura Guerrero Guadarrama Universidad Iberoamericana laura.guerrero@uia.mx

Resumen

El presente trabajo explora la pervivencia de los diferentes tipos de seres imaginarios, fantásticos y míticos en algunos de los textos clave de la tradición literaria inglesa hasta nuestros días. Así mismo, considera la oscilación de los límites entre fantasía y realidad, sueño y vigilia que posibilita su permanencia. Abordamos la vigencia y continuidad de estos seres remotos, recuperados en obras tales como las de J. R. R. Tolkien o C. S. Lewis y reavivados por fenómenos tan actuales como *Harry Potter* de J. K. Rowling y la trilogía *El hechizo* de C. McNish. Las criaturas maravillosas son producto de un trabajo configurativo, proceso aún vigente, en el que participan cientos de voces anónimas de distintas tradiciones, lenguas y culturas; perviven debido a la transmisión, recuperación y reescritura de los relatos orales, míticos y maravillosos en que figuran. De esta forma, se establece una relación palimpséstica en la cual participan dos textos, no necesariamente escritos, cuya *copresencia* es, además de recuperación, recreación, así como una invitación abierta a abrevar y apropiarse de los mitos y seres fantásticos que pueblan el imaginario y la tradición.

Palabras clave: fantasía inglesa, criptozoografía, bestiario, palimpsesto

Abstract

This essay explores the survival of the different types of imaginary, fantastic and mythical beings in some of the key texts of the English literary tradition up to these days. In the same way, it considers the shift between the limits of fantasy and reality, dream and wakefulness which enables its permanence. We deal with the validity and persistency of these remote beings, recovered in literary works such as J.R.R. Tolkien's and the trilogy *The Sorcery* by C.M. McNish. The marvellous beings are the product of a shaping work, a still prevailing procedure in which hundreds of anonimous voices of different traditions, languages and cultures participate; they survive thanks to the transfer, recovery and rewriting of the mythical and wonderful oral folk tales where they appear. In this way, a palimsestic relationship is established in which two texts, not necessarily written, participate and whose *copresence* is,

LAURA GUERRERO GUADARRAMA

further to its recuperation, and recreation, an open invitation to take what we need from these myths and fantastic beings that inhabit the imaginary and the tradition.

Key words: English fantasy, crytozoology, bestiary, palimsest

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. (Génesis 1:1)

Y Yahveh Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. (Génesis 2:19; énfasis personal)

Repetidas veces los seres humanos hemos soñado con la creación y, tratando de emular a Dios, hemos nombrado y descrito los animales que pueblan nuestro mundo imaginario. En esta construcción de los bestiarios es interesante observar cómo se repiten los mismos arquetipos ligeramente modificados. Massimo Izzi, autor del *Diccionario ilustrado de los monstruos*, señala que casi podemos decir que no existe en el mundo ningún pueblo ni ninguna sociedad, primitiva o evolucionada, que no haya recurrido abundantemente a los seres fantásticos, míticos, imaginarios o monstruos (Izzi, 1996: 5). Se trata de entes que guardamos en los mitos, los cuentos populares, las leyendas, las novelas; bestias que conforman el trasfondo o, quizá, el mundo paralelo de nuestra "realidad".

Este trabajo pretende estudiar algunos de estos seres ocultos que son distintos al ser humano, habitan en las regiones míticas o legendarias de nuestra Tierra y nos llevan a hablar de los sueños o de las pesadillas: rincones ocultos que, no obstante, marcan en gran medida nuestra actividad diurna. Hablaré de cómo se nombran en algunos textos claves de la tradición literaria inglesa hasta aterrizar en el fenómeno actual que es Harry Potter y la trilogía *El hechizo*.

Creados a partir de un bagaje cultural común, los seres fantásticos nunca surgen de la nada; son el producto de un trabajo configurativo que puede durar siglos enteros; en su definición se mezclan cientos de voces anónimas, voces de distintas razas y lenguas; son como el palimpsesto (lo oculto pero, a la vez, lo visible de los relatos míticos o maravillosos). Al hablar de palimpsesto me refiero a un texto que implica intertextualidad, esto es, la presencia de un texto dentro de otro texto. Genette la define como la "relación de copresencia entre dos o más textos" (Genette, 1989: 10); son textos que no necesariamente deben ser escritos, que también o, sobre todo,

EL BESTIARIO O LA CRIPTOZOOGRAFÍA EN *HARRY POTTER* Y OTROS TEXTOS DE LA FANTASÍA INGLESA

en el caso de los monstruos, son orales, porque todos abrevamos desde la infancia en el río de los mitos transmitidos de generación en generación, historias que con cada recepción cobran nueva vida, con cada re-escritura se iluminan sus diferentes colores y se enriquece su figura con nuevos detalles nacidos del poder creador del autor.

Hadas, duendes, dragones, chaneques... Cuando un narrador de historias los convoca, responden presurosos, pero quien convoca no domina; para esa persona no hay certezas, porque nunca se sabe con ellos. Juegan con la llamada del poeta para establecer su propio dominio. Si es verdad que "no hay nada nuevo bajo el sol", también es cierto que cada texto literario, cada recreación y apropiación se impone en el mundo como un ente vital, con vida propia e independiente: entrañablemente ligado a sus antecedentes mas con una vocación de existencia plena, ajena a la sumisión del modelo.

Cuando leemos a J. R. R. Tolkien, leemos la historia de la Tierra Media y las Tierras imperecederas; para algunas personas es como si se tratara de otro planeta, aunque, en realidad, el relato señala que habla del lugar donde moran los seres humanos. El Señor de los anillos se puede interpretar como la despedida de los seres antiguos: ents, hobbits, elfos; y, entre ellos, están las bestias: dragones, águilas enormes deificadas, monstruos alados, Ella-la araña..., en un tiempo imaginario que alude, además, a "épocas olvidadas y remotas":

Allí tenía su morada, desde tiempos inmemoriales, una criatura maligna de cuerpo de araña, la misma que en días de antaño había habitado en el País de los Elfos, en el Oeste que está ahora sumergido bajo el Mar, la misma que Beren combatiera en Doriath en las Montañas del Terror, y que en ese entonces, en un remoto plenilunio, había venido a Lúthien sobre la hierba verde y entre las cicutas. De qué modo había llegado hasta allá Ella-la araña, huyendo de la ruina, no lo cuenta ninguna historia, pues son pocos los relatos de los años obscuros que han llegado hasta nosotros. Pero allí seguía [...] bebiendo la sangre de los Elfos y de los hombres, entumecida y obesa, rumiando siempre algún festín [...]. (Tolkien, 1990: 782; énfasis personal)

McNish autor de *El Hechizo* también juega con rudeza; sus brujas inmensas, dueñas de serpientes-alma, son una extraña mezcla entre lo humano y lo bestial y entroncan en la relación establecida por las sirenas, los minotauros y demás seres mitológicos. Se trata de mujeres violentas de otro planeta que utilizan a los niños para sus propósitos guerreros y violentos, en un tiempo futuro sin fecha exacta:

La bruja recuperó su apariencia normal: piel color rojo sangre, ojos tatuados y cuatro hileras de dientes, dos internas y dos externas, dentro de la retorcida boca de serpiente. Morpet miró cómo las hileras de dientes se golpeaban entre sí luchando por conseguir la mejor posición para comer. Unas cuantas arañas con caparazón, de ojos color púrpura, se movían en tropel entre las quijadas limpiando los restos del último alimento. (McNish, 2003: 2)

Con un nombre viejo, "bruja", se concibe una criatura nueva, una combinación jugosa de símbolos: araña, serpiente, tiburón (construcción que se dibuja sobre la tradición).

Ella-la araña y las brujas de McNish son como los otros seres que palpitan en nuestro mundo, agazapados, dirían, quizá, los miembros de la Sociedad

LAURA GUERRERO GUADARRAMA

Cryptozoológica de Londres, organismo que muy bien pudiera haber inventado Jorge Luis Borges. Esta sociedad estudia, según se lee en la Gran enciclopedia de los seres mágicos, a los animales extraños y las criaturas legendarias que habitan en la tierra; nacida en 1848, se dedica a vincular la ciencia con el folklore o lo fantástico, con el propósito de estudiar a los animales que niegan o ignoran los zoólogos tradicionales, animales que, sin embargo, abundan en la representación artística y se sumergen en nuestro imaginario (The Cryptozoological Society of London, 2000: 6).

Los libros de la serie Harry Potter también nos muestran la vigencia y actualidad de las "criaturas mágicas". J. K. Rowling se apropia de ese mundo paralelo y evoca en el lector-ensoñador los ecos de las viejas historias míticas conocidas (ya sean cuentos populares, leyendas o relatos). Hay una memoria colectiva que logra activar al conjuro de ciertas frases. Las fronteras se rompen, lo extraordinario contagia. Rodolfo Gil señala que "Escuchar una narración, dejarse seducir por el poder mágico de las palabras, ha sido durante siglos uno de los mayores entretenimientos de todo tipo de sociedades [...]" (Gil, 1982: 8).

Es como si cruzáramos el umbral del ropero mágico para llegar a Narnia, creación de C. S. Lewis, con ciertos niños solitarios que se convirtieron en reyes; con la extraordinaria presencia del gran León Aslan, símbolo cristológico que hermana el poder con bondad:

Niño -dijo la Voz-, te estoy relatando tu historia no la de ella. A nadie le cuento otra historia que no sea la propia.

-¿Quién eres tú?

-Yo mismo -dijo la Voz, en tono profundo y bajo que hizo estremecer la tierra; y repitió-: Yo mismo -fuerte y claro y con alegría; y luego por tercera vez-: Yo mismo -susurró tan suavemente que apenas podía escucharlo, y aún así el susurro parecía salir de todas partes a tu alrededor como si las hojas susurraran con él. [...]

Se volvió a mirar y vio, paseándose a su lado, más alto que el caballo, a un León [...]. Jamás había visto algo tan terrible o tan hermoso. (Lewis, 1996: 131-132)

Es como "El sueño de Chuang-Tzu":

Chuang-Tzu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. (Giles, 1992: 14)

Calderonianamente podríamos decir que "la vida es sueño" o ensoñación. ¿Qué parte de nuestra vivencia habremos de privilegiar?

Hay un mundo a la vuelta de la esquina de tu mente, donde la realidad es un intruso v los sueños se hacen realidad... Puedes escaparte hasta él a voluntad, No necesitas contraseña secreta, varita mágica, ni lámpara de Aladino; sólo hace falta imaginación y curiosidad por las cosas que nunca existieron. (Page & Ingpen)

EL BESTIARIO O LA CRIPTOZOOGRAFÍA EN HARRY POTTER Y OTROS TEXTOS DE LA FANTASÍA INGLESA

Si hay un denominador común y universal entre Harry Potter, El Señor de los anillos, Las Crónicas de Narnia y la trilogía El hechizo de Cliff McNish es la textura palimpséstica de sus relatos; en sus obras se cristalizan años de tradición narrativa (no sólo hablo de las fórmulas de la aventura, sino de las criaturas mágicas, de esa cryptozoografía que apela a nuestra memoria mítica, arquetípica). Así, Rowling escribe:

-¡El Grim, querido, el Grim! -exclamo la profesora Trelawney, que parecía extrañada de que Harry no hubiera comprendido-. ¡El perro gigante y espectral que ronda por los cementerios! Mi querido chico, se trata de un augurio, el peor de los augurios... el augurio de la muerte. El estómago le dio un vuelco a Harry. Aquel perro de la cubierta del libro Augurios de muerte, en Flourish y Blotts, el perro entre las sombras de la calle Magnolia [...]. (Rowling, 2001: 93; énfasis personal)

También podemos leer en la Gran enciclopedia de los seres mágicos:

Los black dogs se encuentran entre las criaturas extrañas más antiguas y difundidas de toda Europa. Se les conoce por muchos nombres distintos [...] los black dogs parecen cumplir dos funciones: proteger a quienes viajan solos y anunciar una muerte en la familia, a menudo, la de quien los ve. (The Cryptozoological Society of London, 2000: 74-75)

Y también en el Diccionario ilustrado de los monstruos:

Black dogs: (Gran Bretaña) Las historias de misteriosos monstruosos perros negros están muy extendidas por toda Gran Bretaña. Por lo general se les describe del tamaño de un ternero, con ojos que despiden llamas y el pelo hirsuto [...]. (Izzi, 1996: 80)

El perro negro y espectral aguarda en la memoria de los pueblos, criatura mágica, ser de la zoografía oculta de la humanidad que se traslada al mundo literario utilizando las palabras de los creadores.

Referencias bibliográficas

The Cryptozoological Society of London. 2000. Gran enciclopedia de los seres mágicos. Integral: Barcelona.

Day, D. 1989. Bestiario de Tolkien. Barcelona: Ceac.

Genette, G. 1989. Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid: Taurus.

Gil, R. 1982. Los cuentos de hadas: Historia mágica del hombre. Barcelona: Salvat.

Giles, H. A. 1992. "El sueño de Chuang-Tzu", en Valadés, E. (comp.). El libro de la imaginación. México: Fondo de Cultura Económica, 14.

González, J. & Hielen, D. 2002. Criptozoología. Madrid: Edaf.

Izzi, M. 1996. Diccionario ilustrado de los monstruos. Barcelona: Alejandría.

¹ Cfr. Propp.

LAURA GUERRERO GUADARRAMA

Lewis, C. S. 1996. Las crónicas de Narnia. Libro V. El caballo y su niño. Chile: Andrés Bello.

McNish, Cliff. 2003. El Hechizo. México: Ediciones Destino.

Page, M. & Ingpen, R. 1996. Enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Madrid: Anaya.

Propp, V. 1981. Las raíces históricas del cuento. Madrid: Fundamentos.

Rowling, J. K. 2001. El prisionero de Azkaban. Barcelona: Salamandra.

Tolkien, J. R. R. 1990. El señor de los anillos III. México: Minotauro.

RETOS Y CLAVES PARA LA TRADUCCIÓN, ADAPTACIÓN Y ESCENIFICACIÓN DE CUENTOS TRADICIONALES PARA NIÑOS. UNA EXPERIENCIA MULTICULTURAL

RETOS Y CLAVES PARA LA TRADUCCIÓN, ADAPTACIÓN Y ESCENIFICACIÓN DE CUENTOS TRADICIONALES PARA NIÑOS. UNA EXPERIENCIA MULTICULTURAL¹

Catalina Iliescu Gheorghiu
Universidad de Alicante
iliescu@ua.es
Carmen Valero Garcés
Universidad de Alcalá
mcarmen.valero@uah.es

Resumen

Este artículo relata una experiencia multicultural conjunta llevada a cabo por las universidades de Alcalá y Alicante. Se trata de la realización del proyecto "Teatricuentos – Teatro Infantil Integrador", desarrollado en 2003-2004. Nuestro punto de partida fue la convicción de que la integración y la convivencia igualitaria y no discriminatoria pasan por la comprensión de la realidad del "otro", resultante, a su vez, de un proceso de comunicación intercultural que trate no de "asimilar" al ser diferente, sino de intercambiar con él vivencias y experiencias, enriqueciéndose mutuamente. Con el fin de llevarlo a la práctica, realizamos la dramatización de cuentos de distintas culturas y lo pusimos en escena representado por actores procedentes de estas culturas en escuelas y centros culturales. Creemos haber abierto un canal comunicativo para el diálogo entre culturas y el (re)conocimiento de uno mismo y del "otro".

Palabras clave: interculturalidad, teatro infantil, traducción, adaptación LIJ

Abstract

Our schools are getting an ever stronger multicultural colour. It is necessary thus organize activities that should be able to contribute to mutual knowledge with the aim of helping cohabitation and children's harmonious development. This is the frame in which an intercultural experience has been carried out in the universities of Alicante and Alcalá during the academic year 2003-2004.

Authors would like to thank Dr. Joan Borja from the University of Alicante and the Romanian team who made this experience possible: Bogdan Cioaba (director), Cristina Ciucu (scenography), Luminita Cazan, Florin Dumitru, Ionut Adascalitei and Aura Lamba (actors).

Las autoras desean dar las gracias al Dr. Joan Borja de la Universidad de Alicante y al equipo rumano que han hecho posible esta experiencia: Bogdan Cioaba (director), Cristina Ciucu (escenografia), Luminita Cazan, Florin Dumitru, Ionut Adascalitei y Aura Lamba (actores).