

¿Cómo escapamos al *Laberinto del fauno*?

Introducción:

El laberinto del fauno es una película de fantasía dirigida por Guillermo del Toro que se estrenó en 2006. La película sigue a una niña, Ofelia, que tiene una obsesión con la fantasía. Empieza con Ofelia y su madre embarazada tomando un viaje a la provincia nueva de su padrastro, el Capitán Vidal. Durante el viaje, Ofelia está leyendo un libro de cuentos de hadas. Su madre dice que ya no debe leer esos cuentos, es hora de ser una adulta. Pero, a la sorpresa de Ofelia, cuando necesitan tomar una parada por la salud de su madre, Ofelia encuentra a una hada dentro del bosque. Esta parte muestra el tono de la película: que todo no es lo que parece. Al fin de su viaje, Ofelia es presentada a su padrastro (porque su padre biológico se murió antes de la empieza de la película) y se da cuenta que el Capitán no es una buena persona. En sus primeros días, Ofelia se conoce con un Fauno que le da tres pruebas. No tiene ninguna explicación a porque ella necesita cumplirlas, pero por su obsesión con la magia, no toma mucho para convencerla obedecer al Fauno. Las tres pruebas son: hacer que un sapo se coma tres piedras para recibir una llave, robar una daga de un hombre pálido y, por fin, sacrificar a su hermanito por la sangre de inocencia. Mientras tanto Ofelia cree en la magia con todo su alma y no tiene ninguna razón de no confiar en el Fauno, especialmente porque para ella el Capitán es peor debido a sus acciones rígidas. Ofelia está atrapada entre dos mundos – uno de fantasía

y el otro de realidad. El mundo de la fantasía es donde ella quiere quedarse. Guillermo del Toro utiliza el mágico dentro de *El laberinto del fauno* para procesar el terror de la vida real. Marco Teórico:

Intento usar el teórico de Martinez que explica la diferencia entre lo maravilloso y lo fantástico, dice que el “maravilloso...el de otro mundo distinto del real” (464). Muestra la complejidad que hay en la película. No hay solamente elementos de la fantasía, sino que también hay otro mundo completamente lleno de fantasía. Voy a usarlo para explicar el significado de los dos mundos que vemos en *El laberinto del fauno*. La diferencia entre los dos mundos es una gran parte del entendimiento del personaje de Ofelia y por eso el entendimiento de la película en totalidad. Ella está atrapada entre el mundo real y el mundo que contiene la fantasía. Durante el análisis voy a enfocarme en la influencia que el otro mundo tiene en Ofelia. Con esa idea, voy a usar el teórico de Montoya que explica la importancia de tener la fantasía en la vida. “La fantasía” para Ofelia “es un poder positivo que estimula [su] creatividad humana” y no quiere seguir en un mundo sin el mágico (Montoya). Pienso que ese sentimiento es lo más importante para entender el personaje de Ofelia. La fantasía para ella no es solamente una parte de su vida, es la parte principal de su vida en que no se puede sobrevivir sin. Esa creatividad humana es un elemento de la película que vemos en el personaje de Ofelia, pero también en la fabricación de la película en total. Es como el mensaje de la película es que va a disfrutar la vida mucho mejor si tiene elementos maravillosos para desarrollar la existencia así no es solamente la rutina diaria. La película enfatiza la importancia de lo maravilloso y la fantasía por tener un otro mundo que expresa los elementos más creativos. Entonces, planeo usar las ideas de estos dos teóricos para analizar mejor el personaje de Ofelia y cómo se afecta los cambios del mundo real con la adición de lo maravilloso.

Análisis:

El Laberinto del fauno es una película que expande las posibilidades de la realidad. Hace eso con todos los momentos creativos que le hace cuestionar los límites de la sociedad. Hay tres pruebas en la película que son metáforas por las complicaciones de la vida real. La primera prueba demuestra a un sapo que tiene una llave mágica dentro de su estómago. Es una metáfora por la complejidad de la relación entre Ofelia y su madre. La segunda prueba se enfoca en un hombre pálido que puede ser una comparación de las tentaciones fuertes que provoca la vida. La última prueba es cuando Ofelia aprende que la vida es preciosa porque necesitaba sacrificarse a sí misma para proteger a su hermanito. Aparte de las pruebas, hay otros elementos de la fantasía en esa película que se pueden comparar a la vida real, como la raíz mágica que Ofelia utiliza para salvar a su madre del peligro de su embarazo. Esos son los elementos de la película que pienso añaden a la vida real y a lo maravilloso.

En la primera prueba, el Fauno se pide a Ofelia consiga una llave de un sapo mágico. Para hacer eso, Ofelia necesita alimentar a un sapo con tres piedras mágicas. La manera en que Ofelia lleva a cabo esta prueba muestra su obediencia al Fauno. Se habla al sapo de manera muy cruel. Puede ser un paralelo entre los personajes del sapo y su madre porque el sapo tiene una llave mágica dentro de su estómago y la misma es la verdad para su madre embarazada. Ofelia está enojada con su madre porque todo está cambiando (tiene padrastro nuevo y tendrá un hermano nuevo), pero no puede ser irrespetuosa con ella, entonces usa su ira contra el sapo. Del Toro usa una interacción constante entre dos mundos y en este caso es la fantasía del sapo y la realidad de su madre (Hanley, 38). El sapo es donde hay una empieza de los “metafóricos de los miedos que la realidad provoca” por Ofelia; es como ella no se puede hacer la conexión entre la vida real y lo maravilloso tan temprano en la película pero es el comienzo de esos temas (Rodero,

44). Ella tiene miedo por la salud de su madre, entonces la prueba consiste en recoger mágico de algún estómago – como dar a luz. La luz para el sapo está dentro de su estómago en la forma de la llave y la luz para la madre es el bebé dentro de su estómago.

La primera prueba también es una que muestra de los límites de la fantasía. Ofelia desea quedarse en el mundo de fantasía porque no quiere sentir la tristeza de tener una madre enferma. Pero, durante esa prueba empieza de entender que la condición de su madre no va a mejorar, y es posible que vaya a morir. El sapo y el Fauno son “como instrumentos de conexión entre [el mundo real] y el mundo fantástico” (Tollis, 46). Sin embargo, estos instrumentos no fueron lo suficientemente fuertes como para parar la preocupación que tiene Ofelia – no puede escapar el dominante que tiene el mundo real. El Fauno escucha a las ansiedades de Ofelia y por su ayuda se ofrece una raíz mágica. Es una planta curativa que puede mejorar la salud de su madre si se deja debajo de la cama. Del Toro usa la raíz para otra conexión al mundo de la fantasía y con esa adición, Ofelia encuentra su esperanza. Su mundo no puede funcionar sin por lo menos una conexión a la fantasía. Sin la magia, ella está “destinad[a] a la oscuridad” (Barrionuevo y Sgandurra).

Por la segunda prueba, el Fauno le pide a Ofelia que necesita encontrar a una daga de un monstruo que se llama el Hombre Pálido. El Fauno le da a Ofelia algunas hadas para ayudarla en su búsqueda y le dice a Ofelia que no puede comer ninguna comida que tiene el Hombre Pálido.

Para completar esa prueba, Ofelia necesita usar una tiza mágica para dibujar una puerta al mundo fantástico. Esa puerta es la intersección de “dos espacios distintos” y muestra el poder de la magia (Tollis, 44). En el mundo de fantasía, Ofelia puede tener todos sus deseos (la paz, la creatividad, y las agencias de qué se puede lograr); no necesita estar triste y confrontar los problemas de la realidad. Por eso falla el único requerimiento del Fauno: come

una de las uvas deliciosas. Por su error, pierde algunas de las hadas que protegen a Ofelia. En un segundo, Ofelia ya no está a salvo porque necesita confrontar a “la maldad de la que... intenta escapar” del mundo real (Pineda y Rincón). El mundo fantástico es un refugio protegido para Ofelia, pero el Hombre Pálido demuestra que ya no es seguro y ella necesita escapar de su refugio para sobrevivir.

El Hombre Pálido representa que no hay lugar para el fracaso porque sólo hay una prueba en la vida real: sobrevivir hasta el fin. El Hombre Pálido es uno de los monstruos que le da tanto miedo porque sus expectativas se traducen a la vida real. Hay similitudes en que Ofelia no puede tener ninguna uva en la fantasía y como su padrastro no le da espacio para ser una niña. Ofelia necesita vivir dentro de su vida atrapada en la vida real cada día, para ella, es estar exhausta y atrapada dentro de una pesadilla. Ella piensa que su vida sólo va a mejorar con la inclusión de los cuentos de hadas, pero en realidad la fantasía es una corrección temporal. “Ofelia es una niña imaginativa,” y por eso puede desdibujar las líneas entre los dos mundos (Martínez, 468). No quiera pasar por la vida real. Con todo su alma, no quiere llamar al Capitán “padre”, no quiere aceptar que su madre está cambiando por el influjo del Capitán (no la permite a Ofelia leer la fantasía y está enojada por la raíz mágica), y que su madre está enferma por su embarazo. Después de la prueba del Hombre Pálido, se da cuenta que la cosa más aterradora es la vida real y eso es porque suplica al Fauno continuar sus pruebas. Necesita suplicar al Fauno porque le dice a Ofelia que ha fallado las pruebas y él ya no tiene confianza en ella. Es importante considerar la táctica de terror que usa el Fauno y el Hombre Pálido por la posibilidad de fracaso. Es algo que afecta a Ofelia en su alma, especialmente cuando su fracaso está conectado con lo más amado en el mundo: la fantasía.

Del Toro usa el Fauno para añadir ambigüedad al *Laberinto del fauno*. Ofelia tiene su obsesión con los cuentos de hadas y quiere hacer cualquiera cosa para ayudar al Fauno. En realidad, el Fauno se ve como un monstruo, pero Ofelia no lo ve. Está demasiado enfocada en pensar que el Fauno es la parte buena de la fantasía. Tiene la esperanza que el Fauno sea su salvador y no puede pensar en ningún riesgo al trabajar para el Fauno. La fantasía funciona para “suspende[r] las leyes naturales de la física,” y el Fauno es la parte central que rompe las reglas del mundo natural (biobiochile.cl). Ofelia nunca sabe las motivaciones del Fauno, pero para ella no es una problema porque prefiere al Fauno a la vida real.

Hasta casi el fin de la película, Ofelia obedece cualquier cosa que le pide el Fauno. Pero, al final de la película, hay una línea que Ofelia no se puede cruzar: sacrificar a su hermano recién nacido. El Fauno y Ofelia están hablando dentro del Laberinto y el Fauno le dice a Ofelia que necesita sacrificar a su hermanito para terminar la búsqueda. Se da cuenta que la vida preciosa de su hermano es más importante que las motivaciones ambiguas del Fauno. Es diferente a las otras partes de la película durante que Ofelia tiene “la obediencia ciega” al Fauno, aparte de cuando come las uvas (Ben, 425). Cuando come las uvas, hay una tentación que no puede controlar, pero en general intenta obedecer al Fauno porque quiere quedar en la fantasía. Esta es la moraleja del cuento, que no se puede sacrificar la vida. Ofelia decide a sacrificarse a sí misma para que su hermano puede sobrevivir y con suerte tener una vida mejor que ella. No sabe que por su sacrificio convertirá a una princesa en la vida después de la muerte. Dice Tollis que “generalmente los protagonistas tienen un final feliz” en los cuentos de hadas y este fue el caso de esa película. Pero, muestra las buenas motivaciones de Ofelia porque

ella no sabe que su vida mejorará después de la muerte. Ella está obediente por toda la película sólo para que su último acto sea una rebelión (45).

Ese momento de la película es el que evoca el mayor terror. Es la parte cuando Ofelia decide que su muerte es mejor que toda de lo que ofrece la fantasía. Puede dar miedo porque se puede considerar *El laberinto del fauno* como “un cuento de hadas para adultos,” (Crespo). Es un cuento de hadas para adultos porque está enfocado en los miedos más grandes de la vida real (el fracaso, la muerte, y la falta de la creatividad). Aunque su motivación es salvar a su hermano, todavía evoca horror porque abandona su niñez. En la mayor parte de la película, “Ofelia siente que no puede escapar de la vida real,” y su muerte muestra que nunca puede escapar de las consecuencias de la vida real, aunque sus motivaciones estaban enfocados en su esperanza del mundo fantástico (Eppler). Cuando Ofelia se mure, pierde su fantasía y creatividad— la fantasía no fue suficientemente fuerte para ayudarle a escapar de la vida real.

Conclusión:

El laberinto del fauno es una película de fantasía que usa sus características fantásticas para procesar la vida real en una manera de miedo. Usa la fantasía como una forma de escapar de las dificultades de la vida real. Los momentos mágicos funcionan para evocar pensamiento sobre el significado de la vida, los problemas de la vida, y para pensar en el porqué. Montoya discute que, “sin [la] fantasía no es posible ningún conocimiento humano.” Vemos esa idea durante toda la película. Ofelia aprende la importancia de vivir, más que sobrevivir, por la existencia de la fantasía. Ella no entiende el valor de la vida antes de que el Fauno y todas sus pruebas entren a su vida. Los cuentos de hadas le enseñan a Ofelia que nunca debe obedecer a alguien que tenga malas intenciones y que si se apega a sus propias creencias, estará bien.

Hi there! Congratulations on being accepted for publication, I'm very excited for you. I hope you'll take my suggestions and comments under review, and are able to find them helpful. I noticed some consistent issues with clarity (typically on behalf of conjugation) and intext citations. Please refer to a style guide when fixing both the intext citations and your bibliography — things like access dates are not included, so just double check everything. Sorry it took a little longer to get your edits to you, I was on my Kratz Fellowship trip in Italy (highly recommend applying!)
Best of luck out there!

Bibliografía

- Ben, Julia María Labrador. “La maldad genera cuentos de hadas: Análisis de la película de Guillermo del Toro *El Laberinto del Fauno*.” *Arbor*, vol. 187, no. 748, 748, Apr. 2011, pp. 421–28. *arbor.revistas.csic.es*, <https://doi.org/10.3989/arbor.2011.748n2020>. Carolina Barrionuevo, Marcela, and Aldana Sgandurra. “El Laberinto del Fauno. Cuando la fantasía se convierte en una realidad alternativa.” *Fundación para la Historia de España*, 26 May 2023, <http://www.fheargentina.com.ar/el-laberinto-del-fauno/>.
- Crespo, Borja. “*El Laberinto Del Fauno*”, *Un Fantástico Cuento de Hadas Para Adultos* | *El Correo*. 9 July 2020, <https://www.elcorreo.com/pantallas/cine/laberinto-fauno-fantastico-20200709205349-ntrc.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.elcorreo.com%2Fpantallas%2Fcine%2Flaberinto-fauno-fantastico-20200709205349-ntrc.html>.
- “¿Cuál es el origen de los cuentos de hadas?” *BioBioChile Televisión*, <http://www.biobiochile.cl/noticias/2015/01/01/el-origen-de-los-cuentos-de-hadas.shtml>. Accessed 26 Mar. 2024.
- de Tollis, Marianna. “El laberinto del fauno: fantasía y cristología en el personaje de Ofelia.” *Florida Atlantic University*, vol. 31, no. 31, 2017.
- Eppler, Bea. “El Laberinto Del Fauno: ‘Los Ojos Que Lo Ven Todo.’” *Portulano*, 5 May 2014, <https://sites.middlebury.edu/portulano/2014/05/05/fauno/>.

Espinoza Pineda, Jorge Sebastián, and Cristina Yunuen López Rincón. *El laberinto del fauno* | *Gaceta del Colegio de Ciencias y Humanidades*.

<https://gaceta.cch.unam.mx/es/el-laberinto-del-fauno>. Accessed 28 Feb. 2024.

Hanley, Jane. "The Walls Fall down: Fantasy and Power in El Laberinto Del Fauno: Studies in Hispanic Cinemas." *Studies in Hispanic Cinemas*, vol. 4, no. 1, Jan. 2008, pp. 35–45.

EBSCOhost, https://doi.org/10.1386/shci.4.1.35_1.

Montoya, Victor. *EL PODER DE LA FANTASÍA Y LA LITERATURA INFANTIL*.

2001, <http://sincronia.cucsh.udg.mx/litinfant.htm#>.

Rodero, Jesús. "A suversive or conservative fair y tale?: Monsters, Authority, and Insubordination in Guillermo del Toro's Pan's Labyrinth." *Brumal. Revista de investigación sobre lo Fantástico*, vol. 3, no. 2, Dec. 2015, p. 35. DOI.org

(Crossref), <https://doi.org/10.5565/rev/brumal.209>.

Ruiz Martínez, Jose Manuel. *MEMORIA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y GÉNERO FANTÁSTICO EN EL ESPINAZO DEL DIABLO Y EL LABERINTO DEL FAUNO DE GUILLERMO DEL TORO*. Universidad de Granada, 2015,

https://goucher.instructure.com/courses/16649/files/2611462?module_item_id=893300.