

Los alumnos deben llenar esta hoja y entregarla al supervisor junto con la versión final de su monografía.

Número de convocatoria del alumno

Nombre y apellido(s) del alumno

Número del colegio

Nombre del colegio

Convocatoria de exámenes (mayo o noviembre)

Mayo

Año

2013

Asignatura del Programa del Diploma en la que se ha inscrito la monografía: Español (Grupo 2)

(En el caso de una monografía en lenguas, señale si se trata del Grupo 1 o el Grupo 2.)

NS

Título de la monografía: ¿Hasta qué punto usan Isabel Allende y Laura Esquivel la voz narrativa y la hipérbola en conjunción con lo sobrenatural para comunicar el papel de la genealogía espiritual contra las convenciones sociales en sus obras?

Declaración del alumno

El alumno debe firmar esta declaración; de lo contrario, es posible que no reciba una calificación final.

Confirmando que soy el autor de este trabajo y que no he recibido más ayuda que la permitida por el Bachillerato Internacional.

He citado debidamente las palabras, ideas o gráficos de otra persona, se hayan expresado estos de forma escrita, oral o visual.

Sé que el máximo de palabras permitido para las monografías es 4.000, y que a los examinadores no se les pide que lean monografías que superen ese límite.

Esta es la versión final de mi monografía.

Firma del alumno:

Fecha:

Informe y declaración del supervisor

El supervisor debe completar este informe, firmar la declaración y luego entregar esta portada junto con la versión final de la monografía al coordinador del Programa del Diploma.

Nombre y apellido(s) del supervisor [MAYÚSCULAS]:

Si lo considera adecuado, escriba algunos comentarios sobre el contexto en que el alumno desarrolló la investigación, las dificultades que encontró y cómo las ha superado (ver página 13 de la guía para la monografía). La entrevista final con el alumno puede ofrecer información útil. Estos comentarios pueden ayudar al examinador a conceder un nivel de logro para el criterio K (valoración global). No escriba comentarios sobre circunstancias adversas personales que puedan haber afectado al alumno. En el caso en que el número de horas dedicadas a la discusión de la monografía con el alumno sea cero, debe explicarse este hecho indicando cómo se ha podido garantizar la autoría original del alumno. Puede adjuntar una hoja adicional si necesita más espacio para escribir sus comentarios.

En su Monografía _____ analizó varios aspectos de las obras de Laura Esquivel e Isabel Allende. Tras haber estudiado en clase *Como agua para chocolate* se quedó fascinada con la idea de Realismo Mágico y quiso profundizar más en el tema comparando la obra estudiada con *La casa de los espíritus*.

_____ trabajó en todo momento de forma independiente tanto durante el proceso de investigación como el de redacción. Para ello se valió de numerosas fuentes y recursos en formato electrónico e impreso y durante el proceso demostró una gran habilidad para seleccionar y procesar una gran cantidad de información. _____ dedicó mucho tiempo a recopilar materiales y a familiarizarse con formatos tan diversos como artículos especializados o entrevistas de autor en televisión.

Durante la monografía _____ tuvo la oportunidad de realizar un original análisis de cómo los elementos hiperbólicos de las dos obras contribuían a la eficacia de los textos. En su estudio trató temas tan interesantes como el poder mental de algunos personajes y la aparición de fantasmas y consiguió hilar dichos temas de manera efectiva.

El hecho de haberse enfrentado a la lectura de gran cantidad de fuentes y a la realización de esta monografía en una lengua extranjera es sin duda encomiable y el proceso permitió a _____ mejorar su lengua y prepararse para continuar sus estudios de Literatura Hispanoamericana en la universidad donde continuará su pasión por la literatura.

El supervisor debe firmar esta declaración; de lo contrario, es posible que no se otorgue una calificación final.

He leído la versión final de la monografía, la cual será entregada al examinador.

A mi leal saber y entender, la monografía es el trabajo auténtico del alumno.

He dedicado horas a discutir con el alumno su progreso en la realización de la monografía.

Firma del supervisor:

Fecha:

Formulario de evaluación (para uso exclusivo del examinador)

Criterios de evaluación	Nivel de logro					
	Examinador 1	Máximo	Examinador 2	Máximo	Examinador 3	
A Formulación del problema de investigación	2	2		2		
B Introducción	2	2		2		
C Investigación	3	4		4		
D Conocimiento y comprensión del tema	4	4		4		
E Argumento razonado	4	4		4		
F Aplicación de habilidades de análisis y evaluación apropiadas para la asignatura	4	4		4		
G Uso de un lenguaje apropiado para la asignatura	4	4		4		
H Conclusión	2	2		2		
I Presentación formal	4	4		4		
J Resumen	2	2		2		
K Valoración global	3	4		4		
Total (máximo 36)	34					

Título de la Monografía -

¿Hasta qué punto usan Isabel Allende y Laura Esquivel la voz narrativa y la hipérbole en conjunción con lo sobrenatural para comunicar el papel de la genealogía espiritual contra las convenciones sociales en sus obras?

Nombre de candidato -

Número de candidato -

Sesión - Mayo 2013 Español B

Colegio -

Número de palabras - 3974

Índice

	<u>Página</u>
Resumen.....	2
Introducción	4
La voz narrativa, creencias personales e hipérbole	5
Poder Mental	8
Fantasmas	11
Convenciones sociales contra la herencia espiritual	12
Conclusión	16
Bibliografía	17

Resumen

En mi monografía, indagué sobre la pregunta **¿Hasta qué punto usan Isabel Allende y Laura Esquivel la voz narrativa y la hipérbole en conjunción con lo sobrenatural para comunicar el papel de la genealogía espiritual contra las convenciones sociales en sus obras?** Para realizar mi investigación, me centré en las protagonistas Clara de *La casa de los espíritus* y Tita de *Como agua para chocolate*, y dividí la monografía en cuatro partes; La voz narrativa, creencias personales e hipérbole, poder mental, fantasmas y finalmente convenciones sociales contra la herencia espiritual. De esta manera pude profundizar en ciertos aspectos de lo sobrenatural y las tradiciones que me ayudaron a resolver la pregunta de la monografía y descubrir hasta qué punto la voz narrativa y la hipérbole juegan un papel fundamental en la obras.

Para llegar a una conclusión justificable, utilicé una variedad de recursos durante mi investigación, incluyendo revistas, libros de crítica literaria, y entrevistas transcritas y grabadas en vídeo con las autoras de las obras así como las propias novelas. La información que recopilé de estos recursos me ayudó a comparar y contrastar el efecto de la espiritualidad y su importancia para las protagonistas e incluso las autoras.

Finalmente llegué a la conclusión de que las dos autoras han utilizado la voz narrativa y la hipérbole en conjunción con lo sobrenatural para comunicar el papel de las tradiciones, pero con resultados diferentes; Tita para compensar el hecho de que no es la esposa de su amante, y Clara para hacer lo contrario, escapando de los

papeles normalmente asignados a una mujer. En ambos casos el apoyo espiritual ayuda a que los personajes se sientan liberados.

Número de palabras: 275

Introducción

Isabel Allende y Laura Esquivel son dos de las escritoras más exitosas de Latinoamérica. Sus obras más conocidas, *La casa de los espíritus* de Allende y *Como agua para chocolate* de Laura Esquivel, contienen muchos temas y características semejantes entre ellas que las hacen sobresalir cuando las comparamos con el resto de la literatura a nivel mundial. Destaca el hecho de que utilizan aspectos mágicos en las vidas cotidianas de sus personajes y estos se presentan de una manera tan natural que a veces dudamos sobre la veracidad de los mismos. Mi primer contacto con el tema surgió cuando descubrí y me interesé por la técnica del “realismo mágico” en la que lo fantástico y lo real se mezclan para dar paso a una técnica que transporta al lector a otro mundo fantástico pero sin dejar el real. Encontré muchas similitudes y semejanzas en cada novela del papel de las tradiciones que me gustaría explorar con más detalle en esta monografía.

Con la pregunta **¿Hasta qué punto usan Isabel Allende y Laura Esquivel la voz narrativa y la hipérbole en conjunción con lo sobrenatural para comunicar el papel de la genealogía espiritual contra las convenciones sociales en sus obras?** podré investigar el impacto del realismo mágico en las protagonistas, cómo la voz narrativa y la hipérbole combinadas con el poder mental y los fantasmas afectan a cómo percibimos estos elementos mágicos, y finalmente la importancia de la continuación de las tradiciones en las novelas. Fundamentalmente, este ensayo intentará profundizar sobre la relación entre sus creencias personales de lo sobrenatural y las historias que escriben.

La voz narrativa, creencias personales e hipérbole

La novela de Isabel Allende nos sirve para entender la historia y la sociedad de Chile de la época ya que tanto implícita como explícitamente se hace constante referencia a la historia social y política de Chile. Vemos como personalidades importantes de este país tienen conexión con las personas presentes en la vida de Allende como el Candidato, que representa a su tío Salvador Allende, y Pedro Tercero refleja el famoso referente de la canción protesta, Víctor Jara¹. P Gabrielle Foreman dice que “estos personajes se originan firmemente en su contexto histórico, en ellos no encontramos ningún rastro del realismo mágico doméstico anterior de Clara y su descendencia femenina”².

Con la transición, en un escenario más real histórica y políticamente hablando, podemos observar como la voz narrativa cambia mientras evolucionan las generaciones más jóvenes. La voz pasa de ser alguien que cuenta historias a alguien que tiene un enfoque más periodístico y objetivo, particularmente cuando Alba nace y crece. De hecho, el personaje de Alba refleja completamente a Allende, que era una periodista para una revista feminista³, y aunque el tono sigue siendo pragmático durante toda la historia, el realismo mágico lentamente disipa un escenario realista hasta que Clara vuelve en forma de fantasma para animar a Blanca a sobrevivir en la cárcel, para que documente su saga familiar⁴ desdibujando las líneas entre la realidad y la imaginación. La novela mantiene la intimidad entre ellas y transmite la creencia de que lo sobrenatural ya es una parte significativa de la vida de Allende.

De manera similar, la voz narrativa y el estilo de escritura en *Como agua para chocolate* emulan lo que encontramos en *La casa de los espíritus*. La historia está narrada por la sobrina nieta de Tita, la nieta de Pedro⁵, que nos recuerda a la narración de Alba, con la excepción de que la historia personal de Esperanza no está tan elaborada. Debido a su naturaleza, el argumento no se integra en una

¹ Correas Zapata, C (1998). *Isabel Allende : Vidas y Espíritus*. Barcelona: Plaza & Janés. p 72.

² Gabrielle Foreman, P (1995). *Magical Realism Theory, History, Community*. London: Duke University Press. p 295. (Traducido del Inglés)

³ Anon. (2012). *Historia*. Disponible: <http://isabelallende.com/ia/es/timeline>. (Fecha de primer acceso) 11 de junio de 2012.

⁴ Allende, I (1982). *La casa de los espíritus*. 2nd ed. España: Debolsillo. p 434.

⁵ Esquivel, L (1989). *Como agua para chocolate*. 20 ed. España: Debolsillo. p 201.

realidad política, aunque la historia está basada en el periodo durante la Revolución Mexicana; más bien mantiene una narración de cuentos que se relaciona con la vida de Allende.

Se podría decir que las autoras utilizan el “realismo mágico”, un término para referirse a “un género metalingüístico y literario de mediados del siglo XX que se define como una preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común”⁶. Sin embargo, Esquivel revela en una entrevista que para ella, no hay realismo mágico en su novela, diciendo que “por cierto es hiperbólico en algunos momentos, pero yo estoy hablando de cosas reales”⁷.

Allende no rechaza la idea de que *La casa de los espíritus* contenga realismo mágico, pero su manera de presentar lo mágico en su novela quiere transmitirnos que lo sobrenatural ha sido siempre una parte importante de las vidas y la cultura latinoamericanas. “Creo que el realismo mágico es propio de todos nosotros, la gente de Latino América que nos damos cuenta de que hay muy pocas cosas que se puedan controlar en la vida ... hay mucho que no tiene explicación”⁸.

Asimismo, en otra entrevista, Laura Esquivel habla con el mismo punto de vista sobre una presencia sobrenatural que ha existido durante cientos de años; “Culturalmente - nosotros manejamos una lengua simbólica- mucho antes de la llegada de los españoles”⁹. Aquí Esquivel describe la libertad espiritual de América Latina y cómo, a pesar del sincretismo religioso entre el catolicismo y las creencias de las tribus indígenas después de la colonización de América Latina, todavía sigue teniendo un impacto hoy en día.

Esta creencia personal en lo mágico, que ocurre en ambas novelas, nos ayuda a comprender sus visiones sobre el funcionamiento del mundo. Con referencia a sus palabras parece que lo mágico se origina en sus propios seres y nos muestra que

⁶ Anon. (2012). *Realismo Mágico*. Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_m%C3%A1gico. (Fecha de primer acceso) 8 de octubre de 2012.

⁷ " Anon. (2006). *Laura Esquivel: " Que se transmite la emoción a los alimentos, para mí es totalmente cierto "*. disponible en: <http://www.hoycinema.com/especial/cine-y-cocina/paraiso.asp>. (Fecha de primer acceso) 8 de junio de 2012.

⁸ Anon. (2010). *Isabel Allende Entrevista*. disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=_lvodN2Pe_k. (Fecha de primer acceso) 11 de julio de 2012.

⁹ ActualidadRT . (2011). *Entrevista con Laura Esquivel, escritora, guionista de cine y televisión* . disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=Azp9hZhgeiA>. (Fecha de primer acceso) 11 de julio de 2012.

su impacto tiene mucha presencia en sus propias vidas y creencias. La voz narrativa nos presenta esta magia de manera pragmática, lo que refuerza la idea de que lo sobrenatural tiene significado en todas las vidas apoyando a los que creen en él.

Además, la hipérbole en *Como agua para chocolate*, antes mencionada, tiene efecto en lo “sobrenatural” que leemos. En ambos libros, es muy sobresaliente y está utilizada para señalar los sentimientos de los papeles tradicionales de las mujeres y los poderes de lo mágico en los libros.

Por ejemplo, desde el principio del libro Tita mantiene una afinidad natural con la comida, pasando toda su niñez en la cocina con Nacha, que la cuida en lugar de su madre¹⁰. Su nacimiento antinatural, “empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas”¹¹ es un ejemplo evidente de hipérbole que indica la relación tan cercana que Tita desarrolla desde el principio con la comida. Otro aspecto hiperbólico que destaca los rasgos estereotípicos de papeles femeninos en la sociedad es la colcha que Tita tejió para resguardarse del frío y de la soledad que se siente¹².

Cuando consideramos *La casa de los espíritus*, Allende comunica también las ideas tradicionales de las mujeres. Observemos por ejemplo a Esteban García, basado en el abuelo de Isabel Allende (aunque dice en una entrevista “pero cambié su biografía y exageré sus defectos”¹³), cuyas preocupaciones tratan de su imagen política y de cómo su familia, particularmente las mujeres, son percibidas por otra gente, deseando que sus hijas estén limitadas de la exposición mágica¹⁴. El personaje tiene patrones de conducta que definen y restringen a la mujer, incluyendo la relación entre cocina¹⁵ y ellas y también la obligación de estar casada cuando se tiene un hijo¹⁶. Destaca una hipocresía entre Esteban y sus opiniones de las mujeres, dado que viola a las mujeres de las Tres Marías e incluso una, Pancha

¹⁰ Esquivel, L (1989). *Como agua para chocolate*. 20 ed. España: Debolsillo. P. 12.

¹¹ *Ibid.*, p.11

¹² *Ibid.*, p.23

¹³ Correas Zapata, C (1998). *Isabel Allende : Vidas y Espíritus*. Barcelona: Plaza & Janés. p72.

¹⁴ Allende, I (1982). *La casa de los espíritus*. 2nd ed. España: Debolsillo. p 148

¹⁵ *Ibid.*, p.148

¹⁶ *Ibid.*, p.261

García, se queda embarazada y éste la rechaza, solamente preocupado por la reputación de su familia¹⁷.

La combinación de la voz narrativa nos ayuda a creer en los aspectos mágicos con el apoyo de la hipérbole que hace destacar la manera en que la genealogía espiritual ayuda a ciertos personajes, asimismo se refleja la influencia de lo mágico en la vida personal, con grandes contrastes entre las tradiciones y la espiritualidad, que trataré en las próximas secciones.

Poder Mental

Para comprender la importancia de la espiritualidad en las obras de Laura Esquivel e Isabel Allende, es importante que veamos el efecto que la utilización de la hipérbole y lo sobrenatural tienen en sus novelas. Me centraré en las protagonistas, Tita de la Garza y Clara del Valle y analizaré por qué los efectos de lo mágico presentes son significativos para formar la historia. Lo que es interesante de ver es cómo lo sobrenatural concierne principalmente a aspectos de la mente y más que a ninguna otra cosa, a las creencias y a las emociones.

Cuando consideramos *Como agua para chocolate*, uno de los elementos mágicos más evidentes que podemos ver en la novela es la conexión profunda entre Tita y la comida que cocina en ciertos momentos. Con la relación que Tita tiene desde su nacimiento con los alimentos, podemos ver una amplia gama de emociones evocadas a causa de la comida preparada por ella y sus efectos.

Por ejemplo la comida que prepara para la boda de su hermana causa “una inmensa nostalgia a todos los presentes en cuanto le daban el primer bocado”¹⁸ a causa de sus lágrimas cuando Tita siente anhelo por Pedro mientras cocina el pastel y también demostrando sentimientos opuestos, tiene muchos efectos diferentes en los comensales que prueban su codornices en salsa de pétalos de rosas; destacando la forma en que Pedro y Tita establecen “un código nuevo de comunicación... a

¹⁷ Allende, I (1982). *La casa de los espíritus*. 2nd ed. España: Debolsillo. p 72.

¹⁸ Esquivel, L (1989). *Como agua para chocolate*. 20 ed. España: Debolsillo. P. 39.

través de la comida”¹⁹. La conexión emocional con cada plato nos muestra un efecto físico que representa los sucesos internos que Tita siente; mientras llora en la masa del pastel que está haciendo, siente nostalgia por Pedro así que los presentes sienten lo mismo por sus amores verdaderos y también la pasión erótica e intensa por Pedro que está transmitida a su comida cuando las espinas de las flores agujeraron su pecho y su sangre se mezcló con los pétalos que usó en el plato²⁰.

Este aspecto va más allá de la simple transmisión de emociones a través de la comida en el caso de Tita ya que inconscientemente hace que Rosaura se vuelva muy gorda y tenga flatulencia²¹. Rosaura es la única después de Mamá Elena que desea continuar la tradición con Esperanza²² que ha oprimido a Tita durante la mayoría de su vida. La ira de Tita se muestra cuando la tercera persona invade su mente, demostrándonos sus deseos de impedir estas “nefastas intenciones”²³ para que Esperanza se case. Rosaura consecuentemente muere a causa de sus problemas digestivos,²⁴ pero la fuente de los problemas es de nuevo ambigua. Por supuesto se puede considerar la idea de que la causa de la muerte de Rosaura haya sido natural pero la hipótesis de que hubo intervención sobrenatural para que Tita pudiera ver cumplidos sus deseos, es totalmente creíble dados los ejemplos anteriores de apoyo espiritual.

Estas vías de escape emocional a través de su cocina son, para Tita, muy importantes en su vida, porque esta “magia está utilizada contra la mujer que impide la realización de los sueños de Tita de casarse y convertirse en una mujer cariñosa”²⁵. Así, podemos ver los ejemplos de cómo la espiritualidad sucede a favor de Tita, ayudándole a lograr la libertad de hacer lo que quiere. Con la intensidad que se producen esos tipos de efectos, vemos una forma exagerada de algo interno que tiene lugar fuera del cuerpo, lo que aumenta nuestra comprensión del papel que lo mágico tiene en contra de Mamá Elena y Rosaura.

¹⁹ Esquivel, L. (1989). *Como agua para chocolate*. 20 ed. España: Debolsillo. P. 51.

²⁰ *Ibid.*, p. 46

²¹ *Ibid.*, p. 147

²² *Ibid.*, p. 131

²³ *Ibid.*, p. 132

²⁴ *Ibid.*, p. 198

²⁵ Hart, S. M. (2005). *A Companion To Magical Realism*: Tamesis. p. 184. (Traducido de inglés)

Clara también empieza a tener una afinidad espiritual con lo que le rodea desde una edad muy joven. Los elementos mágicos en esta novela se presentan de forma muy diferente a *Como agua para chocolate*, ya que afectan a toda la familia, especialmente a Clara, que tiene una relación fuerte y poderes psíquicos como la capacidad de hablar con fantasmas, telequinesia y premoniciones²⁶, capacidades que están asociadas con la mente.

Por otra parte, su relación con lo sobrenatural le ayuda, a salvar su vida con la premonición de un gran seísmo²⁷, pero nos damos cuenta de que sus poderes están limitados a los que están directamente en contacto con ella (como la familia y las hermanas de Mora). Frente a un desastre físico como el seísmo en contraposición con lo sobrenatural, se da cuenta de su falta de competencias domésticas y “de nada le sirvieron la mesa de tres patas o la capacidad de adivinar el porvenir en las hojas de té²⁸”.

Los poderes mentales no son el único elemento hiperbólico que vemos en *La casa de los espíritus*. Al principio de la historia nos encontramos con la hermana de Clara, Rosa la belleza (como se la conocía), que destaca por ser increíblemente hermosa a nivel mundial²⁹ y a Barrabás, un perro que Clara adopta de su tío Marcos que crece de manera gigantesca³⁰. Barrabás era una de las pertenencias del Marcos que recibe en sus viajes, y contextualiza de alguna manera las interminables posibilidades y creencias de las tribus indígenas (nos damos cuenta de que Marcos visita estos sitios cuando Allende lo insinúa “aprendió muchos dialectos amazónicos³¹”). Esas son formas de exageración que caricaturizan los rasgos de la familia y la cultura y son importes para comunicar creencias tradicionales en los elementos misteriosos. También las apariciones de fantasmas pueden ser consideradas ‘exageraciones’ que ocurren en ambos libros, y las trataremos en la próxima sección.

²⁶ Allende, I (1982). *La casa de los espíritus*. 2nd ed. España: Debolsillo. p 88-89.

²⁷ Ibid., p172

²⁸ Ibid., p 178

²⁹ Ibid., p29-30

³⁰ Ibid., p29

³¹ Allende, I (1982). *La casa de los espíritus*. 2nd ed. España: Debolsillo. p 19.

Las apariciones de los fantasmas en ambos libros varían en importancia. Laura Esquivel defiende la teoría de que todo en su novela es creíble, "Para mí no era que venía el fantasma y se aparecía. En verdad hay una presencia y una voz constante que termina cuando Tita le enfrenta."³² Es el caso de Mamá Elena después de su muerte Tita en ningún momento se sorprende de que su madre se aparezca para reprenderla y nos hace cuestionar si su presencia pasa por su mente en lugar de en la realidad, especialmente porque Chenchá no la ve cuando se aparece en la cocina mientras Tita se preocupa de que puede estar embarazada³³.

Sin embargo, otras partes del libro sugieren lo contrario e indican que los fantasmas están fuera de la mente, como en caso de la presencia del espíritu de Nacha. Al contrario que Mamá Elena, Nacha aparece como una proyección que enseña a Tita a resolver sus preocupaciones, dándole instrucciones para cocinar una receta que Tita no conocía y en la que tenía que utilizar los pétalos de rosas que había recibido de Pedro³⁴. Otra vez se aparece cuando Tita está tratando las quemaduras de Pedro después de incendiarse accidentalmente³⁵, recomendando los remedios naturales que ayudarán a que las heridas de Pedro cicatricen³⁶. Lo que nos muestra es un poder más de la presencia de los recuerdos, pero un acto espiritual que, de hecho, ayuda a Tita a realizar sus sueños de convertirse en la esposa de Pedro mientras la aparición de Mamá Elena sirve más como una proyección exagerada de la inquietud de Tita.

La presencia de fantasmas en *La casa de los espíritus* tiene niveles variables de relevancia en el argumento y están presentes durante la mayor parte del libro. Clara es la única de las protagonistas en su familia que se comunica regularmente con los espíritus. Ella y las tres hermanas Mora son las más próximas al mundo de lo sobrenatural. La manera en que Allende presenta lo sobrenatural nos lleva a creer que es totalmente aceptado en la familia, que están acostumbrados a sus

³² Anon. (2006). *Laura Esquivel: "Que se transmite la emoción a los alimentos, para mí es totalmente cierto"*. Disponible: <http://www.hoycinema.com/especial/cine-y-cocina/paraiso.asp>. (Fecha de primer acceso) Junio 8 2012.

³³ Esquivel, L (1989). *Como agua para chocolate*. 20 ed. España: Debolsillo. P. 150

³⁴ *Ibid.*, p 46

³⁵ *Ibid.*, p 173

³⁶ *Ibid.*, p 174

hábitos mágicos. Esta noción está reafirmada por la capacidad de otros miembros de la familia para ver los fantasmas, particularmente la de Férula³⁷. Vemos que las cualidades mágicas de Clara contrastan completamente si comparamos su vida y su muerte. Nos damos cuenta en el momento de su muerte, debido a la pérdida de felicidad en la familia, que los espíritus en la casa se canalizan en el marchitamiento de las flores³⁸ que representan no solamente el hecho real de que nadie riega las flores, pero también la desaparición de la vitalidad que tiene Clara.

Sin embargo, no es el final de los elementos mágicos en la historia. Como mencioné, Clara tiene trascendencia en la parte final del libro, apareciéndosele en forma de fantasma a Alba que esta a punto de dejarse morir a manos de Esteban García³⁹. Su vuelta es para enseñarle a Alba a reducir el odio por él y la necesidad de documentar las historias de sus antepasados nos muestra cómo lo sobrenatural solamente había disminuido y no desaparecido completamente. Además nos lleva a la cuestión de si Alba realmente vio a Clara.

Lo que vemos es una profusión de hipérboles para crear situaciones extrañas, incorporando lo metafísico con lo real, particularmente con emociones fuertes que se canalizan en la cocina, la capacidad de interpretar sueños y la importancia de los espíritus en ambos libros, que se nos presenta de una manera factual. Fomenta la idea de que la espiritualidad tiene una parte significativa, además de ser normal, en las vidas de los protagonistas y también que la herencia de la espiritualidad continúa de forma natural.

Convenciones sociales contra la herencia espiritual

Laura Esquivel e Isabel Allende ponen énfasis en las opiniones de la sociedad y lo que es aceptable para una mujer en contextos sociales, utilizando personajes que rodean a Tita y a Clara y exageran sus características para mostrar las convenciones restrictivas que limitan a las dos protagonistas.

³⁷ Allende, I (1982). *La casa de los espíritus*. 2nd ed. España: Debolsillo. p 161.

³⁸ *Ibid.*, p 311

³⁹ *Ibid.*, p452

Tomamos por ejemplo, a Mamá Elena, la figura más dominante del libro, en vida y después de su muerte también. Ella hace que Tita no pueda casarse ni liberarse de las tareas domésticas en su casa. Sus rasgos incluyen una personalidad masculina, dado que no hay ningún hombre presente en la casa así que suple el papel de ser el patriarca de la familia. De hecho, su severa actitud se puede ver como un resultado de perder lo que ama, y a pesar de forzar a Tita a cumplir una tradición ridícula y renunciar a Pedro, en ocasiones, la vemos como una víctima. Además, la manera en que Tita trata a Mamá Elena es casi ritualista, cuando todo tiene que ser perfecto⁴⁰ tratándola más como una Diosa que como una persona.

La manera mágica de expresar las emociones de Tita contrasta con su expresión visceral de enfadado cuando se entera de la muerte de su sobrino, causada por la sugerencia de Mamá Elena de que Rosaura se mude a los Estados Unidos con él y con Pedro⁴¹. Tita le echa la culpa, finalmente encarándose con ella, y haciendo que Mamá Elena le pegue con una cuchara de madera y le rompa la nariz⁴², y esta situación causa el silencio de Tita⁴³. Seguidamente el Dr. John Brown se la lleva para cuidarla en Texas, donde se recupera pero queda en silencio hasta la visita de Chenchá que le trae sopa de su país de origen que al final le devuelve el habla otra vez⁴⁴, ejemplificando la fuerza de la relación entre Tita y la comida.

Ambos incidentes de abuso físico y la elección de estar en silencio son paralelos a los de *La casa de los espíritus*, primeramente cuando Clara rehúsa hablar durante ocho años⁴⁵, solamente rompiendo el silencio para anunciar sus premoniciones⁴⁶ (semejante a como Tita rompe el silencio por alguien con quien tiene una afinidad fuerte), y también la reacción de Esteban Trueba hacia Clara que expresa su hipocresía a la hora de tener relaciones sexuales⁴⁷. De la misma manera, la reacción provocada por Esteban corta la relación entre él y su mujer, dado que Clara decide que ya no hablará⁴⁸ con él, igual que Tita quiso romper el contacto con su madre.

⁴⁰ Esquivel, L (1989). *Como agua para chocolate*. 20 ed. España: Debolsillo. P. 84

⁴¹ *Ibid.*, p.74

⁴² *Ibid.*, p.90

⁴³ *Ibid.*, p.95

⁴⁴ *Ibid.*, p. 109-110

⁴⁵ Allende, I (1982). *La casa de los espíritus*. 2nd ed. España: Debolsillo. p 85.

⁴⁶ *Ibid.*, p.213

⁴⁷ *Ibid.*, p.214

⁴⁸ Esquivel, L (1989). *Como agua para chocolate*. 20 ed. España: Debolsillo. P. 114.

Cuando Esteban se da cuenta de su falta, el daño ya está hecho, y pone a Clara en una posición de control y decide no volver nunca con él hasta su reconciliación justo antes de su muerte⁴⁹ lo cual le permite fallecer en paz y hacer que Clara sea más respetable. La elección de buscar la libertad por medio del silencio, en ambos personajes no muestra su afinidad espiritual.

La influencia que Clara tiene en la gente que conoce es muy importante para ellos. Afecta especialmente a Férula, su cuñada. Férula tiene un papel muy similar al de Tita, ya que no se casa y toma la responsabilidad de cuidar de su madre hasta su muerte, aunque es ella quien elige esta manera de vida, pero a la muerte de su madre observamos que pierde su papel en la vida y “no tiene ningún lugar en la sociedad”⁵⁰. Cuando Clara le permite ser su cuidadora, no teniendo ninguna competencia doméstica y en lugar dedicándose a sus pasatiempos telepáticos, restablece en Férula un sentido de cumplimiento.

Es interesante ver como lo mágico en la vida de Clara la aleja del papel tradicional de ser una esposa mientras que en el caso de Tita le ayuda a alcanzar el objetivo cuando “la mujer ideal necesita ser una esposa, madre y cuidadora si necesitan realizarse⁵¹”, un ejemplo señalado en el texto es cuando Tita puede mágicamente amamantar a su sobrino, a pesar de no haber tenido nunca hijos.⁵²

Además podemos notar que ambas novelas están basadas en momentos decisivos de la historia social y política de sus países, por eso vemos la diferencia entre el mantenimiento de la herencia espiritual en contraposición con las convenciones restrictivas impuestas por figuras patriarcales.

Como podemos ver, Clara en *La casa de los espíritus* ha podido desprenderse con éxito de las convenciones que la sociedad supone que las mujeres deberían cumplir mientras que en *Como agua para chocolate* los elementos sobrenaturales ayudan a

⁴⁹ Allende, I (1982). *La casa de los espíritus*. 2nd ed. España: Debolsillo. p 452.

⁵⁰ Gabrielle Foreman, P (1995). *Magical Realism Theory, History, Community*. London: Duke University Press. p 295. (Traducido de Inglés)

⁵¹ M. Hart, S (2005). *A Companion To Magical Realism*: Tamesis. p 186. (Traducido del Inglés)

⁵² Esquivel, L (1989). *Como agua para chocolate*. 20 ed. España: Debolsillo. P. 70.

Tita a escapar de la dominación opresiva de la madre y le permiten desarrollarse como mujer.

Esquivel una vez dijo “Cuando cocino ciertos platos, yo huelo la cocina de mi abuela, los olores de la abuela.”, y este hecho inspiró su novela⁵³. Eso indica como las historias y la cocina son maneras de preservar sus memorias de igual forma que los cuadernos en los que Clara escribe sobre su vida, y que Alba usó para aprender la historia de su familia. De la misma manera, las novelas de Esquivel y Allende son una manera de preservar su tradición espiritual que se convierte en una parte natural y muy significativa de sus vidas.

⁵³ Calta, M. (1993). *The Art of the Novel as Cookbook*. Disponible: <http://www.nytimes.com/1993/02/17/style/the-art-of-the-novel-as-cookbook.html?pagewanted=all&src=pm>. (Fecha de primer acceso) 18 de Octubre de 2012. (Traducido de Inglés)

Conclusión

Después de haber examinado la cuestión **¿Hasta qué punto usan Isabel Allende y Laura Esquivel la voz narrativa y la hipérbole en conjunción con lo sobrenatural para comunicar el papel de la genealogía espiritual contra las convenciones sociales en sus obras?**, he concluido que ambas autoras emplean una combinación de elementos mágicos con elementos reales que acaban generando efectos diferentes; la cocina de Tita es una manera de escapar del dominio opresivo de su madre y una vía de escape emocional mientras que la pureza infantil de Clara con los elementos espirituales le permite establecer control y mantener la relación familiar.

Esto indica que hay una relación directa entre sus vidas personales y las historias que escriben, sirviéndoles como estímulo la idea de preservar las memorias que poseen, así como las vidas de sus allegados a través de sus cuentos. Para ello establecen fuertes conexiones con elementos espirituales. Estos elementos mágicos son fundamentales para la caracterización de Tita y Clara como personajes y complementan perfectamente la voz narrativa y la hipérbole para crear un ambiente misterioso de forma muy eficaz.

Tras haber finalizado mi investigación puedo decir que si tuviera más tiempo y palabras me hubiera gustado explorar cómo este papel de tradición espiritual en las mujeres se trata en otras partes de América Latina por ejemplo, cómo emplea Rosario Ferre el realismo mágico para retratar a las mujeres de sus obras. Además me hubiera encantado analizar la voz narrativa en el relato de primera persona de Esteban Trueba.

Bibliografía

- ActualidadRT . (2011). *Entrevista con Laura Esquivel, escritora, guionista de cine y televisión* . Disponible: <http://www.youtube.com/watch?v=Azp9hZhgeiA>. (Fecha de primer acceso) 11 de julio de 2012.
- Allende, I (1982). *La casa de los espíritus*. 2nd ed. España: Debolsillo.
- Anon. (2010). *Isabel Allende Entrevista*. Disponible: http://www.youtube.com/watch?v=_IvodN2Pe_k. (Fecha de primer acceso) 11 de julio 2012.
- Anon. (2006). *Laura Esquivel: " Que se transmite la emoción a los alimentos, para mí es totalmente cierto "*. Disponible: <http://www.hoycinema.com/especial/cine-y-cocina/paraiso.asp>. (Fecha de primer acceso) 8 de junio de 2012.
- Anon. (2012). *Historia*. Disponible: <http://isabelallende.com/ia/es/timeline>. (Fecha de primer acceso) 11 de junio de 2012.
- Anon. (2012). *Realismo Mágico*. Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_m%C3%A1gico. (Fecha de primer acceso) 8 de octubre de 2012.
- Calta, M. (1993). *The Art of the Novel as Cookbook*. Disponible: <http://www.nytimes.com/1993/02/17/style/the-art-of-the-novel-as-cookbook.html?pagewanted=all&src=pm>. (Fecha de primer acceso) 18 de Octubre de 2012.
- Correas Zapata, C (1998). *Isabel Allende : Vidas y Espíritus*. Barcelona: Plaza & Janés
- Esquivel, L (1989). *Como Agua Para Chocolate*. 20th ed. España: Debolsillo.
- Gabrielle Foreman, P (1995). *Magical Realism Theory, History, Community*. London: Duke University Press.
- Hart, S. M. (2005). *A Companion To Magical Realism*: Tamesis.