

University of Tennessee, Knoxville
**TRACE: Tennessee Research and Creative
Exchange**

Chancellor's Honors Program Projects

Supervised Undergraduate Student Research
and Creative Work

5-2019

Las representaciones del franquismo en "El laberinto del Fauno" y "La lengua de las mariposas"

Megan Elizabeth Vande Linde
mvandeli@vols.utk.edu

Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj

Part of the [Modern Languages Commons](#), [Other Film and Media Studies Commons](#), and the [Spanish and Portuguese Language and Literature Commons](#)

Recommended Citation

Vande Linde, Megan Elizabeth, "Las representaciones del franquismo en "El laberinto del Fauno" y "La lengua de las mariposas" (2019). *Chancellor's Honors Program Projects*.
https://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/2280

This Dissertation/Thesis is brought to you for free and open access by the Supervised Undergraduate Student Research and Creative Work at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Chancellor's Honors Program Projects by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact trace@utk.edu.

Las representaciones del franquismo en “El laberinto del Fauno”
y “La lengua de las mariposas”

Megan Vande Linde

Chancellor’s Honors Program Senior Thesis

Faculty Thesis Advisor: Dr. Gregory Kaplan

Introducción

Al principio del siglo XX se experimentaron una serie de cambios políticos muy dramáticos y sucesivos, los cuales dejaron un impacto profundo en la mente española. En 1931, la Segunda República trató de liberalizar la sociedad con reformas agrarias, sociales y culturales, y secularizar el estado en general. Sin embargo, la amplitud de estas reformas, junto con la rapidez con que la Segunda República intentó ejecutarlas, contribuyó a que fracasara y terminara oficialmente en 1939 con el fin de la Guerra Civil. A través de la literatura y las películas que tratan esta época, sobre todo las que se estrenaron tras la muerte de Franco en 1975, se puede ver los efectos de estos años de transición y la incertidumbre que los caracteriza. Con un análisis de los principios del siglo veinte, se ve las características del franquismo tanto en los años justo antes del comienzo de su régimen como en los infames y horribles “años del hambre”.

En este proyecto, discutiré la representación del franquismo en dos películas, *El laberinto del fauno* (2006) y *La lengua de las mariposas* (1999), contrastando cómo se ve las características de ello durante el fin de la República y los años después de la Guerra Civil. Analizaré la actitud general de la Segunda República hacia la creatividad y los papeles de las mujeres, y compararé estos elementos con los del régimen franquista. Luego presentaré las diferencias en la representación del orden y del control en ambas películas, junto con las manifestaciones de la brutalidad y violencia. Finalmente, terminaré mi análisis con una examinación de las formas de resistencia contra el franquismo que se ve tanto en *La lengua de las mariposas* como en *El laberinto del fauno*. A través de estas dos obras entonces, se clarificarán los efectos y las características de una política que afectó al país directamente durante más de 35 años y continúa afectando a los españoles hoy en día.

La película *La lengua de las mariposas*, dirigida por José Luis Cuerda y basada en tres relatos de Manuel Rivas, sigue la vida de un niño de unos 5 o 6 años, quien se llama Moncho o “Gorrión”, sus relaciones con su familia y su amistad con su maestro en el año 1936. Como no ha empezado todavía la Guerra Civil al principio de la obra, no se ven los efectos del franquismo tan claramente como en una obra basada en los años tras la victoria de los Nacionalistas como *El laberinto del fauno* (2006), sino el clima político de los últimos meses de La Segunda República. *La lengua de las mariposas* muestra el núcleo de la Segunda República con su representación de la educación laica y libre, la tensión alrededor de la religión católica, y una inocencia e idealismo entre la gente que contrasta fuertemente con lo que vendrá luego.

En *El laberinto del fauno*, una película de 2006 dirigida por Guillermo del Toro, se ve una España muy distinta a la de *La lengua de las mariposas*. Al situarse en 1944, o sea tras la Guerra Civil y la instalación de Franco como el dictador y líder militar del país, se ve que España ha cambiado mucho desde 1936. El franquismo de esta época no es tan sutil como en *La lengua de las mariposas*, sino que es violento, brutal, obsesionado con la religión católica y caracterizado por una pobreza increíble. *El laberinto del fauno* muestra la realidad triste de estos años a través de las experiencias de Ofelia, una niña de 11 años viviendo en las montañas con su padrastro, el Capitán Vidal, un hombre quien representa el franquismo total. A lo largo de la película, se ve el conflicto entre los rebeldes que todavía se esconden en las montañas luchando contra el régimen y la barbaridad del Capitán Vidal, que refleja la mentalidad franquista, un desinterés por la creatividad o imaginación de Ofelia y otros elementos que contrastan con las experiencias infantiles de Moncho en *La lengua de las mariposas*. Al considerar estas dos películas juntas entonces, se ve el desarrollo de un régimen autoritario y los cambios sociales y culturales que afectarán España durante las siguientes décadas.

Represión de la creatividad

El carácter de la enseñanza cambia drásticamente entre la época de la Segunda República y el régimen franquista. Estos cambios ocurren no solo en el estilo de la educación a la hora de enseñar, sino también en las estrategias educativas gubernamentales y la influencia de la iglesia con respecto a la educación nacional. En *La lengua de las mariposas*, Don Gregorio personifica los valores educativos de la Segunda República por su enseñanza laica, su creatividad y su manera de animar a los alumnos a que piensen críticamente y abiertamente. Por otro lado, *El laberinto del fauno* muestra una postura muy distinta hacia la creatividad específicamente y la intelectualidad en general; a lo largo de la película, el Capitán Vidal personifica los valores educativos del régimen franquista, reprendiendo a Ofelia por su expresión creativa, su gusto de la lectura y su imaginación. En este caso, la intelectualidad, bien apreciada y fomentada durante de la Segunda República, es reprimida porque el régimen valora más la conformidad y el obediencia. Estas dos películas entonces destacan las diferencias entre las culturas educativas de la Segunda República y el régimen franquista.

Se considera la Segunda República, al empezar en 1931, el comienzo de un gobierno verdaderamente democrático y progresivo. Valora los artes, como el cine, el teatro, el arte y la música, y considera la educación como una de las esferas que más exige reformas. El nuevo gobierno pretende formar un sistema educativo con un “carácter activo, creador... y social”, y tiene que incluir un parte más amplio de la población y enseñarles cómo pensar independientemente para cumplir este meta (Navarro). Aunque la República no logra la creación de las 25.000 aulas que buscaba, crea unos 9.295 escuelas y 13.000 aulas entre 1933 y 1938 y hace que la educación llegue a muchos españoles que no han tenido acceso a ella (Morán Breña). Junto con la expansión de los centros educativos, una serie muy larga de reformas sucede a lo

largo de la República. Entre ellas, las más importantes son el establecimiento de la educación laica, el decreto que la educación sea gratis para los niveles primarios y revisiones en las divisiones entre grados diferentes (Navarro). Todos estos cambios institucionales y gubernamentales se cumplen por la influencia del PSOE y la Institución Libre de Enseñanza, que son “imbricadas mutuamente y a su vez deudoras del pensamiento educativo en las escuelas nuevas, la escuela activa, la escuela unificada, la escuela laica, es decir, de las vanguardias” (Pérez Gálan). Por estos cambios fundamentales se entiende mucho de los sistemas educativos y del carácter de la educación durante la República que pretende fomentar creatividad e innovación en la sociedad.

Con respecto a esta actitud intelectual, *La lengua de las mariposas* representa bien los valores de la Segunda República a través de Don Gregorio, quien personifica un maestro estereotípico del nuevo gobierno. El maestro se presenta como un personaje que no sigue las normas tradicionales que han guiado la enseñanza hasta entonces. Al alejarse del “modelo de pedagogía” que ha existido, “se acerca mucho más a los lineamientos de la Escuela Nueva, que valoriza la infancia, intenta potenciar la libertad y la autonomía... y formar personas con pensamiento crítico y creativo” (Palacios cit. en Olaizola). A lo largo de la obra, se ven estas características claramente en cómo Don Gregorio se relaciona con sus alumnos y los enseña valorar la naturaleza, leer la poesía, o resolver sus conflictos con civilidad. Adicionalmente, por su comportamiento no solo se hacen claros los valores educativos de la República, sino los valores sociales que el gobierno trata de fomentar. El plan educativo del gobierno en este caso es cambiar la estructura total de la sociedad, pero tiene que haber una generación que ha crecido en “una escuela basada en la libertad, en el pensamiento crítico, en la imaginación y la creatividad, en la comunicación” para lograr esto (Olaizola). Don Gregorio, al enfatizar tan fuertemente la

comunicación abierta y su apreciación por los alumnos bien imaginativos, ejemplifica lo que la Segunda República espera que pase a la educación nacional. La motivación por estas reformas educativas entonces es una esperanza que, al cambiar la manera en que piensa esta nueva generación, la sociedad cambiaría a ser mejor preparada para resistir el autoritarismo, funcionar junto como un estado y prevenir los mismos errores históricos. Así visto, no es sorprendente que las leyes educativas son las primeras cosas que el régimen franquista cambia al terminar la Guerra Civil y tomar el poder Franco.

La educación cambia drásticamente con el régimen de Franco, porque el gobierno conservador empieza a buscar un sistema educativo que asegure que la población obedezca en vez de empoderarla a pensar independientemente como pretendió la Segunda República. El franquismo categoriza las formas pedagógicas republicanas como “antipatrióticas y antirreligiosas”, remplazándolas con los “valores religiosos y patrióticos” que forman “la base del aparato ideológico del Nuevo Estado” (Párraga Pavón 2). Lo primero y más impactante es la terminación del laicismo de la educación; al caer la República, el catolicismo vuelve a controlar las normas educativas. Es más, la educación en sí misma se hace católica, y desde este momento todos los alumnos reciben educaciones religiosas impartidas por el clero. Por un manejo muy estricto y represivo, la retórica del régimen hace que el público identifique “educación con religión, y cultura con propaganda”, una asociación que va directamente en contra de los valores de la Segunda República (Á. Oblanca). Con esta nueva religiosidad, también cambia cómo el gobierno usa y valora la educación. El franquismo inmediatamente reidentifica los pilares más básicos de la educación, enfocándose en la creación de un sistema educativo “católico y patriótico, basado en la obediencia, autoridad y disciplina” (Párraga Pavón 3). De esta manera, mientras el carácter de la educación cambia, el régimen se aprovecha de ella como una manera

de controlar a los españoles también. Al empezar el franquismo, la creatividad y el pensamiento crítico que la Segunda República ha intentado fomentar para que la sociedad sea capaz de progresar y desarrollar desaparecen.

Estas características educativas mencionadas se ven en *El laberinto del fauno* por la representación de Ofelia y cómo los adultos la tratan. Desde la primera vista de ella, con un libro en la mano incluso mientras está viajando con su madre, su inclinación por lo intelectual está clara. Una imaginación fuerte, que jugará un papel muy importante en el desarrollo de la película, se ve pronto también, cuando Ofelia reporta a su madre que ha visto un hada durante un descanso breve en el viaje. Su madre, al oír esto de su hija, la reprime por haber ensuciado sus zapatos en sus exploraciones en vez de responder al cuento del hada. Este momento establece uno de los conflictos principales de la obra, porque se ve el choque que ocurre entre Ofelia, una representación de los valores de la Segunda República, y los adultos controlados por el régimen franquista.

Para Ofelia, la creatividad tan bien valorada durante la República es parte de sí misma, y la ofrece una manera de escapar de su realidad opresiva. Su personaje, junto con los que siguen resistiendo el régimen, personifica “la creatividad, la generosidad, la abnegación y la libertad, en contraposición al... poder, el consumo, la destrucción y la inflexibilidad, en un engranaje de sistemas y normas” que caracterizan el franquismo (Pastor 395). Estas últimas características se ven más claramente en el personaje del Capitán Vidal, los soldados del régimen y la madre de Ofelia, aunque la manera en que los exhiben se diferencia mucho entre ellos. En el caso del Capitán Vidal y los soldados, se ve una energía y un entusiasmo por los valores franquistas, que están claros por su dedicación inquebrantable a la lucha contra las guerrillas y su voluntad de limitar la comida de los españoles o torturar a los presos políticos. Con estos personajes, la

creatividad es una payasada que no tiene lugar en el régimen, y el Capitán especialmente le dice a Ofelia varias veces que deje de pensar en cuentos de hadas y que se enfoque en el mundo real. Por otro lado, en el caso de la madre de Ofelia, su participación en el régimen viene claramente de su miedo tras haber perdido a su marido y una necesidad de cuidar a su hija durante una época difícil. Para ella, casarse con el Capitán y unirse al régimen no es una expresión de apoyo por lo que están haciendo sino una manera de sobrevivir. Sin embargo, ella tampoco ve la importancia de la imaginación, lo que culmina en la escena en que ella quema la mandrágora que Ofelia ha puesto debajo de la cama de acuerdo con el consejo del fauno. *El laberinto del fauno* así muestra la reacción negativa y represiva del régimen franquista a la creatividad que fue permitida y animada durante de la Segunda República. Las experiencias de Ofelia y sus interacciones con los otros personajes de la obra contrastan con estos valores diferentes y explican una de las diferencias más fundamentales entre la España democrática y de Franco.

El papel de las mujeres

La represión del régimen franquista se manifiesta tanto en la represión de las mujeres como en el vilipendio de la expresión abierta o creativa. El gobierno exige de los ciudadanos un nivel de dedicación y obediencia en todos los aspectos de sus vidas, y como parte de esta sociedad las mujeres tienen que ser sumisas. Este control total que dura casi hasta el fin del régimen, contrasta drásticamente con el empoderamiento de las mujeres que pretende fomentar el gobierno republicano. Durante los años de la Segunda República, las mujeres consiguen derechos laborales, políticos, educativos, y sociales nuevos que prometen una sociedad más progresiva e igualitaria (Díez Fuentes). El régimen franquista, en cambio, trata de “restaurar el hogar español después de la crisis a que lo condenó la revolución republicana” y “restablecer un

orden moral sobre la base de la clásica virtud femenina” (De Galinsoga cit. en Gómez Cuesta, 302). Aunque había una continuidad en que el papel de la mujer doméstica no dejaba de existir en ningún momento, una rotura ocurre con el fin de la Segunda República con respecto a las oportunidades disponibles para las mujeres. *El laberinto del fauno* y *La lengua de las mariposas* muestran el conflicto perpetuo entre los que apoyan los papeles tradicionales, o sea sumisas, de género y las mujeres que tratan de ampliar sus posibilidades y no siguen estas normas sociales.

Primero, en *El laberinto del fauno*, el Capitán Vidal y sus relaciones con Mercedes y Carmen (la madre de Ofelia) a lo largo de la trama ejemplifican las limitaciones que el régimen impone a las mujeres, identificándolas como objetos “construidos por un modelo [franquista] entre la influencia tradicional y conservadora del catolicismo imperante” (Gómez Cuesta 299). Por su comportamiento, se ve que el capitán es un hombre que muestra las tendencias estereotípicamente controladores del régimen, las cuales provocan reacciones variadas entre las tres mujeres. En el caso de Mercedes, una mujer fuerte que tiene sus propias ideas y creencias y que está dispuesta de luchar por ellas, las órdenes del capitán y su tratamiento desdeñoso no cambian sus acciones. El único efecto del capitán que se ve claramente es que Mercedes intenta esconder su apoyo por los rebeldes y mantiene un actitud aparentemente sumisa aunque participa en actos subversivos. Por su parte, el capitán la trata como si no tuviera ningún valor, diciendo que “no es más que una mujer”, ejemplificando una tendencia de la época y del régimen a considerarlas como *cosas* en vez de *personas*. Como la feminidad, tal como la define el franquismo, es sinónima con fragilidad, el Capitán no imagina que Mercedes pueda ser una amenaza.

El franquismo no solo asocia a las mujeres con una debilidad innata, pero con la “sumisión y la reclusión doméstica” también (Moreno Seco, *Las mujeres...* 76). La Iglesia

Católica y unas organizaciones femeninas tuvieron papeles muy importantes en esta caracterización, y propagaron una imagen de la mujer perfecta como la que no cuestiona lo que le diga su esposo y no se preocupa por los intereses del gobierno (75). La madre de Ofelia, Carmen, presenta un ejemplo muy claro de estas características en su comportamiento en la presencia del Capitán Vidal, mostrándose obediente y sumisa en cada momento, y dejándole hablar por ella y controlar la crianza de su hija. Es importante notar que, como todas las mujeres de los primeros años del régimen, Carmen ha vivido los años de la República, ha podido votar y ha experimentado la ampliación muy dramática de sus derechos civiles (Merino Hernández 10, 53). Aún así, el miedo e incertidumbre de los años de guerra y una desesperación de cuidar a su hija hacen que ella se convierta en una persona sumisa y obediente, de acuerdo con las nuevas normas sociales. Por ejemplo, al llegar al pueblo con el capitán, inmediatamente él la manda a una silla de ruedas; aunque Carmen dice que no la necesita ni la quiere, el capitán insiste hasta que ella se rinda. Esta escena sirve para mostrar claramente la sumisión final de Carmen, quien accede a la exigencia del capitán a pesar de sus propios deseos, y muestra la nueva realidad para todas las mujeres que han disfrutado de progresos hacía un estatus igualitario como ciudadanas.

Aunque *La lengua de las mariposas* se sitúa en una época diferente a *El laberinto del fauno*, las representaciones del papel de las mujeres no son muy diferentes entre las dos películas. Aún así, mientras *El laberinto del fauno* presenta los años en plano franquismo en que las mujeres se encuentran obligadas de ocupar papeles limitados y opresivos, *La lengua de las mariposas* muestra una España republicana en que las mujeres tienen más libertades y la transición brutal que viene luego que quita estas libertades. Para entender el shock que resultó de esta transición hay que entender primero los derechos y el poder que disfrutaron las mujeres por primera vez durante la Segunda República. La aprobación de la constitución de la Segunda

República en 1931 marcó unos pasos fundamentales para las mujeres que trataban de asegurar igualdad entre los géneros, crear un seguro de maternidad, prohibir “discriminación laboral”, proteger trabajos y el derecho de voto... y reconocer el matrimonio civil o el divorcio (Díez Fuentes 26). Aún así, para muchas mujeres estas reformas resultaron solo en la habilidad de organizarse o participar en la política, pero no las llevaron a actuar de acuerdo con las reformas. Aunque la legislación había cambiado, “estaba pendiente el cambio de las mentalidades” (Díez Fuentes 30).

Las mujeres en *La lengua de las mariposas*, especialmente la madre de Moncho y la mujer del lobo, presentan un comentario de la feminidad durante la Segunda República, la época de guerra y el franquismo que viene después. Con respecto a las mujeres de la Segunda República, la madre de Moncho ejemplifica las normas sociales que muchas siguen incluso después de las reformas republicanas que las dejaron participar más abiertamente en cada aspecto de la sociedad. Al ser la esposa de un republicano que apoya el gobierno y sus reformas, ella está consciente de los derechos que la ofrece la Segunda República. Sin embargo, ella evita la política y se queda en casa en un papel doméstico tradicional. Su comportamiento hacia la religión refuerza estereotipos femeninos también, y a lo largo de la película es ella quien se encarga de llevar la familia a misa. Su personaje representa entonces las muchas mujeres de la Segunda República que eligen no cambiar su papel a pesar de las nuevas oportunidades disponibles con el gobierno republicano. El personaje de la mujer del lobo, en cambio, simboliza las mujeres bajo el régimen de Franco, que las convierte en personas “tímidas y calladas” (Lough 156). El marido de la mujer opina que el lobo la mordió para “silenciarla, para asegurarse que no gritara”, y esta frase hace un paralelo con el terror que las mujeres republicanas experimentan por el régimen franquista. Como el terror del ataque del lobo y luego el casamiento con un

hombre dominante y viejo hace que la mujer no hable, la represión brutal de las mujeres españolas por el parte del régimen resulta en una transformación en las normas sociales que dictan el comportamiento femenino. Para las mujeres, vivir la sociedad franquista es una vida “sin libertad, bajo una total sumisión masculina”, en que no se puede hacer nada más que “regresar al hogar, la familia, los hijos... a pesar de los cambios... en los años 30” (Díez Fuentes 40). Los personajes de Carmen y la madre de Moncho entonces muestran la trayectoria femenina desde la Segunda República, en que las mujeres están libres a quedarse en casa o participar en la política, hasta el franquismo, que restringe tanto la expresión libre de las mujeres como su enseñanza, oportunidades laborales y vida personal.

La representación del orden y control

El carácter de España en general cambió drásticamente entre los años de la República y los años del franquismo, principalmente por el nivel de control que cada gobierno mantuvo sobre el país. En un nivel individual, en la España republicana los ciudadanos pudieron expresarse libremente y el gobierno tuvo pasos para liberalizar la sociedad en general. La educación se hizo laica, y hubo un esfuerzo monumental de animar la creatividad intelectual and artística (Vadillo). Con respecto a la política, la República amplió el derecho del voto y abrió el proceso político para incluir una variedad de ideologías (Vadillo). En cambio, la España bajo el poder de Franco se caracteriza por un control total centralizado en el estado y el gobierno central. Los ciudadanos sintieron este control por las reglas estrictas que inmediatamente cambiaron la educación laica por una católica, hicieron regresar un “fundamentalismo religioso... que impidió el desarrollo de la libertad”, y reprimieron a “los científicos, intelectuales, y maestros” (Moreno Seco 34, Barciela). El clima político también, con la totalidad del poder controlado por Franco y

la eliminación de los partidos políticos (Marín 18). El enfoque más fundamental del régimen fue el orden social, lo que Franco trató de mantener a través de una regulación comprehensiva del país. Esto logró a través de una serie profunda de reformas y decretos que eliminaron muchas de las libertades de la Segunda República y crearon un estado censurado y muy controlado.

Además, la represión del régimen no fue solo en los ámbitos gubernamentales, sino también resultaron en las muertes de miles de personas mientras Franco intentó establecer su régimen tras la Guerra Civil (Marín 22-23). La transición de la Segunda República a la España autoritaria fue un cambio fundamental en la estructura del país socialmente, económicamente, y políticamente, que marcó un aumento del control por el parte del estado que impactó todas las facetas de España.

Entre *El laberinto del fauno* y *La lengua de las mariposas*, se hacen claros los dos niveles diferentes del control gubernamental. *El laberinto del fauno* desarrolla la represión y orden del ejercito franquista con el comportamiento del Capitán Vidal y muestra el conflicto que ocurre cuando estos elementos chocan con un personaje como Ofelia que no sigue estas normas sociales dictadas por el régimen. En cambio, el carácter del gobierno que destaca *La lengua de las mariposas* se contrasta completamente con la rigidez y manipulación del franquismo. El estilo de la educación es dónde se ve más claramente un comentario sobre el control central en esta obra, con Don Gregorio como el maestro republicano que enfatiza continuamente la importancia de la educación laica y el pensamiento crítico y libre. En este caso, el valor de la libertad es un tema principal de la obra, lo que hace aún más impactante el comienzo de la Guerra Civil al final y los cambios represivos que vienen como resultados. Aunque lo hacen con medios y en contextos históricos diferentes, ambas películas muestran los efectos variados del control centralizado y gubernamental.

El laberinto del fauno representa el orden mandado por el estado a través del personaje del Capitán Vidal, quien se obsesiona por controlar todo lo que se encuentra en su entorno. Al principio de la película, uno de los primeros detalles que explican la actitud controladora del Capitán viene de un rumor entre sus soldados, quienes dicen que su padre, al darse cuenta de estar muriéndose en una batalla, estrelló “su reloj contra el suelo para que constara la hora exacta de su muerte” (del Toro). Este mismo grado de control obsesivo se ve en su hijo también. A lo largo de la película, el reloj es un símbolo siempre presente que ejemplifica el control y el orden que exige el régimen franquista. La manera en que el capitán lo consulta, como si fuera un reflejo, atestigua que a pesar de sus esfuerzos de controlar el tiempo, él está dominado por ello. Quiere que todo en su entorno ocurra en la manera que él quiera, exigiendo un nivel de orden total incluso sobre las cosas que no se puede controlar. Este elemento de la película crea un paralelo importante con el régimen franquista en general porque, como el capitán, el franquismo intenta reprimir y ordenar tanto la sociedad como la economía y la política de España (Deaver 156). Mientras la discapacidad del Capitán de manipular al tiempo está claro por sus fracasos continuos en arreglar el reloj, él sigue intentando por si acaso es posible. Del mismo modo, el régimen franquista controla la prensa, los idiomas, la religión, la política, incluso la comida en los años representados por esta película, a pesar de no poder controlar a toda la gente en cada instante, creando un ambiente de “hambre y represión” desde los primeros años (Moreno Seco, *Creencias religiosas* 17). *El laberinto del fauno* usa el reloj y el concepto del tiempo, juntos con la frustración del capitán con su discapacidad de ordenarlos, para simbolizar el control total que exige un régimen autoritario.

Esta obsesión con el control contrasta con el personaje del doctor Ferreiro, el cual no encaja en el entorno dominante y ordenado del régimen. El doctor niega seguir las normas

establecidas por el franquismo, y muestra un carácter sensible que no simplemente obedece las ordenes del capitán. Él no solo ofrece su ayuda a los republicanos con Mercedes, pero al darse cuenta de que el Capitán ha torturado al preso político Republicano incluso va en contra de las ordenes del Capitán. Esta escena representa dos temas importantes en la película: la importancia del control total para el Capitán (lo que es evidente al verlo enfadarse hasta matar al Doctor) y lo vacío que es el poder mandado por una figura autoritaria. El Doctor, al enfrentarse con el Capitán tras haber matado al preso para salvarlo de la tortura, le dice “obedecer por obedecer, así sin pensarlo, esto solo se hace gente como usted capitán” (del Toro). En la misma escena, la película muestra el carácter represivo esperado del régimen ordenado por Franco y la incapacidad del régimen de mantener este control absoluto sobre todo en el país.

La lengua de las mariposas ofrece una representación bastante diferente de la sociedad española, mostrando así una serie de características sociales muy distintas a las de los años 40 bajo el régimen franquista. Aún así, la película presenta “literal and symbolic commentary on the violence and fear associated with military regimes that leads to a loss of freedom, including the freedom of the young to learn and think for themselves” (Lough 149). Dos de las características más prominentes de la Segunda República Española son la educación libre y la secularización, y ambas contrastan drásticamente con el orden mandado por el estado que viene luego con Franco. Estos temas son representadas en *La lengua de las mariposas* por las experiencias educativas que tiene Moncho durante su aprendizaje con su maestro Don Gregorio. La República contrasta con el régimen de Franco en que construye escuelas, aumenta los sueldos de los maestros, y forma un sistema de “pedagogía activa y participativa, una concepción laica de la enseñanza” (Martínez-Salanova). Mientras los adultos en *El laberinto del fauno*, al ver la creatividad o imaginación de Ofelia, la critican y intentan hacer que ella siga las normas franquistas, Don Gregorio anima a

sus alumnos a ser curiosos y a pensar creativamente. Su enseñanza se basa en las reformas educativas de la Segunda República que fusionaron “los antiguos principios del liberalismo español, la pedagogía moderna de la Institución Libre, y las ideas socialistas sobre la educación” (Kaplan 4). La educación en esta época anima el pensamiento libre, y el gobierno central no controla ni trata de manipular a las creencias individuales o la expresión como el gobierno franquista. Al contrario, la República se enfoca en la creación de espacios donde los estudiantes pueden explorar su individualidad, y Don Gregorio personifica esto. Por su personaje, se ve la ideología de la República con respeto al orden y el control y el impacto que resulta en sus técnicas educativas.

Se ve claramente el conflicto natural que surge al proponer el concepto del pensamiento individual y libre en una escena entre Don Gregorio y el cura del pueblo, en la cual el maestro describe sus propias ideas sobre la educación de los niños. Al haber sido criticado por el cura por haber animado a Moncho a estudiar (lo que el cura cree que ha hecho que Moncho deje de prepararse para ser monaguillo), Don Gregorio responde con una frase latina en que afirma que “la libertad estimula a los espíritus de hombres fuertes” (Lough 156). Después, al jubilarse y hacer un breve discurso en la celebración del pueblo, el maestro “subraya la importancia del pensamiento libre” y hace que el cacique del pueblo se vaya de la celebración por no estar de acuerdo con los sentimientos republicanos (Kaplan 5). En ambas escenas, Don Gregorio personifica los valores libres y diversos de la República con respeto a la educación y contrasta con el franquismo, que pretende quitar la libertad de los ciudadanos para imponer un estado de control total, como resultado.

Finalmente, la representación de la religión en *La lengua de las mariposas* añade a los contrastes entre el franquismo y la República porque incluye una expresión de duda que no se

puede hacer mientras una forma parte del régimen. Aunque *El laberinto del fauno* no hace un comentario muy profundo de la religión, todavía se ve la influencia de la dogma católica a través de las costumbres funerarias tras la muerte de la madre de Ofelia. Los valores católicos están presentes, pero el dudar de ellos no forma una parte principal de la obra. En contraste, *La lengua de las mariposas* incluye una variedad de críticas y expresiones de escepticismo que comunican la flexibilidad religiosa que la Segunda República pretende fomentar, empezando en 1931 con las palabras de Manuel Azaña: “España ha dejado ser católica” (Raguer). La madre de Moncho, al ser católica devota, simboliza la religiosidad que ha caracterizado a España hasta entonces, mientras el padre simboliza la duda religiosa y secularización recién permitidas.

A continuación, Don Gregorio añade a este discurso sobre el valor de la religión con su conversación con Moncho sobre la muerte. Al preguntarle a Moncho del infierno y del cielo, es importante que Don Gregorio no afirma ni niega su existencia, o sea que no dice que no cree en la religión, pero que dirige la pregunta a Moncho para entender qué cree el joven. Con esta respuesta, Don Gregorio afirma la importancia de formar sus propias opiniones por sí mismo, de acuerdo con los valores educativos de la República, mientras también comunica la duda de la religión que caracteriza el nuevo gobierno a diferencia de la “confesionalidad católica” que constituyó una gran parte del Estado “desde el siglo XVI” hasta la secularización de los años 30. (García). Don Gregorio muestra que desea animar el aprendizaje de su alumno, en vez de imponer sus propias ideas en él y controlar sus creencias. Esta escena representa entonces dos de las características más básicas de la República, el pensamiento libre y la secularización, mientras contrasta muy fuertemente con los valores franquistas que prohíben cualquier expresión de libertad o duda de la religión católica.

El orden y el control por el estado son dos temas fundamentales tanto en *La lengua de las mariposas* como en *El laberinto del fauno*, pero las representaciones de ellos son bastante distintas. En la preocupación con el tiempo de Capitán Vidal y su prohibición de expresión creativa, contrastados con el doctor Ferreiro quien niega obedecer estos controles regimentales, se ve la misma obsesión con el orden y control que lleva a Franco a imponer regulaciones económicas, políticas, y sociales a los españoles. Don Gregorio contrasta con esta representación por su personificación de los valores de la Segunda República. Al valorar públicamente el pensamiento libre, dejar que Moncho dude las dogmas católicas, y tratar de usar la educación para crear españoles independientes, él claramente no prioriza el mismo nivel de orden en la sociedad ni control por el estado en las vidas de los españoles.

La brutalidad y la violencia

La Segunda República, con su enfoque en la creación de una España democrática y libre, permitió una pluralidad de ideologías y creencias sin precedente en el país. En este entorno, no había la violencia abierta ni la brutalidad que fueron características muy evidentes del franquismo. Con el comienzo de la Guerra Civil, esta época relativamente pacífica pasó a una muy violenta mientras el conflicto entre los nacionalistas y los republicanos luchaba. Hubo “cientos de miles de muertos en los frentes de batalla...” y luego el sufrimiento continuó con “variados tipos de represalias y depuraciones” infligidos por el nuevo régimen. Junto con esto fue una violencia intelectual, con represión total de la expresión libre, que resultó en una España “empobrecida, temerosa” (Barcielat). Aunque muchas de los mismos elementos sociales formaron parte de la sociedad republicana como del régimen franquista, las instituciones gubernamentales y los valores que animó la República dejaron espacio suficiente para que

hubiera diversidad y libertad sin conflicto abierto o violencia. El régimen de Franco, en cambio, instaló un gobierno que buscó control total y trató de eliminar aquella pluralidad ideológica, y empleó una brutalidad policial y violencia contra los ciudadanos para asegurar estas metas.

Tanto *El laberinto del fauno* como *La lengua de las mariposas* contienen escenas brutales que muestran los efectos de la violencia en el régimen franquista. Sin embargo, mientras en *El laberinto del fauno* estas escenas son muy explícitas, *La lengua de las mariposas* muestra la capacidad de los seres humanos de ser violentos en una manera más sutil. El ejemplo más evidentemente violento de *El laberinto del fauno* es el Capitán Vidal, lo que se aprende desde una de las primeras escenas cuando el capitán le pega a un viejo casi hasta la muerte delante de su hijo porque sospecha que ellos le han mentado sobre sus acciones en el bosque. Los dos hombres dicen que están cazando, pero el Capitán les acusa de tener materiales comunistas y mata al viejo y al hijo antes de mirar sus bolsas para confirmar su historia. Tras sus muertes, se ve que sí hay conejos en la bolsa, pero al Capitán no le importa.

Esta escena tiene valor por dos razones. La primera es que muestra la capacidad del Capitán de hacer mucho daño a alguien que él no conoce y no sentir nada de remordimiento por ello, atestiguando a la violencia sin sentido que va a caracterizar el régimen por su duración. La segunda es que esta escena ofrece la primera vista del efecto que el racionamiento ha tenido en la gente española. Esta película se basa en 1944, una década a la que se refiere como “los años del hambre”, porque una Guerra Civil destructiva junto a un aislamiento económico y político del resto del mundo han dejado a España literalmente sin comida y en un “estado de desarrollo paralizador” (Barciela). El racionamiento es una de las responsabilidades de las tropas del Capitán, y luego se ve a los ciudadanos esperando las raciones mientras los soldados les gritan que “en una España unida y libre, no hay ninguna casa sin luz ni día sin pan” (del Toro). A lo

largo de la película entonces, se ve que no es solo que al Capitán no le importa dañar a otros físicamente, sino también que no le importa el sufrimiento que están pasando los ciudadanos por la política del régimen. Hay un paralelo muy fuerte entre el Capitán Vidal y el régimen franquista por el desinterés e incluso la negación del sufrimiento de los demás que ambos muestran (Deaver 156). Mientras la gente española se moría de hambre, Franco y su régimen continuaban diciendo que todo iba bien y negaban cambiar de sus políticas de aislamiento y autarquía.

La lengua de las mariposas no contiene escenas tan brutales como *El laberinto del fauno*, sin embargo la película sí trata de la violencia del régimen por su representación de la capacidad de los seres humanos de ser violentos, sobre todo cuando no hay un sistema que apoye la paz. Por ejemplo, al estar de excursión con el maestro, Moncho y su amigo Roque se encuentran cazando mariposas y tienen una experiencia que “simboliza el efecto que la ausencia de Don Gregorio va a tener en el futuro desarrollo de Moncho” (Kaplan 4). Cuando Roque oye a un “grillo príncipe”, los chicos empiezan a buscarlo. Los chicos se separan del maestro y, al no estar Don Gregorio para decirles cómo comportarse, Roque orina al grillo y lo mata sonriendo. Esta escena, aunque parece una travesura de niños, simboliza las capacidades violentas que tienen incluso las personas que parecen más inocentes. Al no tener una autoridad guiándolos en una manera pacífica y educativa, los niños muestran un lado destructivo.

A pesar de que toda esta película ocurre en los años antes de la Guerra Civil y el régimen franquista, la escena con el grillo es una metáfora para la sociedad española en los años que vienen. Mientras está en vigencia la Segunda República Española, hay una meta de establecer una sociedad igualitaria que celebra “la libertad de pensamiento y al libre albedrío para elegir en vez de obedecer el dogma impuesto” (Deaver 164). Al pasar por la Guerra Civil e instalar el

régimen franquista, esta autoridad pacífica y los valores de pluralidad y libertad se desaparecen y la gente española se encuentra tan sola como Moncho y Roque al irse del maestro para buscar el grillo. Sin Don Gregorio a su lado para ayudarles a apreciar los bichos y la naturaleza, se ve la potencial de ser violento en Moncho cuando él y Roque matan el bicho. Al final de la película, la escena conclusiva amplifica el nivel de violencia y muestra cómo Moncho se comporta cuando los militares quitan Don Gregorio del pueblo. Aunque han sido amigos íntimos, al enfrentarse con un régimen que claramente tiene poder, los padres le exigen a Moncho que mienta sobre su relación con el maestro y que le grite barbaridades a Don Gregorio mientras el camión le saca del pueblo. Esta escena violenta prefigura la amenaza que presenta el régimen franquista para los españoles al “envenenar [su] inocencia con un odio falsamente fundamentado e impuesto por el miedo” (Kaplan 7). La violencia no es algo que surge en España con el franquismo, sino un elemento siempre presente en la sociedad que se muestra o no por las condiciones institucionales y los valores fomentados por el gobierno.

En estas dos escenas, se ve la España republicana en Moncho al principio de *La lengua de las mariposas*, quien tiene la potencial ser violento pero no lo expresa muchas veces acepto cuando no tiene la dirección de su maestro. No obstante, al perder Don Gregorio, Moncho sí expresa un parte de sí mismo que es violento y cruel. De modo parecido, como cualquier sociedad la gente española republicana también tiene tendencias violentas, pero estas no caracterizan a la República porque el estado trata de animar una sociedad pacífica y pluralista. Sin embargo, con el comienzo del franquismo, la violencia del régimen resulta en que los ciudadanos apoye a un gobierno brutal para insular a sus seres queridos de repercusiones negativas. Un giro así hacía la violencia para protegerse a uno mismo y a sus familiares parece muy dramático, pero es justamente lo que se ve en las acciones de Moncho y sus padres al final

de la película y lo que pasa en mucha de España. En conclusión, aunque la brutalidad en *La lengua de las mariposas* es de un nivel mucho menos dramático que en *El laberinto del fauno*, esta representación todavía sirve como una advertencia que señala lo que la gente es capaz de hacer cuando no hay una estructura social que anime a la sociedad a ser pacífica y tolerante.

Conclusión

Tanto *El laberinto del fauno* como *La lengua de las mariposas* muestran algunas de las características más impactantes del régimen franquista y hacen un comentario sobre los efectos de ellas en las vidas de la gente española. *El laberinto del fauno* enseña las realidades de los terribles “años de hambre”, y a la vez representa la violencia y brutalidad del régimen a través del Capitán Vidal. Hay también un comentario tangible de los papeles de los géneros y la expresión libre, lo que se ve por los personajes femeninos y por la protagonista Ofelia. Esta obra contrasta muy fuerte con la paz que se ve al principio de *La lengua de las mariposas*, en la que la libertad y expresión son algunos de los valores que forman la base de la Segunda República. Sin embargo, al comparar las dos películas, se ve que *La lengua de las mariposas* prefigura la desintegración de la Segunda República y el régimen autoritario mostrado por *El laberinto del fauno* que viene luego. Estas películas entonces ofrecen una representación de la historia española, tanto de la República como del franquismo, y los efectos y cambios que esta trayectoria histórica han provocado en la sociedad, el gobierno, los relaciones de género y la expresión intelectual. Es necesario entender estos cambios para reconocer la amplitud del franquismo y las décadas de autoritarismo que resultan de esta ideología.

Bibliografía

- Á. Oblanca, Wencelao. “La represión de la enseñanza en la Guerra Civil y el franquismo.” *Diario De León*, Diario De León, 9 Abr. 2005, www.diariodeleon.es/noticias/revista/represion-ensenanza-guerra-civil-franquismo_215559.html.
- Barcielat, Carlos. “Los años del hambre.” *El País*, 4 Feb. 2012, elpais.com/economia/2012/02/03/actualidad/1328294324_702765.html.
- Cuerda, José Luis, director. *La lengua de las mariposas*. Film, 1999.
- Deaver, William O. ““El laberinto del fauno: Una alegoría para la España democrática.” *Romance Notes*, vol. 49, no. 2, 2009, pp. 155–165. *JSTOR*, JSTOR, www.jstor.org/stable/43803093.
- Del Toro, Guillermo, director. *El laberinto del fauno*. Warner Brothers, 2006.
- Díez Fuentes, José Manuel. "República y primer franquismo: la mujer española entre el esplendor y la miseria, 1930-1950." *Alternativas*. Cuadernos de trabajo social, N. 3 (octubre 1995); pp. 23-40 (1995).
- García de Andoin, Carlos. “Tribuna | La cuestión religiosa en la Segunda República.” *EL PAÍS*, El País, 13 Dic. 2006, elpais.com/diario/2006/12/14/opinion/1166050805_850215.html.
- Gómez Cuesta, Cristina. "Entre la flecha y el altar: el adoctrinamiento femenino del franquismo. Valladolid como modelo, 1939-1959/Between the Arrow and the Altar: The Indoctrination of Women Under Francoist Regime. Valladolid as a Model, 1939-1959." *Cuadernos de Historia Contemporánea* 31 (2009).

- Kaplan, Gregory. “La visualización de la representación franquista en ‘La lengua de las mariposas’.” *Área abierta* vol. 27. 2010.
<http://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/view/ARAB1010330001A/4036>.
- Lough, Francis. “*La lengua de las mariposas*: Symbolism and Nostalgia in an Ideological Context.” *Symbolism*, vol. 7, 2007, pp. 149-68.
- Marín José María, et al. *Historia política de España 1939-2000*. Ed. Istmo, 2001. Pgs. 17-32.
- Martínez-Salanova Sánchez, Enrique. “La lengua de las mariposas: Los maestros de la II República Española.” *Glosario De Cine*, educomunicacion.es/cineyeducacion/temas/mariposas.htm.
- Merino Hernández, Rosa María, y Josefina Cuesta Bustillo. “La Segunda República, una coyuntura para las mujeres españolas: cambios y permanencias en las relaciones de género.” *Gestión Del Repositorio Documental De La Universidad De Salamanca, Universidad de Salamanca (España)*, 2016, hdl.handle.net/10366/128459.
- Morán Breña, Carmen. “Las enseñanzas de la República.” *EL PAÍS*, 16 Abr. 2006, elpais.com/diario/2006/04/17/educacion/1145224801_850215.html
- Moreno Seco, Mónica. “Creencias religiosas y política en la dictadura franquista.” *Pasado y Memoria. Revista De Historia Contemporánea*, no. 1, 2002, pp. 111–130.,
[doi:10.14198/pasado2002.1.05](https://doi.org/10.14198/pasado2002.1.05).
- . “Las mujeres de la República y la Guerra Civil desde la perspectiva democrática actual.” *Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea*, núm. 6, 2007, pp. 73-93.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=521552316005>>.

Navarro Lamolda, Manuel. “Universidad y laicismo en la II República.” *Laicismo.org*, Europa Laica, 18 Abr. 2012, laicismo.org/data/docs/archivo_649.pdf.

Olaizola, Andrés. “Historicidad de la escuela española y narración en *La lengua de las mariposas*.” *Espéculo: Revista De Estudios Literarios*, 2010, www.ucm.es/info/especulo/numero46/lengmarip.html.

Párraga Pavón, Carmen. “Educación durante el franquismo.” *Fe Andalucía*, Federación De Enseñanza De CC.OO. De Andalucía, 2010, www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7543.pdf.

Pastor, Brígida M. “La bella y la bestia en el viaje laberíntico de Guillermo Del Toro: *El Espinazo Del Diablo* (2001) y *El Laberinto Del Fauno* (2006).” *Arbor Ciencia, Pensamiento y Cultura*, vol. 187, no. 748, 2011, pp. 391–400., [doi:10.3989/arbor.2011.748n2017](https://doi.org/10.3989/arbor.2011.748n2017).

Pérez Gálan, Mariano. “La enseñanza en la Segunda República.” Junta de Andalucía, *Revista de Educación*, núm. extraordinario (2000), pp. 317-332.

Raguer, Hilari. “España ha dejado de ser católica”. EL PAÍS. 21 Abr. 2011. https://elpais.com/diario/2011/04/21/opinion/1303336805_850215.html

Vadillo, Julián. “Conquista y esperanzas de la II República Española.” *Diagonal*, Diagonal Periódico, 14 Abr. 2014, www.diagonalperiodico.net/saberes/22582-conquista-y-esperanzas-la-segunda-republica-espanola.html.