

Las raíces de la literatura tradicional entretrejidas en el universo mágico de *Harry Potter**

Fecha de recepción: 30 de noviembre de 2021

Fecha de aprobación: 24 de febrero de 2022

Resumen

El presente artículo de reflexión tiene como propósito resaltar la vigencia e importancia de la literatura tradicional en la creación de los diversos mundos imaginarios que ofrece la literatura juvenil contemporánea. Para ello, se analizan algunos de los tópicos y motivos de la literatura tradicional que se entretujan en la historia de *Harry Potter*, específicamente, la atención se focaliza en hacer una revisión comparativa exhaustiva de la aparición de la fatalidad de la muerte y la figura de “el innombrable” en relatos tradicionales recopilados por Wilhelm y Jacob Grimm, y publicados en la primera edición de *Kinder- und Hausmärchen*. Al relacionar las historias de los hermanos Grimm con algunos relatos intradieгéticos de la saga de *Harry Potter*, se evidencia la manera en cómo se adaptan algunos relatos que parten de lo mitológico y se actualizan a un universo mágico contemporáneo.

Palabras clave: Harry Potter, fatalidad, literatura fantástica, literatura tradicional, lo innombrable, relatos tradicionales.

Citar: Patiño Ramos, Stephanie. “Las raíces de la literatura tradicional entretrejidas en el universo mágico de *Harry Potter*”. *La Palabra*, núm. 43, 2022, e13779. <https://doi.org/10.19053/01218530.n43.2022.13779>

Stephanie Patiño Ramos

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas. Candidata a Magíster en Literatura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

stephanie.patino@uptc.edu.co

<https://orcid.org/0000-0002-5019-5665>

* Artículo de reflexión.

Este artículo es producto del curso monográfico “Literatura didáctico moral: del relato bíblico al cuento de hadas” de la Maestría en Literatura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

The Roots of Traditional Literature Interwoven in the Magical Universe of *Harry Potter*

Abstract

The purpose of this paper is to highlight both, the validity and importance of traditional literature, in the creation of the diverse imaginary worlds offered by contemporary literature for young people. To this end, some of the topics and motifs of traditional literature that weave the story of *Harry Potter* are analyzed. The focus is specifically on making an exhaustive comparative review on the appearance of the fatality of death, and the figure of “the unnamable” in traditional stories compiled by Wilhelm and Jacob Grimm and published in the first edition of *Kinder- und Hausmärchen*. By relating the stories of the Grimm brothers with some intradiegetic tales of the *Harry Potter* saga, it is evident how some stories are adapted from mythological tales and updated to a contemporary magical universe.

Keywords: fantastic literature, fatality, Harry Potter, the unnamable, traditional literature, traditional stories.

As raízes da literatura tradicional tecidas no universo mágico de *Harry Potter*

Resumo

O objetivo deste artigo de reflexão é realçar a validade e a importância da literatura tradicional na criação dos diversos mundos imaginários oferecidos pela literatura contemporânea para os jovens. São analisados alguns dos temas e motivos da literatura tradicional que tecem a história de *Harry Potter*. Especificamente, o foco é uma revisão comparativa exaustiva do aparecimento da inevitabilidade da morte e da figura do “inominável” nas histórias tradicionais compiladas por Wilhelm e Jacob Grimm e publicadas na primeira edição de *Kinder- und Hausmärchen*. Ao relacionar as histórias dos Irmãos Grimm com alguns contos intradiegticos da saga *Harry Potter*, torna-se evidente como algumas histórias são adaptadas dos contos mitológicos e atualizadas para um universo mágico contemporâneo.

Palavras-chave: Harry Potter, fatalidade, histórias tradicionais, literatura fantástica, literatura tradicional, o uninominável.

Introducción

La literatura tradicional, entendida como aquella que vive en variantes a lo largo del tiempo y del espacio¹, “que se refunde y refuncionaliza al pasar de una cultura a otra, al pasar de una generación a otra, al pasar de una geografía a otra” (Freja de la Hoz 158), tiene gran presencia en una saga tan conocida como *Harry Potter*. En esta saga literaria convergen seres fantásticos, mitología, leyendas y un sinfín de motivos y tópicos tradicionales. En este universo creado por la escritora J. K. Rowling se refleja la importancia de la literatura tradicional y sus tópicos como base para la configuración de los personajes y de la historia misma. Entre todos los aspectos que trata Rowling, es de especial interés abordar la concepción de la muerte como destino inevitable y de lo innombrable, ambos ligados a la construcción del personaje Lord Voldemort; cuya manifestación es la columna vertebral de las novelas.

En la literatura tradicional aparece la figura inexplicable de la muerte y de lo innombrable como elementos que tienen que ver con el poder al que están ligados: la muerte es el destino inevitable de todo ser mortal y la imposibilidad de nombrar algo atañe a la representación de un poder supremo que no puede ser denotado (Gill; Kluckhohn; Moss). El villano de la saga de Rowling se construye con base en estos dos aspectos. Pasa de ser un mago más, a convertirse en el mayor poder oscuro dentro de la saga, cuya enorme influencia impide que pueda ser nombrado. Sin embargo, pese a su poder, y a que su nombre sea un presagio de muerte, tampoco él puede escapar a la fatalidad del destino. Se vale de magias antiguas (también ligadas a relatos tradicionales arcaicos) para asegurarse la inmortalidad, pero ninguna magia puede deshacer la mortalidad.

Estos dos aspectos que aparecen en la saga *Harry Potter* son parte de las literaturas tradicionales de diferentes culturas en el mundo. Desde los relatos mitológicos del antiguo Egipto (hace más de cuatro mil años) hasta los famosos relatos recopilados y publicados por Jacob y Wilhelm Grimm, pasando por diversos textos griegos y latinos en los que aparece lo innombrable y la fatalidad de la muerte como elementos significativos en la narrativa tradicional. Este artículo centrará su atención en dos cuentos de los hermanos Grimm² para mostrar las relaciones y variaciones entre los dos textos. El análisis servirá para mostrar la vigencia y relevancia de la literatura tradicional en las obras juveniles contemporáneas.

¹ Ramón Menéndez Pidal señala que, la literatura tradicional se mantiene temporalmente gracias a sus transformaciones, esto es, la tradición vive en variantes, se adapta al contexto cultural y, por lo tanto, no puede ser acaparada por un individuo (Menéndez Pidal, “Sobre geografía folklórica. Ensayo de un método”; Menéndez Pidal, *Poesía juglaresca y orígenes de las literaturas románicas*; Menéndez Pidal, “Los romances tradicionales en América”; Menéndez Pidal, *Estudios sobre el romancero*).

² Se utilizará la traducción al inglés de la primera edición de *Los cuentos de los hermanos Grimm*, a cargo de la Universidad de Princeton y publicada en 2014.

Dos historias de los hermanos Grimm

Para trazar este paralelo entre *Los cuentos de los hermanos Grimm* y la saga *Harry Potter*, se analizarán los cuentos “Godfather death” y “Rumpelstiltskin”. A modo de contextualización, se relacionará brevemente el contenido de cada uno de ellos.

En el cuento “Godfather death” se relata la historia de un hombre pobre que tenía ya doce hijos, cuando nació el número trece se adentró en el bosque con él y allí se encontró a la muerte. Ella le prometió que sería la madrina de su hijo y mientras él la tuviera por amiga, jamás le faltaría nada, incluso, iba a hacerlo médico. Así fue, la muerte cumplió su promesa. Cuando el hijo creció lo convirtió en el mejor médico, pues ella le indicó que cuando él visitara a un enfermo, si la veía ubicada a la cabecera de este, él le salvaría con unos vapores que ella había de darle en una botella y unos bálsamos que debía frotar en sus pies. Pero si se ubicaba a los pies del enfermo, no habría nada por hacer y cobraría esa vida. Transcurrió mucho tiempo y en un momento cuando el rey y su hija enfermaron, el ahijado decidió traicionar a su madrina girándolos de tal forma que quedara la muerte a la cabecera de ellos y así poder salvarlos. Esta traición, que fue antecedida de una advertencia, fue bien cobrada por la muerte, ya que, en lugar del rey y su hija, la muerte tomó la vida del médico, de su ahijado.

El cuento “Rumpelstiltskin” cuenta la historia de un molinero pobre que engañó al rey diciendo que su hermosa hija sabía convertir la paja en oro. El rey codicioso la tomó y la encerró en una habitación llena de paja y le ordenó convertirla en oro, en una sola noche, de no ser así, la mataría. Un pequeño hombre, que de ahora en adelante se nombrará como duende, le dijo que él convertiría la paja en oro a cambio de algo, ella se quitó su collar y se lo entregó. Así otra noche fue encerrada en una habitación más grande que la anterior, con la misma orden, esa noche el duende vuelve a aparecer, ella le da un anillo y él realiza el trabajo. La siguiente habitación, nuevamente más grande que la anterior, venía con una nueva condición: si ella podía convertir esa paja en oro, el rey la haría su esposa. El duende aparece y le pide a su primogénito a cambio de realizar el trabajo. Ella accede y él cumple. Al nacer su hijo, se manifiesta el duende para reclamarlo, ella le ofrece riquezas, pero es en vano. Él le propone que, si en tres noches puede adivinar su nombre, podrá conservar a su hijo. Finalmente, el rey, que no sabía nada del asunto, le cuenta a la mujer sobre un duende que bailaba y chillando hizo un cántico en el cual estaba incluido su nombre. Cuando el duende llega a los aposentos de la reina para continuar su juego, esta se arriesga, lo nombra y él desaparece.

Por su parte, en la saga *Harry Potter* se relata la existencia de un mundo fantástico donde la magia es el común denominador, y a partir de allí surgen grandes historias. El personaje principal es un joven mago llamado Harry Potter, a quien una profecía mal interpretada le trunca el destino, poniéndole en este al mago tenebroso más poderoso, desde Gellert Grindelwald, Lord Voldemort; quien hará hasta lo imposible por recuperar su cuerpo para acabar con Harry Potter y tener el control total sobre el mundo mágico y el mundo muggle³.

³ Esta palabra hace referencia al mundo de las personas no mágicas. También se usa para designar a los no magos.

La muerte como destino inevitable

Ahora bien, el cuento “Godfather death” se encuentra emparentado con la novela de Rowling desde el microrrelato que aparece en *Harry Potter y las reliquias de la Muerte* (publicado en español en 2007), que es tomado del libro *Los Cuentos de Beedle el Bardo*. Posterior a la muerte del director de Hogwarts, Albus Dumbledore, el ministro de magia va en busca de Harry y sus amigos para la lectura del testamento y legado de bienes del fallecido mago. Según el testamento, a Hermione Granger, el director le deja su primera edición del libro *Los Cuentos de Beedle el Bardo*, del cual ni Harry ni ella tienen conocimiento por su lejanía con el mundo mágico en su infancia. No obstante, según Ron Weasley, este libro contiene las más grandes historias para los niños magos y brujas. Lo anterior se sustenta con los siguientes fragmentos:

—“A la señorita Hermione Jean Granger le lego mi ejemplar de *los Cuentos de Beedle el Bardo*, con la esperanza de que lo encuentre ameno e instructivo.” (114).

—Y respecto a este libro —terció Hermione—, *los Cuentos de Beedle el Bardo*... ¡Nunca había oído hablar de esos cuentos!

—¿Qué nunca habías oído hablar de *los Cuentos de Beedle el Bardo*? —repuso Ron con incredulidad—. Bromeas, ¿no? (119).

—¡Caramba! Pero sí, según dicen, todos los cuentos infantiles los escribió Beedle, ¿no? [...] (122).

A partir de lo anterior, se puede dar una primera evidencia de la relevancia de los relatos tradicionales en la escritura contemporánea. Rowling presenta dentro de su novela un microrrelato que versa sobre esta literatura. Luego, no solo ella ha dado fuertes bases para la construcción de la mayoría de personajes de *Harry Potter*, sino que es tan mayúscula su importancia, que la misma escritora funda relatos propios del universo por ella creado. La cultura de los personajes, su conocimiento del mundo mítico, la conservación de lo tradicional es necesaria para constituirse como mago, como individuo. Se entiende, entonces, que los fragmentos que en la infancia se llevan a la cama antes de dormir, tanto en el mundo posible (al que hace alusión la saga) como en el factual, son necesarios para comprender al sujeto dentro de una cultura.

Retomando el libro de Rowling, Dumbledore escribe su testamento de forma tal que todas las piezas encajen perfectamente para ayudar a Harry a destruir a Lord Voldemort. Los tiempos oscuros⁴ han regresado, el Ministerio de Magia está intervenido, las personas pueden estar bajo el influjo de la maldición “imperius”⁵, ya Potter no está seguro. Es por ello que, los tres magos amigos reciben sendos objetos que los ayudarán a enfrentarse a los mortifagos⁶ y

⁴ Se entiende por tiempos oscuros o tiempo oscuro, el auge de Lord Voldemort y sus seguidores.

⁵ Una de las tres maldiciones imperdonables. Quien sea víctima de esta maldición seguirá las órdenes y deseos de otro mago, sin percatarse de ello.

⁶ Hace referencia a los fieles seguidores de Lord Voldemort.

al Señor Oscuro. Harry obtiene, dentro de la primera “snitch”⁷ que atrapó, la piedra de resurrección. Ron hereda el desiluminador⁸ fabricado por el propio Dumbledore, que es el instrumento que le permitirá encontrar la luz para llegar de nuevo a sus amigos. Hermione recibe *Los Cuentos de Beedle el Bardo*, con la finalidad de que todos los secretos que se esconden entre esas líneas sean entendidos por su mente hábil y puedan llevar a cabo, con éxito, el plan de matar a Voldemort. Este libro es esencial en la búsqueda de los Horrocruxes⁹, pues dentro de él se encuentra “El cuento de los tres hermanos”, y de allí deducen que Voldemort va en busca de las Reliquias de la Muerte para ser inmortal; por esto estos tres magos deben acabar con todos los fragmentos de su alma antes de que esto suceda.

“El cuento de los tres hermanos” es, en síntesis, la historia de tres magos, hermanos, que quisieron burlar a la muerte y cada uno pidió de ella un objeto para ser superior. Los objetos son: una varita de sauco que se decía era la más mortal de todas, una piedra para revivir a los muertos y una capa de invisibilidad para escapar de la muerte. Finalmente, uno por uno, los tres hermanos fueron cayendo, exceptuando al último a quien la muerte nunca pudo encontrar hasta que él mismo decidió que era hora de partir al encuentro con ella, y este fue caminando gustoso con ella. De allí se sobreentiende que quien posea estos tres objetos de la muerte al mismo tiempo, será el amo y señor de esta, y nada ni nadie podrá vencerlo.

En “Godfather death”, se ve cómo la muerte hace un pacto con un mortal, con el fin de que él esté a su servicio, pero creyéndose superior a ella la traiciona y termina por recibir una sentencia como se observa en la siguiente cita: “[...]. Death said. ‘These are the candles of the living, and this light over here that’s only burning a little, this is your life. Watch out!’” (Grimm y Grimm 143). El ahijado de la muerte se sintió superior a su madrina, la desafió, pero ella ganará la partida, pues nadie escapa a su destino.

De esta misma forma, los tres hermanos Peverell, que aparecen en *Los Cuentos de Beedle el Bardo*, creyeron poder engañar a la muerte, y ella mofándose de su soberbia les concedió lo que pedían, a sabiendas de que en algún momento iría a reclamar sus vidas. Lo anterior, se puede apreciar desde el siguiente fragmento:

[...]. Estaba contrariada porque acababa de perder a tres posibles víctimas, ya que normalmente los viajeros se ahogaban en el río. Pero ella fue muy astuta y, fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos, les dijo que cada uno tenía opción a un premio por haber sido lo bastante listos para eludirla. [...]

Entonces la Muerte se apartó y dejó que los tres hermanos siguieran su camino. [...]. A su debido tiempo, se separaron y cada uno se dirigió hacia su propio destino. (Rowling, *Los Cuentos de Beedle* 22).

⁷ Este es uno de los elementos con los que se juega el Quidditch. Es una esfera dorada y alada que debe atrapar el jugador que ocupe la posición de buscador, sin ella, el juego no acaba.

⁸ Objeto mágico y único que le permite al mago que lo posea, además de apagar luces, guiarse para encontrar el camino cuando está perdido.

⁹ Estos pueden ser cualquier elemento u objeto. Hacen parte las artes oscuras y permiten al mago que los crea esconder allí un fragmento de su alma, evitando morir si es atacado.

Desde las anteriores citas de los dos libros de cuentos, se puede apreciar la figura de la muerte como una dama rencorosa a quien no puede escapársele ninguna de sus almas. El destino no puede evadirse y aunque la muerte sea tu amiga, tarde o temprano, tu hora llegará. Se puede ser su ahijado o un mago hábil, pero de ella nadie escapa; sobre su poder jamás habrá otro más grande.

Otro ejemplo que se encuentra en la saga de *Harry Potter* que hace referencia al poder absoluto de la muerte sobre todos los seres vivos, tiene que ver con los Horrocruxes, creados por Voldemort. Para el mago tenebroso no existía nada imposible, podía controlar mentes, torturar personas, hacerse con el control del Ministerio de Magia; pero también era mortal y la certeza de la muerte se convirtió en su peor temor. En el libro *Harry Potter y el misterio del príncipe*, Rowling nos muestra cómo el joven que se convertiría en el mago tenebroso más temido busca en el profesor de pociones, Horace Slughorn, la información necesaria para convertirse en inmortal:

Harry se admiró de la habilidad de Ryddle: el titubeo, el tono despreocupado, el prudente halago, todo en la dosis adecuada. [...]

—Bueno —murmuró Slughorn sin dirigirle la mirada y jugueteando con el lazo de la piña confitada—, no va a pasar nada si te doy una idea general, desde luego. Sólo para que entiendas el significado de esa palabra. Horrocrux es la palabra que designa un objeto en el que una persona ha escondido parte de su alma. [...]

—¿Qué hay que hacer para dividir el alma?[...]

—Mediante un acto maligno. El acto maligno por excelencia: matar. Cuando uno mata, el alma se desgarrará. El mago que pretenda crear un Horrocrux aprovecha esa rotura y encierra la parte desgarrada [...] (461-462).

Aunque ser inmortal era la meta de Voldemort, nunca pensó que sería él mismo quien acabaría con su vida. En tiempos oscuros había creado por su cuenta seis Horrocruxes que fueron uno a uno descubiertos y destruidos por Harry y sus amigos. Sin embargo, el mismo niño que el Señor Oscuro intentó asesinar desde el día de su nacimiento, sería el último Horrocrux, y el único involuntario. Cuando fue al Valle de Godric a asesinar a Lily, James y Harry Potter, el amor de su madre protegió a Harry haciendo que la maldición asesina rebotara y dejara a Lord Voldemort sin cuerpo por muchos años. En ese momento, un fragmento del alma de él se adhirió al pequeño Harry, y, cuando él mismo lanza la maldición asesina sobre Potter (en *Harry Potter y las reliquias de la Muerte*), muere un fragmento de su alma.

Los Horrocruxes también tienen una relación con la literatura tradicional: “[...], los Horrocruxes son un desarrollo del motivo folclórico del alma externada, presente en multitud de cuentos, de leyendas y de creencias de todo el mundo” (Garrosa Gude 92). El proceso de legar el alma a un objeto externo para preservar la vida no es una ocurrencia de la escritora J. K. Rowling, es un relato mitológico arcaico que se funda como una forma posible de resistir a la muerte. En su estudio, José Luis Garrosa da cuenta de un poema tártaro que sirve como

sustento a uno de los Horrocruxes más queridos por Voldemort, su serpiente Nagini. El poema referenciado por el autor es el siguiente:

”Al fin un joven valiente lucha con el demonio, le ata de pies y manos y le taja con su espada; pero todavía el demonio no está muerto y el joven le pregunta: ‘¿Dime, dónde tienes oculta tu alma? Porque si tu alma hubiera estado en tu cuerpo ya habrías muerto hace tiempo’. El demonio le contestó: ‘Sobre la silla de mi caballo hay una alforja; en la alforja, una serpiente de doce cabezas, y la serpiente es mi alma. Cuando mates la serpiente me habrás matado también’. Entonces el joven agarró la alforja del caballo y mató a la serpiente de las doce cabezas. En cuanto sucedió esto, el demonio expiró” (93).

De esta forma, la figura de la muerte aparece, y aunque se la traslada a un mundo donde lo común no es la humanidad ordinaria, ella sigue siendo un poder insuperable. Desde siempre, los seres humanos han tratado de darle sentido a la muerte, de comprender lo que acontece cuando ella arriba. La angustia constante de tener ese destino seguro ha sido fuente de inspiración eterna, y allí, tanto la literatura tradicional como los relatos contemporáneos que se nutren de ella en ciertos tópicos, han sido refugio de hombres para sostener la esperanza de quizás, por medio de algún truco hábil, escapar a lo inevitable. Así, el cuento de los hermanos Grimm tratado en este escrito y el tópico resaltado de la saga *Harry Potter* son apenas pequeñas muestras de lo que la literatura ha ahondado en el tema de la muerte y su fatalidad. Cada cultura, con su propia concepción de la muerte, la ha enunciado de forma diferente desde la literatura.

A través de lo tradicional, y llegando a lo contemporáneo, se ha intentado explicar la figura de la muerte desde lo literario: “Como objeto cultural, como práctica discursiva, la literatura pone tapones a la cara oscura de la muerte. Como expresión de conciencia de los límites, la literatura es otra forma de darle sentido a nuestra existencia” (Rodríguez 54-55). La existencia de los seres humanos está ligada a la inevitable aparición de la muerte. Desde los usos artísticos de la palabra se ha hecho manifiesto este aspecto, bien sea como suceso u otorgándole una figura antropomórfica, que permita al individuo tener una concepción de lo que este hecho inapelable acarrea en su vida.

La construcción de *Harry Potter* utiliza el tópico de la muerte como fatalidad, como base de su estructura, sin este aspecto y el profundo desprecio de Voldemort a su condición mortal, no se hubiese posibilitado la escritura de los siete libros que componen la saga. Varios de los elementos fantásticos que allí confluyen no tienen su génesis en la imaginación de Rowling. Su universo está dado por la adaptación de diversos relatos literarios y míticos al mundo posible que ella crea. Estos han perdurado, y antes de que se pensara en *Harry Potter* como un fenómeno literario y cinematográfico, ellos ya rondaban el mundo para configurar el conocimiento del universo que poseían los seres humanos. Como bien lo manifiesta Garrosa:

[...]. Las múltiples metamorfosis y transfiguraciones que en su obra experimenta la tradición oral, en continuo reciclaje y desarrollo, son, seguramente, una de las claves esenciales de toda la saga de Harry Potter. [...] Harry Potter es un capítulo más en la historia de las complejas e inmemoriales relaciones que sustentan y enriquecen todas las manifestaciones literarias, y que,

ciertamente, su fuerte no es la originalidad de sus ingredientes, sino, más bien su hábil combinación (94).

Lo innombrable

Continuando con el análisis, veamos ahora la figura que subyace al cuento de los hermanos Grimm “Rumpelstiltskin” y su semejanza con Lord Voldemort, o como lo enuncia Rowling desde su primer libro, *Harry Potter y la piedra filosofal*: “El-que-no-debe-ser-nombrado” (77). El motivo de lo innombrable puede verse desde diversos relatos tradicionales, uno de ellos es el de “Rumpelstiltskin” en el cual se hará especial énfasis. Sin embargo, este no es el único relato que hace alusión a este tópico, también se ubica en “La leyenda de Rá e Isis”, y se observa en el nombre oculto del dios judeo-cristiano. Todos estos relatos (algunos como base y otros a modo de referencia), sirven para comprender la imposibilidad de los magos a la hora de nombrar a Voldemort. El Señor Tenebroso se ocultaba bajo muchas formas, de manera que su verdadero nombre quedaba velado. Al igual que la mayoría de los personajes acá enunciados, Voldemort oculta su verdadero nombre, pues si se conociera su real origen todo su poder se vendría abajo.

Retomando la saga de *Harry Potter* y adentrándonos en el tema de lo innombrable allí expuesto, se debe aclarar primero el origen de Lord Voldemort para poder comprender la fuerte carga que conlleva el nombrarlo. Voldemort pertenece a una familia de sangre mestiza, su madre Mérope, una bruja de sangre pura se encaprichó con un aldeano muggle, al ser hábil en el arte de las pociones crea un amortentia¹⁰ o al menos es lo que se deduce de la conversación entre Harry y Dumbledore en *Harry Potter y el misterio del príncipe*, cuando ambos están en el pensadero:

[...]. ¿Se te ocurre alguna medida que Mérope pudiese tomar para lograr que Tom Ryddle olvidara a su compañera muggle y se enamorara de ella?

— ¿La maldición *imperius*? —sugirió Harry—. O tal vez un filtro de amor.

— Muy bien. Personalmente, me inclino a pensar que utilizó un filtro de amor. Supongo que le parecería más romántico (Rowling 208).

Mérope se lo da de beber y así este hombre (Tom Ryddle, padre) cree que está enamorado de ella y engendran un hijo, el primer sangre sucia¹¹ de apellido Gaunt, que fue por siempre la vergüenza de su abuelo y por eso fue condenado a tomar el apellido paterno Ryddle.

¹⁰ El filtro de amor más poderoso. Para crearlo se debe ser lo suficientemente hábil en el arte de las pociones, de lo contrario sus resultados no darán el efecto deseado.

¹¹ Magos y brujas que provienen bien sea de padre, madre, o ambos; no mágicos.

Desde que Tom Sorvolo Ryddle¹² se enteró que su padre era un muggle y que su madre era descendiente de Salazar Slytherin¹³, decidió cambiar su nombre utilizando las mismas letras del que ya tenía, como él mismo lo relata en el segundo libro:

—¿Por qué te preocupa tanto cómo me libré? —dijo Harry despacio. —Voldemort fue posterior a ti.

—Voldemort —dijo Ryddle imperturbable— es mi pasado, mi presente y mi futuro, Harry Potter...

Sacó del bolsillo la varita de Harry y escribió en el aire con ella tres resplandecientes palabras:

TOM SORVOLO RYDDLE

Luego volvió a girar la varita y las letras cambiaron de lugar:

SOY LORD VOLDEMORT (Rowling, *Harry Potter y la cámara secreta* 264).

El nombre de Voldemort nació en Hogwarts y desde que se creó la leyenda del mago más oscuro del tiempo actual, Tom Sorvolo Ryddle murió, persistiendo únicamente en la memoria de quienes lo conocieron antes de convertirse en El-que-no-debe-ser-nombrado.

Tom Ryddle renunció a su nombre por odio a su padre y a la sangre que poseía, pero también porque pretendía nombrarse de tal modo que produjera en todos los magos un terror profundo:

[...] Es un nombre que yo ya usaba en Hogwarts, aunque solo entre mis amigos más íntimos, claro. ¿Crees que iba a usar siempre mi sucio nombre muggle? [...]. No, Harry. Me di un nuevo nombre, un nombre que sabía que un día temerían pronunciar todos los magos, ¡cuando yo llegara a ser el hechicero más grande del mundo! (Rowling, *Harry Potter y la cámara secreta* 264).

Al igual que en *Harry Potter y la cámara secreta*, en “Rumpelstiltskin” se evidencia la fuerte carga del nombre y su relación con el poder. El duende se sentía poderoso porque la reina nunca iba a poder adivinar cómo se llamaba, y así él cumpliría su propósito de quedarse con su primogénito. No obstante, por sus alardes, él mismo se descubrió ante la reina y gracias a ello tuvo que desaparecer dejando lo que más deseaba. Lo anterior, se puede observar en el siguiente fragmento:

“Today I’ll brew, tomorrow I’ll bake.

Soon I’ll have the queen’s namesake.

Oh, how hard it is to play my game,

for Rumpelstiltskin is my name!”

¹² Traducido de esta forma al español.

¹³ Uno de los fundadores del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

[...]

When the queen heard this, she rejoiced, and when the dangerous little man came, he asked, "What's my name, your Highness?" [...]

Is your name Rumpelstiltskin?

"The devil told you that!" the little man screamed, and he ran off full of anger and never returned (Grimm y Grimm, "Rumpelstiltskin" 182).

Rumpelstiltskin es un duende o gnomo, uno de los cuatro seres elementales. Este es también un tópico de la literatura tradicional que se explicará brevemente por la relación del cuento de los hermanos Grimm con lo innombrable. Para entender su concepción se acude al libro *Duendes* de Jesús Callejo y Carlos Canales, quienes escriben como primera similitud de los elementales, la siguiente afirmación:

Son seres interdimensionales y atemporales. A diferencia de nosotros, no se rigen por las leyes físicas ordinarias, o al menos eso parece. Sin embargo, todos los indicios hacen pensar que viven como nosotros en la Tierra a pesar de que son seres del mundo etérico y astral y que comparten con los humanos los mismos lugares (ríos, bosques, montañas e incluso hogares). Todos los elementales están esencialmente ligados a elementos y fuerzas que forman parte del lado desconocido de la naturaleza (19).

Sin embargo, ¿por qué aparece Rumpelstiltskin en la vida de la futura reina, si su existencia se prefigura por fuera de las leyes humanas? Teresa Baquedano da una explicación sobre ello:

En este caso los espíritus mencionados no serían «élémentaires», habitantes de un plano celeste muy superior, sino «élémentals», de carácter secundario, necesitados de la unión con el ser humano para obtener su inmortalidad, por lo que también reciben la denominación de íncubos y súcubos. Éstos se dividirían en cuatro órdenes diferentes, dependiendo del elemento al que pertenecen, es decir, silfos, salamandras, gnomos y ondinas (159).

Los seres elementales no son divinos, tampoco mortales. Se puede deducir que Rumpelstiltskin habitaba la casa del rey, y apareció en la vida de la reina porque existía una dependencia entre su inmortalidad y su relación con los seres humanos. Se creería que el elemental, en este caso el duende o gnomo, está a disposición del ser humano, pero sus propias reglas establecen que el primero deberá entablar un juego con el segundo, para continuar persistiendo en el lugar que su misma constitución lo predispone a habitar, la Tierra.

Con respecto a la aparición de estos seres en la literatura, se aclara que:

[...] En primer lugar, el ser elemental aparece como un factor maravilloso dentro de la obra, deseado y esperado a la vez, y, en segundo lugar, el papel principal por parte de los protagonistas humanos lo ostenta mayoritariamente una mujer, a la que se intenta seducir, aunque no siempre con la excusa de la inmortalidad (Baquedano 165).

El primer rasgo trazado por la autora coincide en cierta medida con el cuento de los hermanos Grimm. Si bien la futura reina no esperaba que la ayuda que necesitaba llegara en forma de un ser elemental, sí deseaba fervientemente que algo mágico ocurriera y ella lograra cumplir su propósito. El segundo rasgo se cumple a cabalidad en el cuento, es la futura reina quien comienza y desenlaza toda la historia con Rumpelstiltskin, y es este último quien la seduce con promesas, que, si bien no tienen su sustento en la inmortalidad, sí tienen que ver con capacidades que sobrepasan las humanas. Es por ello que, este encuentro no deja de revelarse como fantástico y alejado de las leyes del hombre. Por más que sea el elemental quien permita el desarrollo de un imposible, llevando a buen término el deseo inicial, es una intromisión entre lo humano y lo celeste.

El conocimiento de estos seres no puede darse de la misma forma en cómo se da ordinariamente entre los seres humanos. Al estar en las intermediaciones entre lo mortal y lo celeste, los elementales deben disfrazarse para poder aparecer frente al ser humano que han escogido. Teresa Baquedano lo expresa así:

[...] salvo raras excepciones, la piel con que se visten para presentarse ante los humanos no es más que la presencia prestada de otro personaje, o un mero disfraz adecuadamente confeccionado para la ocasión. La mejor manera de destruir la idea de los elementales es apropiarse de su imagen para, mediante un mecanismo de la ilusión, mostrar el engaño que se ha perpetuado a lo largo del texto (170).

El aporte que hace Baquedano, en tanto a la apropiación de la imagen del elemental, se relaciona con el tópico de lo innombrable, en especial con la versión de anime de *Los cuentos de los hermanos Grimm*, realizada por el estudio Nippon Animation, donde se nombra a Rumpelstiltskin como: “piel arrugada y ajada”. Se podría pensar entonces que, al nombrar al duende, este desaparece porque todo aquello que evidencia su nombre contrarresta el poder que le otorga su naturaleza fantástica.

Lo argumentado, desde el tópico de los elementales, permite aludir a la naturaleza del duende como una muy distinta a la de los seres humanos. Como bien se dice, ellos se rigen por fuerzas de la naturaleza que no son conocidas. Se podría pensar que los duendes no envejecen, y que, si lo hacen, su apariencia física no lo hace evidente, pues las leyes naturales que los abrigan son muy distintas a las que dirigen la vida del ser humano. Por ende, que un sujeto ordinario, ligado a las leyes ordinarias de la naturaleza, pudiese adivinar su nombre —que trae consigo una contradicción a la concepción natural de su especie (pues el nombre indica que su piel presenta características de envejecimiento)—, hace que su poder se desvanezca.

Al igual que Rumpelstiltskin, Tom Sorvolo Ryddle, cargado de prepotencia, le reveló a Harry su verdadera identidad, y cuando él supo esto no dudó en acabar con lo que sería el primer Horrocrux de Voldemort, y así destruyó el primero de los siete fragmentos de su alma, su diario personal. También a partir de allí, Ron Weasley dedujo la forma correcta de acabar con los demás Horrocruxes y con la vida de su creador. Cuando Tom develó su identidad, también puso un fin a ese capítulo en la vida de Harry desapareciendo:

[...]. Luego, sin pensar, sin meditar, como si todo aquel tiempo hubiera esperado para hacerlo, Harry cogió el colmillo de basilisco del suelo y lo clavó en el cuaderno.

Se oyó un grito largo, horrible, desgarrado. La tinta salió a chorros del diario, vertiéndose sobre las manos de Harry e inundando el suelo. Ryddle se retorció, gritando, y entonces...

Desapareció (Rowling, *Harry Potter y la cámara secreta* 271).

Un breve análisis de lo trazado hasta el momento para relacionar a estos dos personajes permite ver, como primera medida, al mago que, si bien no es un elemental, vivía en un diario, donde habitaba un fragmento de su alma, lo que lo salvaguardaba de morir. En segunda medida, al duende que moraba en la casa del rey, habitando en su elemento y escogiendo a la futura reina como el peón de uno de sus juegos para mantener su inmortalidad. Lo dicho hace posible concluir que tanto Voldemort como Rumpelstiltskin estaban aferrados a un lugar de donde parecía imposible expulsarlos a causa de su inmortalidad, pero al perder el poder de estar ocultos, gracias a su nombre, obligatoriamente tuvieron que desvanecerse, ya no había nada allí que los cargara de poder. Los dos fueron expulsados de esos lugares, sus juegos no tuvieron un buen término, y, a causa de ello, se desvanecieron; hecho que no hubiese sido posible si la carga del nombre que los ocultaba no hubiese sido develada.

Al igual que en los personajes ya estudiados, en “La leyenda de Rá e Isis” se ve el tema de lo innombrable. Rá le ordenó a Thot que elaborara una serie de hechizos contra los réptiles venenosos, todo ello porque Isis utilizó a una serpiente venenosa que ella misma creó con la saliva de Rá y polvo, para causarle (después de profundos dolores) la muerte y así conocer su nombre secreto. Este estaba velado ya que sus padres lo habían ocultado en su cuerpo para que el dios no pudiera ser dominado. Lo ocasionado por Isis traería como consecuencia que ella pudiera estar al mismo nivel de Rá. La intención de Isis se sustenta en la siguiente cita:

Isis had the form of a woman, and knew words of power, but she was disgusted with men, and she yearned for the companionship of the gods and the spirits, and she meditated and asked herself whether, supposing she had the knowledge of the Name of Rā, it was not possible to make herself as great as Rā was in heaven and on the earth? (Budge 76).

La condición de Isis para que Rá pudiese salvarse era inapelable, debía revelar su nombre: “Then Isis said, ‘Father, tell me thy name, for he who can utter his own name liveth.’” (Budge 77).

Rá respondió a la pregunta de Isis haciendo uso de los múltiples trabajos realizados por él. Pero esto no la satisfizo, ella quería conocer su nombre secreto. El dios no pudo soportar más el dolor y cedió ante Isis, de tal forma que ella pudo dominarlo y estar a su mismo nivel: (...). “At length he said, ‘Isis shall search me through, and my name shall come forth from my body and pass into hers.’” (Budge 77).

Las literaturas tradicionales, incluso las más antiguas, dan cuenta del tema de lo innombrable. Anteriormente se analizaba la figura de un ser elemental, ahora se realiza desde un ser de carácter divino. Esto quiere decir que los relatos tradicionales abarcan todas las esferas y

que el tema de lo innombrable sigue subyaciendo para conformar desde relatos mitológicos (como en este caso), hasta universos ficcionales (como en *Harry Potter*). El nombre secreto de este dios, una sola palabra, era el sustento de todo su poder, era lo que le permitía crear todo, el que lo ubicaba como soberano de Egipto. Finalmente, Isis y su hijo fueron los únicos en conocer el nombre secreto de Rá, pero esto bastó para que el dios perdiera su poder. Como se verá más adelante, el poder denotar algo implica el conocerle, y al conocer, todo poder se desvanece.

Hay una relación directa entre nombrar y dominar, referente a este tema Eduardo José Míguez hace una referencia en uno de sus escritos:

Rumpelstiltskin era un geniecillo maléfico que amenazaba robarle su bebé a la princesa. Había sin embargo una forma de dominarlo. Conocer su nombre. Desde luego, el cuento de los Hermanos Grimm refleja una vieja saga, que a su vez contiene un principio básico del saber humano. Nombrar algo es de alguna forma dominarlo. Darle un lugar en el orden de las cosas. Crearle una identidad de la que es posible apropiarse, al menos, cognitivamente (129).

Se puede observar cómo el poder de conocer lo que nos domina, de poderlo nombrar y así tener la forma adecuada de actuar, da un buen fin a lo que se creía perdido. La reina nunca creyó poder adivinar, entre tantos nombres, el de aquel duende que la extorsionaba. Asimismo, Harry no creyó poder salir de La Cámara de los Secretos y salvar la vida de Ginny. Es únicamente cuando se nombra a Rumpelstiltskin que este pierde el poder que tenía sobre la reina y desaparece. De igual forma, Ryddle, al revelar su verdadera identidad y enfrentar a Harry contra Dumbledore (que envía a “Fawkes”¹⁴ en su ayuda), declara su propio fin y entre gritos y lamentos, desaparece, perdiendo de vista su objetivo de limpiar a Hogwarts de los sangre sucia y borrar para siempre de su vida a Dumbledore.

En su libro *El silencio en la palabra: aproximaciones a lo innombrable*, Max Colodro presenta la siguiente afirmación: “Sólo lo que ha sido establecido como presencia puede ser nombrado, fijado en una cadena significante que posee una correlación precisa y unívoca con un significado [...]” (15-16). Se puede señalar entonces que, tanto Rumpelstiltskin como Voldemort, se establecían entre los individuos falseando su presencia, ella quedaba velada bajo sus nombres, los cuales representaban poder. En el mago, el poder estaba dado por ser un nombre único, que causaba temor con solo ser pronunciado por alguien. Igualmente, el duende del cuento de los hermanos Grimm poseía un nombre único entre los de su especie.

Continuado con el hilo conductor que traza ser el poseedor de un nombre único, se puede hacer una corta referencia al dios judeo-cristiano y su relación con lo innombrable; siendo esta alusión pertinente para el punto que se quiere demostrar en tanto a Voldemort y Rumpelstiltskin. Se debe considerar que, si damos un vistazo a la tradición que nos configura como sujetos de la cultura occidental, se puede ver que desde tiempos bíblicos (y también egipcios como se vio con “La leyenda de Rá e Isis”) el nombre tiene un enorme poder. Este radica en que son ellos mismos quienes se han nombrado de esta forma, aludiendo a que son únicos.

¹⁴ El nombre del ave fénix que pertenece a Albus Dumbledore.

Yahvé se llamó a sí mismo “YO SOY EL QUE SOY” porque pretendía ser el único Dios válido (teniendo en cuenta que aún proliferaba el politeísmo).

Ahora bien, en cuanto a los dos relatos protagonistas de este análisis, se puede concluir diciendo que Rumpelstiltskin era el único de su especie con este nombre, y Voldemort quería ser el mago más poderoso y temido. Los tres personajes (teniendo en cuenta a Rá) tenían nombres únicos, que los constituían como los que todo podían dominarlo. Pero cuando su nombre se sabía, el poder pasaba de ellos a los otros. La palabra que nombra dota de significado lo que se tiene en frente, le da al individuo el poder de razonar en torno a ello. Pero cuando se razona en torno a un poder absoluto (divino en ocasiones), se relativiza la moral. No hay un poder absoluto al cual temer, el nombre implica debilidad, porque encarna conocimiento.

Conclusión

Este análisis del universo mágico de *Harry Potter* en relación con *Los cuentos de los hermanos Grimm* permite reflexionar sobre la vigencia de la literatura tradicional en los relatos contemporáneos juveniles. La literatura tradicional vive en variantes, principalmente, porque su transmisión se da oralmente, pero incluso dentro de las creaciones literarias escritas; las historias tradicionales se van transformando y adaptando al contexto espacio-temporal al que se quieren introducir. Por tanto, resulta interesante entender que en la literatura juvenil las formas tradicionales de relatos orales aparecen transformándose y generando nuevas funciones del relato dentro de mundos literarios nuevos. Es común en nuestra cultura que, a la literatura, sobre todo desde la edad moderna, se le califique como un arte escritural. Como bien lo muestra Eric Havelock, no se trata de escoger un camino o el otro. Lo tradicional y lo moderno conviven desde siempre en lo oral y lo escritural. Desde los inicios de la escritura en la cultura griega, “La musa de la oralidad cantora, recitadora y memorizadora” aprendió a leer y escribir, pero “al mismo tiempo continúa también cantando” (Havelock 44-45).

El entrecruzamiento de las literaturas tradicionales y literaturas escritas modernas, en el caso específico de la literatura juvenil contemporánea, es evidente no solo en *Harry Potter*, sino que aparece en buena parte de las obras literarias que impactan de forma masiva la constitución de universos narrativos actuales que, además, hacen presencia en otras artes como el teatro o el cine. Situarse en un punto que pondere más lo moderno frente a lo tradicional, o viceversa, no es pertinente. Lo interesante en este tipo de estudios es reconectar la recurrencia de temas en determinadas obras literarias con la literatura tradicional de la que provienen, con el fin de valorar lo tradicional y entender su reformulación moderna. El mundo del ser humano se encuentra ligado a relatos en los que existe tanto la esfera de lo celeste (lo inmortal, lo absoluto) como la de lo humano (lo mortal, lo fugaz), y también la de aquellos seres que, estando en el medio (sin identificarse con ninguno de los dos planos), posibilitan la conexión entre los primeros y los segundos. La literatura tradicional (y aquellas que se nutren de ella) toma estas relaciones amplias y conflictivas para el individuo, para generar reflexiones y dudas que atraviesen esas cuestiones humanas.

Con todo lo expuesto en este texto, se ve que aún en la época contemporánea las literaturas tradicionales están presentes, se continúa viendo su influencia dentro de los relatos contemporáneos, que, si bien han tenido su génesis en lo escrito, se nutren constantemente de la fuente tradicional. *Los cuentos de los hermanos Grimm* recogen relatos que son multi-culturales. *Harry Potter* evidencia la existencia de un mundo paralelo al humano, donde las criaturas y humanos que allí habitan se han configurado gracias a la pertinencia de los tópicos tradicionales dentro de la escritura.

Referencias

- Baquedano Morales, Teresa. “Salamandras y silfos: una aproximación a los elementales en la literatura francesa de los siglos xvii y xviii”. *EPOS*, vol. 24 (2008): 157-171. Web. 10 oct. 2021. <https://doi.org/10.5944/epos.24.2008.10578>
- Budge, E. A. Wallis. *The literature of the Ancient Egyptians*. The Project Gutenberg, 2005. Web. 10 oct. 2021. <https://www.gutenberg.org/ebooks/15932>
- Callejo, Jesús y Carlos Canales. *Duendes*. Madrid, Editorial EDAF, 1994. Impreso.
- Colodro, Max. *El silencio en la palabra: aproximaciones a lo innombrable*. Santiago, Cuarto propio, 2000. Impreso.
- Freja de la Hoz, Adrián Farid. “Literatura tradicional en Colombia: entre el folclor y el olvido”. *Estudios de Literatura Colombiana*, núm. 49 (2021): 155–174. Web. 17 feb. 2022. <https://doi.org/10.17533/udea.elc.n49a09>
- Garrosa Gude, José Luis. Horrocruxes y almas externadas: literatura, folclore y Harry Potter. *Educación y Biblioteca*, vol. 20, núm. 164 (2008): 91-94. Web. 23 may. 2021 https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/119503/EB20_N164_P91-94.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Gill, Sam D. “Prayers as Person: the performative force in navajo prayer acts”, *History of Religions*, vol. 17, núm. 2 (1977): 143-157. Web. 17 feb. 2022. <https://doi.org/10.1086/462785>
- Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm. “Godfather death”. *The original folk and fairy tales of the Brothers Grimm. The complete first edition*. Editado y traducido por Jack Zipes. Boston, Princeton University Press, 2014. Impreso. <https://doi.org/10.1515/9781400851898>

-
- Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm. “Rumpelstiltskin”. *The original folk and fairy tales of the Brothers Grimm. The complete first edition*. Editado y traducido por Jack Zipes. Boston, Princeton University Press, 2014. Impreso. <https://doi.org/10.1515/9781400851898>
- Havelock, Eric. *La musa aprende a escribir*. Traducido por Luis Bredlow Wenda. Barcelona, Paidós, 2008. Impreso.
- Kluckhohn, Clyde, “Myths and rituals: A general theory”. *Myth and Literature: Contemporary Theory and Practice*. Editado por John B. Vickery. Lincoln, University of Nebraska Press, 1966, pp. 33-34. Impreso.
- Míguez, Eduardo José. Antropología e historia. *Memoria Americana*, vol. 20, núm. 1 (2012): 129-136. Impreso.
- Moss, María. “The Achilles’ Heel of absolute power: Narrative survival strategies in Native American literature”. *Mirror writing: (re-)constructions of Native American identity*. Editado por Thomas Claviez y María Moss. Cambridge, Galda + Wilch Verlag, 2000, pp. 193-211. Impreso.
- Rodríguez, Jaime. “Muerte y literatura: cinco aproximaciones”. *La muerte: siete visiones, una realidad*. Director José Luis Meza Rueda. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2011, pp. 29-55. Impreso.
- Rowling, J. K. *Harry Potter y la piedra filosofal*. Barcelona, Ediciones Salamandra, 1997. Impreso
- Rowling, J. K. *Harry Potter y la cámara secreta*. Barcelona, Ediciones Salamandra, 1998. Impreso.
- Rowling, J. K. *Harry Potter y el misterio del príncipe*. Barcelona, Ediciones Salamandra, 2005. Impreso.
- Rowling, J. K. *Harry Potter y las reliquias de la Muerte*. Barcelona, Ediciones Salamandra, 2007. Impreso.
- Rowling, J. K. *Los cuentos de Beedle el Bardo*. Madrid, Ediciones Salamandra, 2008. Impreso.