Caroline Roshelli
SPAN 4081
28 Enero 2025

El Espíritu de la Colmena

Lanzado en 1973 solo dos años antes del fin de la dictadura en España, la película *El Espíritu de la Colmena* por director Victor Erice sigue la historia de dos niñas en un pueblo pequeño en el sur de España. Durante este tiempo en España, el gobierno de Francisco Franco tenía censura forzosa en todo el país. Fue ilegal para criticar la dictadura. Por eso, muchas películas, como *El Espíritu de la Colmena*, usaban metáforas y simbolismo para comentar sobre Franco. En la superficie, esto es una historia sobre dos niñas, quienes, después de ver la película *Frankenstein*, empiezan a buscar para él. Pero en actualidad, esto es una critica de la inhumanidad del gobierno, la represión de imaginacion, y la influencia de la dictadura sobre los jóvenes.

La enfoque de la historia es las dos niñas, Ana y su hermana mayor, Isabel. Los padres de las niñas tambien tienen papels grandes en la película. Despues de ver Frankenstein en su teatro local, hay mucho que Ana no puede entender. Por eso, ella confia en Isabel para responder a sus preguntas. Este relación es muy importante en la pelicula. Los padres no son muy presentes para las hijas, y por eso, Ana confia en Isabel para recibir consejo sobre como funciona el mundo y lo que es real. Sus padres, Fernando y Teresa, son distantes, y la mayoria de la cuida de las niñas fue el trabajo de Milagros, la criada. Es evidente que Fernando vive en su mente, y el pasa mucho de la película escribiendo sobre su odio de la orden de una colmena. La madre, Teresa, esta en amor con un otro hombre, a que envia cartas. Juntos, la familia es disfuncional y las hijas pueden sentir la distancia entre Teresa y Fernando. Los padres no pueden entender las imaginaciones y las creencias de sus hijas y su tiempo separadas durante el día no ayuda el problema. También hay el personaje del fugitivo. Él posiblemente es el amante de la madre, pero esto no esta confirmado. El fugitivo es importante porque sus interacciones con Ana demuestra la influencia de Isabel. Para Ana, él es su Frankenstein, y como tal, cuando él parece como una amenaza la verdad, debido a Isabel, es Frankenstein es incomprendido debido a su apariencia y en realidad el es amable.

Durante la película, hay unos lugares que son muy importantes a la historia. Primero, la finca donde vive la familia. La historia tiene lugar en 1940 en un pueblo isolado, y ellos viven en

una gran finca que contrasta con el pueblo pobre. Su belleza obscura los problemas dentro la casa. En la casa, hay ventanas amarillos con un estampado de colmenas. Las ventanas puede representar como cuando el padre odio la estructura de la vida de una abeja en una colmena, la realidad es que su vida es uno de una abeja en la colmena de España. Luego, hay la casa abandonada, no tan lejos de la finca. Isabel dice que este casa es la casa vieja de la madre, pero no esta evidente si eso es una mentira o la verdad. Para Ana, este casa es un lugar donde ella puede escapar de su familia y ser libre para explorar su imaginacion sin juicio. Las vías de ferrocarril también son importantes en la historia. Para la madre, el ferrocarril está conectado a su amante, porque es su manera de enviar cartas a él. Para las niñas, es un fuente del entretenimiento y es una herramienta que el director usa para demostrar la fascinacion de Ana con la idea de muerte.

En la superficie, la relacion sobre Ana y Isabel simplemente es un comentario sobre las relaciones entre hermanas. En realidad, es muy posible que Erice está usando las hermanas para representar la influencia de la dictadura en los jóvenes. Isabel, la mayor, es un símbolo del gobierno de Franco, un poder que puede cambiar la verdad para influir en los jóvenes. La audiencia sabe que Frankenstein no existe en actualidad, pero, con todo de su corazón, Ana cree que él es real. Esto puede ser un comentario sobre el nivel de cosas que la gente creerá que son ciertas cuando se las cuenta alguien en quien confían. La colmena tambien es un simbolo importante en la pelicula. Las vidas de las abejas, estructurado, predecible e aburrido, representa las vidas de los españoles debajo del franquismo. Con la censura de muchas cosas durante la dictadura la gente tenía menos espacio para crear lo que quierían y expresarse sin la amenaza de un gobierno controlador. La censura resulta en muchas personas viviendo como las abejas, y el padre no es una excepción de eso, a pesar de sus sentimientos sobre la idea. Como el ferrocarril, la seta demuestra la fascinacion de Ana con muerte.

A pesar de su ritmo lento, me gustó la película para su tono inquietante y sus imágenes. Especialmente me gusta la idea de la colmena como una representacion de vida debajo de Franco y como los diseñadores incoporaron los estilos y los colores de una colmena en muchas partes de la película. Creo que la película tenía exíto en criticar la dictadura tranquilamente por los personajes de Fernando, Teresa, Isabel, y Ana. Las relaciones entre la familia produzcan escenarios para comentar en temas como el poder, ingenuidad, vida y muerte.