

La influencia árabe en la literatura hispanoamericana: una otredad enriquecida (primera parte)

■ ■ Shaimaa Magdy*

Resumen

La influencia árabe en la literatura hispanoamericana es un tema muy rico y complejo. Los árabes ocuparon la Península Ibérica más de 700 años, y durante ese tiempo su cultura y su lengua tuvieron una gran influencia en la cultura y la lengua española. La influencia árabe en la literatura hispanoamericana es un tema que está estrechamente relacionado con el tema de la otredad, que es la capacidad de un texto literario de representar la realidad de una manera auténtica y verosímil. En el caso de la literatura hispanoamericana, la influencia árabe ha contribuido a enriquecer la otredad de la literatura de esta región. Los temas, personajes y estilos árabes que se encuentran en la literatura hispanoamericana ayudan a crear una imagen más completa y compleja de la realidad latinoamericana. Por ejemplo, los cuentos de *Las mil y una noches* ofrecen una visión de la cultura y la sociedad árabes que puede ayudar a los lectores hispanoamericanos a comprender mejor las raíces de su propia cultura.

La influencia de *Las mil y una noches* en la literatura hispanoamericana es muy importante. Esta obra maestra de la literatura árabe ha sido una fuente de inspiración para muchos escritores hispanoamericanos, que han utilizado sus temas, personajes y estilos para crear sus propias obras. Asimismo, *Las mil y una noches* trata temas universales que también se encuentran en la literatura hispanoamericana. Por ejemplo, la obra árabe explora temas como el amor, la muerte, la magia y la aventura. Estos temas también son comunes en la literatura hispanoamericana, y se pueden encontrar en obras de autores como Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez e Isabel Allende.

Palabras claves: Influencia árabe, otredad, mestizaje, literatura hispanoamericana, influencia árabe.

Abstract

The influence of Arabic culture on Spanish American literature is a rich and complex topic. The Arabs occupied the Iberian Peninsula for over 700 years, and during this time, their culture and language had a major influence on Spanish culture and language. The influence of *One Thousand and One Nights* on Spanish American literature is very important. This Arabic literary masterpiece has been a source of inspiration for many Spanish American writers, who have used its themes, characters, and styles to create their own works. Additionally, *One Thousand and One Nights* explores universal themes that are also found in Spanish American literature. For example, the Arabic work explores themes such as love, death, magic, and adventure. These themes are also common in Spanish American literature, and can be found in the works of authors such as Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, and Isabel Allende.

Key words: Arabic influence, otherness, adventure, One Thousand and One Nights, Spanish American literature, culture.

Los cuentos orientales: Una fuente importante para la literatura hispanoamericana

Los cuentos de Scheherazade, también conocidos como *Las mil y una noches*, son una colección de relatos orientales recopilados a lo largo de siglos. Esta obra, que combina elementos de la tradición oral y la literatura escrita, ha sido una fuente de inspiración para escritores de todo el mundo, incluidos muchos autores hispanoamericanos.

El presente artículo analiza la influencia árabe en dos obras literarias: *El libro de arena* de Jorge Luis Borges y *Eva Luna* de Isabel Allende. El artículo sostiene que ambas obras presentan elementos de la

* Profesora de literatura egipcia, El Cairo, Egipto. Su trabajo se centra en la exploración de la diversidad cultural y la identidad. Cuenta con un doctorado en Spanish Literature por la Al Achar University.

cultura y la tradición árabe, como el concepto de la infinitud, el uso del sueño como una forma de acceder a la verdad y la figura de la mujer como narradora. La cultura árabe ha tenido una importante influencia en la literatura universal. Las obras de autores como Borges, Allende y García Márquez reflejan esta influencia, a través del uso de elementos de la cultura y la tradición árabe.

El libro de arena es un cuento de Jorge Luis Borges que narra la historia de un hombre que encuentra un libro misterioso que contiene un número infinito de páginas; el hombre se obsesiona con el libro y comienza a perder la noción de la realidad. En cambio, *Eva Luna* es una novela de Isabel Allende que narra la historia de una mujer que nace en un pueblo de Chile durante la dictadura de Pinochet. Ambas obras literarias presentan elementos de la cultura y la tradición árabe que a continuación se analizan.

Eva Luna: una Sheherezade latinoamericana

Isabel Allende es una escritora chilena conocida por sus novelas, cuentos y ensayos. Su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas y ha vendido más de 75 millones de copias en todo el mundo. Una de las influencias más destacadas en la obra de Allende es *Las mil y una noches*, una colección de cuentos árabes que se remonta al siglo IX. Allende ha declarado que *Las mil y una noches* es una de sus obras favoritas y que ha sido una fuente de inspiración para su propia escritura:

El rey ordenó a su visir que cada noche le llevara una virgen y cuando la noche había transcurrido mandaba que la matasen. Así estuvo haciendo durante tres años y en la ciudad no había ya ninguna doncella que pudiera servir para los asaltos de este cabalgador. Pero el visir tenía una hija de gran hermosura llamada Scheherezade [...] y era muy elocuente y daba gusto oírla (*Las mil y una noches*, en Allende, 1989, p. 6).

En la novela *Eva Luna* de Isabel Allende, la protagonista, Eva Luna, es una mujer que utiliza su imaginación y su talento para sobrevivir en un mundo dominado por los hombres. La novela se desarrolla en un país latinoamericano no especificado, y Eva

Luna es una mujer que ha tenido que luchar para sobrevivir desde la infancia. El discurso narrativo de los cuentos de la obra es femenino en su mayoría, ya que son historias contadas por la protagonista, quien crea mundos mágicos en su amante. La excepción es el cuento *Walimai*, que es narrado por una voz masculina indígena. Eva Luna, la narradora, encarna la personalidad de una cuentista y se convierte en una Shehrazada hispanoamericana. De tal modo, Eva Luna es una narradora experta que utiliza sus historias para entretener, educar y desafiar los roles tradicionales de género. Ella cuenta historias que son a la vez emocionantes y reflexivas. Sus historias hablan de la importancia del amor, la familia, la amistad y la lucha por la justicia.

En los veintitrés relatos, las mujeres son protagonistas activas que impulsan la trama. La voz femenina se divide en dos grandes categorías: la mujer como madre y la mujer como soltera. En este artículo, analizamos la figura de Eva Luna como una nueva Scheherezade y argumentamos que la autora, Isabel Allende, utiliza a Eva Luna para explorar la fuerza de la imaginación femenina y el poder de las historias para desafiar el orden establecido:

La intención de la autora es presentar la protagonista como Scheherezade, que mantiene el orden de los sucesos a que está sometida. Es el arquetipo matriarcal que impulsa la vida, es la mujer narradora que tiene siempre listo un cuento para su rey. (Allende, 1989, p. 2)

Scheherezade es la narradora de *Las mil y una noches*, una colección de cuentos populares árabes. Scheherezade es una mujer inteligente y astuta que utiliza sus historias para salvar su vida. Cada noche, ella cuenta un cuento al sultán, que la condena a muerte, y éste queda tan fascinado por sus historias que la deja vivir para escuchar la continuación al día siguiente. Asimismo, Eva Luna también es una narradora experta que utiliza sus historias para salvar su vida. Ella es una mujer huérfana y pobre que tiene que aprender a valerse por sí misma, y sus historias le ayudan a sobrevivir a la pobreza, la discriminación y la violencia.

Es evidente que Isabel Allende se ha visto fuertemente influida por las ideologías feministas de Simone de Beauvoir, quien afirma en su libro *El segundo sexo*: "La naturaleza no define a la mujer:

Representación de *La mil y una noches*. Fuente: Revista Literaria Monolito.

la mujer se define incorporando la naturaleza en su afectividad” (Beauvoir, 2006, p.101). Este concepto es una de las ideas feministas más importantes de Beauvoir, con la que se opone a la opinión generalizada de que la mujer está definida por su naturaleza femenina. Beauvoir cree que la mujer no es solo un ser biológico, sino también un ser social y estamos totalmente de acuerdo ya que ella no nace mujer, sino que se convierte en mujer a través de su interacción con la sociedad. La sociedad juega un papel fundamental en la formación de la autoimagen de la mujer, a través de un conjunto de expectativas y normas que le impone.

La representación de la mujer en la novela *Eva Luna* de Isabel Allende: una perspectiva feminista

En otras palabras, la escritora chilena Isabel Allende se ha inspirado en los personajes de *Las mil y una noches* en varias de sus obras. En particular, el personaje de Scheherazade ha sido una fuente de inspiración para Allende, quien lo ve como un símbolo de la fuerza y la resistencia de las mujeres. La figura de Scheherazade, la narradora de los cuentos, es un

icono de la literatura universal; esta joven mujer, que se casa con el rey Shahriyar para evitar su ira, utiliza su ingenio y su arte narrativo para salvar su vida y la de las otras mujeres del reino¹ (Peña Martín, 2019, p. 275).

La novela *Eva Luna* está poblada de mujeres fuertes, independientes y resilientes. Estas mujeres representan una variedad de experiencias y perspectivas, pero todas ellas comparten un deseo de vivir sus vidas con plenitud y libertad. En otras palabras, la Dra. Saadeya Mousa afirma que:

La escritora chilena Isabel Allende rompe con el status actual, y crea universos que corresponden a sus propios valores sin rechazar su calidad biológica y desde su perspectiva feminista. Intenta convertir sus protagonistas excluidas de la escena histórica en figuras determinadas y subversivas, que reclaman la mejora de su existencia como miembros activos en la Sociedad. (Mousa, s.f., p.147)

¹ “Consigue sacar al rey de su locura contándole historias cuya virtud terapéutica resulta innegable; durante cerca de tres años lo mantiene en vilo, consiguiendo con ello curarle de su resentimiento, de su rencor y, al mismo tiempo, salvar a toda la comunidad”.

Por otra manera, la novela *Eva Luna* se puede analizar desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la literatura, la novela es un ejemplo de realismo mágico, que es un género literario que combina elementos de la realidad con elementos de la fantasía. En *Eva Luna*, Allende utiliza el realismo mágico para crear un mundo que es a la vez realista y fantástico. De tal modo, el escritor estadounidense, Donald L. Shaw comenta:

[...] si la clave de la correcta comprensión del Pos boom es la actitud de los escritores frente a la realidad, en el caso de Allende tropezamos con una serie de contradicciones. Por una parte, ella parece conocer en la realidad un caos indiferenciado al que el arte impone un orden imaginario. (Shaw, 1985, p. 284)

Desde el punto de vista de los estudios de género, la novela es un ejemplo de empoderamiento femenino. *Eva Luna* es una mujer que se niega a ser definida por los hombres, una mujer fuerte e independiente que alcanza el éxito por sus propios méritos. La novela también se puede analizar desde el punto de vista de la historia, la cual se desarrolla en un contexto histórico turbulento, y Allende utiliza la novela para explorar temas como la dictadura, la guerra y la migración.

Para continuar, *Eva Luna* sigue siendo relevante hoy en día porque es un testimonio de la fuerza y la resiliencia de las mujeres. *Eva Luna* es un ejemplo de que las mujeres pueden superar cualquier obstáculo y alcanzar sus sueños, y para el contexto contemporáneo, Allende explora temas que siguen siendo relevantes hoy en día, como la desigualdad de género, la violencia contra las mujeres y la lucha por la justicia.

Eva Luna es una narradora experta que utiliza sus historias para entretener, educar y desafiar los roles tradicionales de género. Ella cuenta historias que son a la vez emocionantes y reflexivas; sus historias hablan de la importancia del amor, la familia, la amistad y la lucha por la justicia. Del mismo modo, la Dra. Saadeya Mousa afirma que: “*Eva Luna* se califica como un personaje protagónico excluido y absoluto. Es una mujer de origen marginal que se enfrenta al sistema autoritario que la oprime para vencerlo, excluyendo de su vida cada elemento de control, y determinando su destino según sus deseos y exigencias” (Mousa, s.f., p.149).

Analizaremos a algunas mujeres de los cuentos de *Eva Luna*, que pueden ser madres o solteras, por ejemplo, *Eva Luna*, *Belisa Crepusculario* y la madre de Elena Mejías. A través de sus historias, exploraremos las diferentes formas en que las mujeres pueden desafiar los roles tradicionales de género y construir sus propias identidades; de tal modo, Ghali Sarra explica que: “La importancia del rol femenino en los cuentos se destaca por tres aspectos: el primero es el sentido de la maternidad, le sigue el rol de la mujer soltera y por último el papel femenino secundario detrás de los protagonistas masculinos” (Sarra, 2016, p. 27).

En el cuento “Niña perversa”, la madre de Elena Mejías es una viuda que se ve obligada a asumir el papel de cabeza de familia. La ausencia de su esposo le da más peso social y autonomía económica, “una viuda tenía que cuidar su reputación hacerse respetar” (Allende, 1989, p. 19), lo que le permite tener un mayor control sobre su vida y la de su hija tal y como De Beauvoir afirma: “gozaba de autonomía económica” (De Beauvoir, 2006, p. 374).

Mientras que en los cuentos en que las condiciones de una mujer sola son relevantes, *Belisa Crepusculario* es un personaje secundario de la novela. Es una mujer analfabeta que se gana la vida al “vender palabras” (Allende, 1989, p. 9), viaja por todo el país contando historias y ofreciendo sus servicios a quien los necesite. Ella nació en un pueblo pequeño y pobre, y a la edad de 12 años sus cuatro hermanos murieron en una epidemia de cólera. En otras palabras, la escritora la describe como:

Belisa Crepusculario había nacido en una familia tan mísera, que ni siquiera poseía nombres para llamar a sus hijos. Vino al mundo y creció en la región más inhóspita, donde algunos años las lluvias se convierten en avalanchas de agua que se llevan todo, y en otros no cae ni una gota del cielo, el sol se agranda hasta ocupar el horizonte entero y el mundo se convierte en un desierto. Hasta que cumplió doce años no tuvo otra ocupación ni virtud que sobrevivir al hambre y la fatiga de siglos. (Allende, 1989, p. 10)

Ella se escapó del pueblo para buscar una vida mejor y en su viaje, *Belisa* aprendió a leer y a escribir. También aprendió a usar las palabras como una herramienta para curar, consolar y transformar, de

tal modo que “Belisa Crepusculario salvó la vida y además descubrió por casualidad la escritura. Al llegar a una aldea en las proximidades de la costa, el viento colocó a sus pies una hoja de periódico” (Allende, 1989, p. 10). Estamos de acuerdo, ya que Belisa es una maestra de las palabras y su capacidad para usarlas para hacer el bien la convierte en un personaje inspirador.

Isabel Allende

Por otra parte, Eva Luna, la protagonista, es una mujer fuerte e independiente que supera los obstáculos y alcanza el éxito por sus propios méritos. Es una narradora experta que utiliza sus historias para entretener, educar y desafiar los roles tradicionales de género. Es un personaje que representa la posibilidad de la transformación, una mujer que nace en la pobreza y la marginalidad, pero que logra alcanzar la grandeza a través de su talento, su inteligencia y su fuerza de voluntad; es un ejemplo de la fuerza de la imaginación femenina, porque la utiliza para crear un mundo mejor, un mundo donde ella es libre y amada. La imaginación de Eva Luna es una fuerza poderosa que le ayuda a sobrevivir. Ella maneja su imaginación para encontrar la fuerza para superar los obstáculos y para alcanzar sus sueños.

También cabe destacar el personaje de Elena Mejías que es una niña solitaria y retraída que vive

con su madre, una viuda que regenta una pensión; es una chica distinta debido a que “a los once años Elena Mejías era todavía una cachorra desnutrida, con la piel sin brillo de los niños solitarios” (Allende, 1989, p. 19). A esa edad conoce a Juan José Bernal, un cantante que se aloja en la pensión. Elena se enamora de Bernal y su amor la transforma en una persona apasionada y vivaz, ya que “la transformación de Elena Mejías coincidió con la llegada de Juan José Bernal, el Ruiseñor, como él mismo se había apodado y como lo anunciaba un afiche que clavó en la pared de su cuarto” (Allende, 1989, p. 19). Al mismo tiempo, Elena es un personaje complejo y conmovedor; es una niña que lucha por encontrar su lugar en el mundo y su amor por Bernal es una fuerza poderosa que la ayuda a crecer, a madurar y a vivir la vida al máximo. Sin embargo, su relación con Bernal también es dolorosa, pues es un hombre mayor y casado; su amor está prohibido por las normas sociales, pero no se deja intimidar por éstas. Esta mujer es un personaje que representa la resiliencia de las mujeres, ya que ha sobrevivido a la adversidad y aún tiene la capacidad de amar y ser amada.

En conclusión, las mujeres de los cuentos de *Eva Luna* son personajes complejos y multifacéticos que representan una variedad de experiencias y perspectivas, pero todas ellas comparten un deseo de vivir sus vidas con plenitud y libertad. A través de sus historias, Isabel Allende nos ofrece una visión feminista de las mujeres y nos muestra que las mujeres son capaces de alcanzar la grandeza, incluso en un mundo que a menudo las limita. De este modo, me inspiran las palabras de Juana A. Arancibia y Yolanda Rosas:

Por un lado, la lucha de la mujer representa una victoria sobre la modernidad patriarcal que la mantenía sometida. Por otro, puede representar el significado de la globalización, ya que la mujer de hoy puede participar más activamente en la creación de una sociedad internacional más justa. (Arancibia y Rosas, 1995, p.27)

Todas estas mujeres son ejemplos de fuerza y resiliencia, mujeres que luchan por sus sueños y que no se dejan definir por los hombres. Además de estos personajes principales, la novela también está poblada de muchas otras mujeres memorables, como la prostituta vieja con alma de doncella, la mujer que se enamora de un tren y la mujer que

se transforma en pájaro. Todas estas mujeres contribuyen a crear un mundo rico y diverso en el que son las protagonistas.

Allende ve a Scheherazade como una figura inspiradora para las mujeres de todo el mundo. Ella representa la capacidad de las mujeres de superar la adversidad y de crear un mundo mejor para sí mismas y para las demás. En concreto, Allende cree que las historias son una herramienta poderosa para el cambio social, y que las mujeres pueden usarlas para promover la igualdad y la justicia. Esto nos recuerda con la obra testimonial, según las palabras de la escritora Adelaida Martínez (1999):

La literatura testimonial toma su iniciativa de textos documentales, muchas veces recogidas en cintas magnetofónicas, que han contribuido a revitalizar esa vieja forma de registrar la historia y la ficción: el relato oral a cargo de voces femeninas. [...] el testimonio señala la ruptura total con el Boom, pero sus modelos hay que buscarlos en la literatura femenina. (p.3)

Estamos totalmente de acuerdo, debido a que Allende admira la capacidad de Scheherazade para sobrevivir en un mundo peligroso y hostil. La influencia de Scheherazade en la obra de Allende es un ejemplo de cómo la literatura puede ser una fuente de inspiración y empoderamiento para las mujeres. En cambio, lo anterior se contradice con algunas opiniones las cuales reducen a las mujeres a su aspecto físico y en lugar de centrarse en sus cualidades intelectuales, profesionales o personales, las reducen a su apariencia, tal y como Boris Izaguirre afirma:

El triunfo de las “Sherezades”. Este no hace referencia a la capacidad de contar historias, ni a la resolución de “Sherezades”, ni a su cultura libresca, que es lo que en las “Noches” se refleja, y ni siquiera a su talento y astucia; sino a su aspecto físico. Izaguirre habla de “Sherezades” para descalificar a las mujeres que se visten de una manera determinada. El propio columnista lo especifica: «no puedo más con los brillitos y transparencias, ese aire mil y una noches que se ha impuesto en la moda femenina.

[...] uno de los aspectos importantes de las Noches como fenómeno son los atuendos que llaman la atención sobre el cuerpo de la mujer por medio de ciertos recursos («brillitos y transparencias»), así como una ostentación de gusto dudoso. (Peña Martín, 2019, p.277)

Desde nuestra perspectiva, es un estereotipo negativo de las mujeres. Está insinuando que son mujeres superficiales y poco inteligentes.

(Continuará)

Bibliografía

- Allende, I. (1989). *Cuentos de Eva Luna. Enhiure*.
- Anónimo. *Las mil y una noches* (2016), trad. Ángel González Palencia. Ediciones Akal.
- Arancibia, J. A. y Rosas, Y. (1995). La nueva mujer en la escritura de autoras hispánicas. *Ensayos críticos*. Instituto Literario y Cultural Hispánico.
- Borges, J. L. (1977). *Libro de arena*. Alianza Editorial.
- Celeste Bertotto, M. (2008). *Borges y los mitos sobre el tiempo desde la visión del mundo como un conglomerado de metáforas* [tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid].
- De Beauvoir, S. (2006). *El segundo sexo*, trad. de Alicia Martorell. Cátedra 2ed.
- L Shaw, D. (1985). *Nueva Narrativa Hispanoamericana. Crítica y estudios literarios*. Ediciones Cátedra.
- Lo múltiple y lo uno en las Mil y una noches* (2016), trad. Salvador Peña Martín. Universidad de Castilla-La Mancha.
- Martínez, A. (1999). *Feminismo y literatura en Latinoamérica*. Universidad de Nebraska.
- Mousa Abd El Azeem, S. *La identidad femenina en los Cuentos de Eva Luna de Isabel Allende*. Universidad de Misr para Ciencias y Tecnología.
- Peña Martín, S. (2019). *La Shahrazad fantasmática: Distorsión y traducción de las Mil y una noches en el ámbito Hispano*. Universidad de Málaga.
- Quintana Tejera, L. (2009). *El pensamiento infinito en “El libro de arena”*. Jorge Luis Borges. Escritos Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje Número.
- Sarra, G. (2016). *La mujer y la comida en Los Cuentos De Eva Luna*. Estudio Literario Isabel Allende, Facultad de Letras y Lenguas Departamento de Francés, Universidad Abou Bakr Belkaid -Tlemcen.