

LA REPRESENTACIÓN DEL ROL DE LA FEMINIDAD EN LOS MAHOU SHOUJOS

Alumnas:

Antonia Cortés G.

Carla Inzunza B.

Profesor guía:

Salomón Balut Bugueño

Facultad de Ciencias Sociales y Artes, Escuela de Animación Digital

Santiago, Chile

2023

La Representación del rol de la Femenidad en los Mahou Shoujos

Antonia Cortes G., Carla Inzunza B.

Escuela de Animación Digital, Universidad Mayor, 2023

Resumen

El Mahou Shoujo es un género de anime muy popular, especialmente en el público femenino, por mostrar a protagonistas fuertes con un gran sentido de justicia. Una de las más notables características del género es la feminidad que envuelve tanto la personalidad de sus heroínas como a la misma narrativa en sí. Sin embargo, al investigar en los animes más actuales, se observa no sólo la reducción de estos aspectos femeninos, sino que también podemos concluir que las historias se cuentan cargadas de violencia y valores nocivos.

En este ensayo se expone la importancia de las cualidades femeninas en el género del Mahou Shoujo y cómo la ausencia de estas afecta negativamente los ideales del género, provocando su baja popularidad. Para examinar esto, se utilizaron siete animes del género de distintos años, en los cuales primero se identificaron las características que definen la fórmula de los Mahou Shoujos de manera general, para después llevar a cabo un análisis más específico sobre las cualidades que comparten las protagonistas del género, las que posteriormente se comparan con animes con 20 años de diferencia y así reflexionar acerca del impacto que este género provocó en el público.

Palabras Claves: *anime, Mahou Shoujo, magia, feminidad, protagonista, violencia.*

Abstract

Mahou Shoujo is a very popular anime genre, especially with the female audience, by showing strong female protagonists with a great sense of justice. One of the most remarkable characteristics of the genre is the femininity that envelops the personality of its heroines, just as the narrative itself. However, while investigating the most current animes, it is observed not just the reduction of these feminine aspects, but we also can conclude that the told stories are charged with violence and harmful values.

This essay exposes the importance of the feminine qualities in the Mahou Shoujo genre and how its absence affects negatively the values of the genre, provoking its low popularity. To examine this, seven animes of the genre from different years were used, in which first, the characteristics that define the Mahou Shoujo's formula in a general way are identified, then a more specific analysis about the attributes that the genre's protagonists share is made, which are subsequently compared with animes with 20 years difference, and that way, reflect about the impact this genre provoked to the public.

Keywords: anime, Mahou Shoujo, magic, femininity, protagonist, violence

Introducción

El Mahou Shoujo es un género de anime que incorpora como protagonistas a chicas con una vida escolar normal y que además tienen poderes mágicos, los cuales usan para resolver problemas cotidianos. Éste es introducido a la televisión japonesa en 1966 con *Sally, la bruja*, un anime que contaba la historia de Sally, una chica que, desde un mundo mágico, llega a la tierra, donde hace amigos de su edad, tiene una vida escolar normal y usa sus poderes mágicos para resolver sus problemas, que son los típicos de una chica de 12 años.

Con el paso del tiempo se fueron sumando más animes al género, volviéndose popular entre el público femenino.

Sin embargo, no fue hasta 1992, cuando se estrenó *Pretty Soldier Sailor Moon* (basado en el manga del mismo nombre) que el género fue revolucionado, influenciando la cultura popular hasta hoy en día. Este anime trata de Usagi Tsukino, una estudiante de secundaria, quien un día se transforma en una poderosa guerrera llamada Sailor Moon. Debido a sus nuevos poderes, ahora deberá pelear contra muchos enemigos y proteger a la tierra, mientras que, al mismo tiempo, tendrá que lidiar con su vida de chica de secundaria. *Sailor Moon* introdujo historias basadas en la acción y el trabajo en equipo, añadiendo, asimismo, la noción de que gracias al poder del amor y de la amistad resulta posible vencer las adversidades que se le presentan. Gracias a este hecho, el público ya no sólo estaría compuesto por chicas jóvenes, sino también por amantes de la acción y aventura.

Por último, en el año 2011, se estrena *Puella Magi Madoka Magica*, un anime que nos mostrará una nueva cara de los Mahous Shoujos, en los cuales se presentan heroínas mucho más frágiles emocionalmente y no todo es “color de rosas”. *Madoka Magica* trata de una joven que tiene una vida normal, hasta que un día encuentra una extraña criatura que le ofrece un deseo con tal de convertirse en una chica mágica. En *Madoka* se puede apreciar un cambio totalmente distinto a otros Mahous Shoujos anteriores, en tanto se muestra una trama mucho más profunda de lo que se suele ver y donde también se presenta una perspectiva diferente sobre lo que es ser una chica mágica y sus consecuencias. Aun así, podemos constatar que, a pesar de todos estos aspectos, ellas encuentran una luz de esperanza, motivadas por el amor y la amistad, logrando salir adelante.

Ahora bien, con estos tres animes mencionados, podríamos definir lo que hace a un Mahou Shoujo: un género que se centra principalmente en el público femenino, en el cual se caracterizan a niñas que obtienen poderes mágicos y deben luchar con tal de proteger al mundo de criaturas malignas, al mismo tiempo que tienen que lidiar con su vida escolar, las amistades y su vida amorosa.

También existen otros elementos que están siempre presentes, tales como las transformaciones brillantes, los tiernos compañeros de las protagonistas, los trajes estrafalarios, etc. Pero uno de estos elementos en el que nos interesa profundizar consiste en la feminidad que envuelve a sus personajes.

Para este ensayo, usaremos la definición de feminidad de Akiko Sugawa, el cual también se relaciona con el término shojo (chica joven) en japonés:

In this thesis, the term 'appropriate' femininity describes feminine behaviour and conduct that are socially expected and acceptable to hegemonic femininity. Besides cuteness, the term shojo has been associated with purity, innocence, ephemera, humbleness and romance¹. (2011, pág. 92)

Es decir, comportamientos estereotípicos atribuidos socialmente a la mujer, como, por ejemplo, el gusto de color rosa, el uso de cosméticos y joyerías, la comprensión, la gentileza, la diplomacia o la expresión abierta de sentimientos, entre otros. Estos, a pesar de ser aspectos positivos, la sociedad los relaciona más hacia el lado débil y sumiso de las personas.

Tanto *Sally, la brujita*, *Sailor Moon* y *Madoka Magica* tienen protagonistas que nunca niegan su feminidad, y muchas veces es a partir de esta donde logran encontrar sus motivaciones, su fuerza y la solución de los conflictos; creando una nueva y sana perspectiva de lo que significa ser femenina. Tal como señala la cita a continuación:

Whilst not radically subverting hegemonic norms, Magical Girl anime articulated a powerful new femininity. Thus, through representations of witches and witchcraft, I argued that the negotiation, compromise and reconciliation of this powerful new femininity with hegemonic femininity could be traced². (Sugawa, 2011, pág. 277)

Ahora bien, luego de señalar estos puntos, es importante mencionar que la producción de nuevos y originales Mahou Shoujo ha ido disminuyendo en comparación de hace diez años, junto con una baja en su popularidad. Con toques sombríos y más violentos, uno podría teorizar que la razón sería el alejamiento a sus propias bases del género.

Por lo tanto, al ser la feminidad una base primordial de los Mahou Shoujo, nos preguntamos, ¿cómo es ésta representada en los Mahou Shoujo actualmente?, con el objetivo de poder analizar cómo es representado el rol que tiene la feminidad en los Mahou Shoujo.

Nuestros objetivos específicos, por lo tanto, consistirán en: analizar los aspectos característicos del Mahou Shoujo, en los animes *Sally la brujita* y *Magical Doremi*; identificar las características que tiene el rol protagónico femenino en *Puella Magi Madoka*

¹ En esta tesis, el término feminidad “apropiada” describe comportamientos y conductas femeninas que son socialmente esperadas de una feminidad hegemónica. Además de ternura, el término shôjo ha sido también asociado con pureza, inocencia, efímera, humildad y romance. Traducción propia

² Aún sin radicalmente subvertir normas hegemónicas, el anime de chicas mágicas articulaba una nueva poderosa feminidad. Así, a través de representaciones de brujas y brujería, podría argumentar que la negociación, compromiso y reconciliación de esta poderosa nueva feminidad con la hegemónica puede ser rastreada. Traducción propia

Magica, *Pretty Soldier Sailor Moon* y *Tokyo Mew Mew* y analizar los cambios que ha tenido el Mahou Shoujo, comparando *Sakura Card Captor*, de 1998 y *Mahou Shoujo Site* del 2018.

Para esta investigación, además del material audiovisual, también usaremos como apoyo ensayos donde se estudian aspectos de los Mahou Shoujo. Estos serían *Representations of Girls in Japanese Magical Girl TV Animation Programmes from 1966 to 2003 and Japanese Female Audiences' Understanding of Them* por Akiko Sugawa, en donde se lleva a cabo un extenso estudio sobre el impacto del género, no solo en su público femenino japonés, sino que también en su cultura del entretenimiento; y *The Reality of Being a Magical Girl: MADOKA MAGICA'S Empowerment through Subversion* por Angela Drennen, en el cual se habla a profundidad sobre cómo Madoka empodera a su público a través de la lucha interna de sus personajes.

A partir de lo mencionado anteriormente, primero distinguiremos qué es lo que hace a este género un Mahou Shoujo; veremos cuáles son sus características principales que se suelen repetir y cómo son las bases del género. Luego, examinaremos más a fondo e identificaremos las características que comparten sus protagonistas, en qué consiste su rol de heroína, cómo logra vencer a sus enemigos, cuáles son sus motivaciones y cómo esto se relaciona con su feminidad. Y para finalizar, analizaremos los cambios de los Mahou Shoujo actuales; para esto haremos una comparación entre dos animes con un intervalo de 20 años y señalaremos sus principales diferencias. Al finalizar, haremos una reflexión sobre el impacto cultural, su influencia en el anime y la popularización del género hoy en día.

Aspectos característicos del Mahou Shoujo

A pesar de la gran cantidad de Mahou Shoujos existentes, como todo género, este tiene su propia fórmula. Anteriormente mencionamos de qué manera el género es descrito como historias de niñas obteniendo poderes mágicos que deben proteger al mundo, al mismo tiempo que deben ocuparse de su vida escolar. Si consideramos esta descripción como punto de partida, la gran mayoría, por no decir todos, de los Mahou Shoujos parten con la misma premisa, algunas más elaboradas que otras, pero la base se mantiene. Sin embargo, esta premisa no es lo único que conlleva esta fórmula, sino que también la componen elementos más sutiles que, aunque suelen pasar desapercibidos, resultan esenciales para definir el género. Entonces, ¿cuáles son estas características?

El Mahou Shoujo, por lo general, siempre se ha destacado por presentar ciertos aspectos que suelen llamar la atención al público, desde lo brillante y bello de su magia, hasta sus atractivas y coloridas transformaciones. Si bien con el paso del tiempo este género ha ido cambiando, queremos recalcar las características representativas que presenta. Es por esta razón que los animes que hemos elegido para nuestro primer objetivo son *Sally, la bruja* (1966) y *Magical Doremi* (1999) debido a que ambos distinguen mucho las características principales de este género y, a la vez, son animes que siguen una historia general sencilla, al igual que los propósitos de cada una de las protagonistas. Al ser así, resulta fácil identificar estos aspectos que se repiten en la mayoría de Mahou Shoujos.

Sally, la brujita sigue la vida de Sally, una chica proveniente de un mundo mágico que llega a la tierra con el objetivo de vivir como una chica normal. Aquí entra a la escuela, hace nuevos amigos, y también aprovecha sus poderes mágicos para resolver sus problemas cotidianos. Este anime hizo debutar al género de Mahou Shoujo en la televisión, marcando un impacto en la historia del anime.

Por otro lado, *Magical Doremi* trata de una joven llamada Doremi, una niña bastante torpe y desafortunada. Un día, visitando una tienda bastante peculiar, descubre que la dueña del lugar era en realidad, una bruja. Al ser delatada por Doremi, ésta se convierte en una criatura verde y viscosa. La bruja, cuyo nombre es Mayorca, le dice a Doremi que para que ella vuelva a su forma original, deberá convertirse en una aprendiz de bruja y pasar todas las pruebas. Es así como la protagonista tendrá que aprender sobre la magia y ayudar a los demás con ella para llegar a convertirse en una bruja; todo esto a la par que lidia con su vida de joven escolar.

Analizando ambas series, podemos apreciar que, las dos historias se desarrollan en un mundo parecido o igual al nuestro. Esto último lo podemos notar, principalmente, al constatar que ambas historias ocurren en una ciudad que tiene escuelas, con cada una de las protagonistas asistiendo a una de ellas. También hay calles, tiendas y lugares excéntricos que podemos hallar en el mundo real y que fácilmente se podrían reconocer o considerar familiares por el público objetivo al que apunta la serie. En el caso de Sally, ella, por lo general, frecuenta la escuela y su propia casa, disfrutando de su vida de niña normal o evitando las travesuras de otros personajes. De igual manera, también visita otros lugares, como el parque o la casa de su amiga Yoshiko. En el caso de Doremi, además de ir a su escuela, ella y sus amigas suelen ir a un lugar llamado “La Tienda Mágica”, donde ayudan y trabajan vendiendo recuerdos y regalos hechos por ellas mismas.

He aquí una primera característica importante: en ambos animes, los hechos suceden o al menos empiezan, en lugares que se parecen mucho a la realidad. Son sitios que se encontrarían a “la vuelta de la esquina” o en alguna parte del mundo. En la mayoría de Mahou Shoujos, este aspecto se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Incluso, cuando estas ciudades son futuristas, aún mantienen aquella familiaridad con lo cotidiano y lo que se puede ver día a día. Esta es una de las razones por las que podría el espectador lograr identificarse con los personajes, ya que al vivir en un lugar tan parecido al que se ve en pantalla, la existencia de la magia y la aventura se vuelven más posibles.

Por otro lado, logramos identificar que los problemas típicos de una chica de 10 o 14 años, también constituye un factor común en este tipo de series. En este caso, Doremi y Sally están en la edad entre 10 a 12 años y sus problemas son los de una chica de su edad: tener buen rendimiento en el colegio, si le gustas a un chico, soportar y convivir con tus hermanos, hacer nuevos amigos, entre otros.

Así mismo, podemos identificar cómo estos personajes protagónicos, que tienen una vida con problemas “comunes”, usan la magia para resolverlos. Al ser novatas y primerizas en la magia, ellas la utilizan para resolver incluso el más simple de sus problemas. En el caso de Sally, hubo un momento en el que tenía que hacer un pastel, pero como ella no tenía conocimientos de cocina, recurre a la magia para lograrlo. Mientras que en el caso de Doremi,

ella y sus amigas ayudan a una de sus compañeras, Okuyama, a conseguir un vestido que le gustaba mucho desde niña, pero que ya no podía usar debido a su altura. Por esta razón usan magia para poder crearlo y regalárselo. Éste es un detalle recurrente en el comienzo de varias historias de Mahou Shoujo, en donde la protagonista elige el camino fácil para resolver sus conflictos. Pero, mientras la historia avanza y ellas crecen, comienzan a aprender a buscar y encontrar soluciones por sí mismas.

Siguiendo con el punto anterior, a la magia que se muestra en estas series, se la podría describir como “bonita y no destructiva”, es decir, que, al conjurarla, ésta no busca arrasar ni devastar o, incluso, ejecutar. Más bien, los hechizos causan, generalmente, una transformación o, a veces, una desaparición de lo que están luchando; todo esto acompañado de efectos brillantes y colores. Se le podría incluso llamar “inocente”. En *Magical Doremi*, la magia de las protagonistas es canalizada a través de varitas mágicas y es usada específicamente para mover objetos, hacerlos aparecer y desaparecer, volar e incluso a veces para tomar la apariencia de otro personaje. En el caso de *Sally, la brujita*, la magia es usada para los mismos fines, pero al ser ella ya una criatura mágica, no necesitaba de una herramienta para canalizarla, usando solo sus manos o simplemente un guiño del ojo.

En otros Mahou Shoujo, a pesar de que las herramientas para canalizar tengan aspectos parecidos a armas, tales como espadas, pistolas o similares, aun así, no se observa un uso sangriento de estas, sino que también se aprecian brillos, luces y efectos mágicos, al igual que en las series analizadas en este apartado.

También, algo importante a destacar, consiste en el hecho de que estos personajes deben mantener sus identidades escondidas, ya que, al salir su secreto a la luz, podrían desencadenarse distintos tipos de consecuencias. En el caso de Doremi, si logran identificar su identidad, sufriría el mismo destino que la bruja que ella misma reconoció, convertirse en una criatura verde y viscosa, mientras que Sally, si es descubierta, las personas de su alrededor sentirían miedo de ella y tendría que volver a su mundo. Esta problemática se mantiene en otros Mahou Shoujo y, aun cuando en el anime no se le describe como una regla, las protagonistas inconscientemente lo hacen e intentan mantener su identidad como chica mágica oculta.

Asimismo, un aspecto muy característico lo constituyen los acompañantes mágicos de estas protagonistas. En *Sally, la brujita* y *Magical Doremi* muestran las formas que estos acompañantes pueden adoptar: en el caso del acompañante de Sally, sería una criatura de su mismo mundo, quien finge ser su hermano, Cub, un chico bastante revoltoso y que, por lo general, siempre intenta arruinar los planes de Sally; sin embargo, esta actitud de él, muchas veces trae como consecuencia ayudar a la protagonista a mejorar. Mientras, la acompañante de Doremi es un hada llamada Dodo, quien le fue entregada como premio luego de superar una prueba. Es bastante torpe, como su dueña, pero siempre la ayuda cuando está en aprietos. El rol que comparten ambos personajes acompañantes es el de ayudar y guiar a las protagonistas en su camino, tanto para aprender a controlar o canalizar su magia, como para acompañarlas en su crecimiento a través de la serie. En algunos casos, también las ayudan en su transformación en chica mágica, volviéndose parte de ellas.

Un aspecto igualmente característico, son las transformaciones llamativas con trajes estrafalarios, las cuales también les permiten usar sus poderes. En *Magical Doremi*, Doremi tiene que transformarse al son de la música de un amuleto, siguiendo el ritmo, mientras va apareciendo su traje, zapatos y gorro de bruja. Si ella no logra completar la transformación, su traje desaparece y debe comenzar de nuevo. Por otro lado, Sally no tiene una transformación representativa que active sus poderes. No solo debido a la antigüedad de este anime, sino que también, como se mencionó antes, al ser ella de otro mundo, ya de por sí es mágica, por lo cual no lo necesita. Aun así, lo mencionamos, debido a su presencia en casi todos los Mahou Shoujos. Los trajes suelen representar tanto las personalidades como los poderes de sus ocupantes, constituyendo así una de las características más memorables de cada anime en este género.

Al analizar todos los elementos anteriormente abordados en este primer capítulo, se puede apreciar que, a pesar de las diferencias en los años de estreno de los animes escogidos, es posible identificar varias similitudes, como también algunas diferencias, debido a la evolución de los Mahou Shoujos. Con *Sally, la brujita* se nos introducen estas “bases” del género, como el uso de la magia, los compañeros mágicos, el mundo donde viven las protagonistas, entre otros; las cuales son replicadas en Mahou Shoujos posteriores, como lo vemos en *Magical Doremi*. No obstante, en este último anime, también se puede apreciar que hay elementos añadidos, como las transformaciones y el uso de objetos canalizadores de magia.

Al comparar estos dos animes, se percibe de qué manera este género fue creando y formando su identidad, conservando sus raíces, pero, a la vez, agregando nuevas cualidades en base a estas. Sin embargo, esto no solo se reduce a las características mencionadas, sino que también se extiende al viaje personal de las protagonistas.

Características del rol protagónico femenino

Con el pasar de los años y, pese a la evolución que ha tenido este género, una característica que no ha cambiado hasta el día de hoy, son los aspectos femeninos que envuelven a las protagonistas en los Mahou Shoujo. Desde sus inicios, se ha visto cómo estas heroínas, de modo independiente de la historia o pese a la situación que sea, nunca se han despojado o negado de su feminidad, tales como sus gustos personales, su personalidad e incluso sus motivaciones o deseos típicos de alguien de su edad acerca de quién quieren llegar a ser.

Para esta sección hemos elegido los animes *Pretty Soldier Sailor Moon* (1992), *Tokyo Mew Mew* (2002) y *Puella Magi Madoka Magica* (2011), ya que sus tres protagonistas, Usagi, Ichigo y Madoka, respectivamente, no solo son personajes muy memorables dentro del género, si no que también manifiestan claras actitudes femeninas en su manera de ser y de interactuar con el mundo. A pesar de ser heroínas que suelen luchar contra criaturas malignas, no dejan de lado su feminidad, siendo muchas veces esta cualidad la que les da fuerza para salir adelante.

Pretty Soldier Sailor Moon trata de Usagi, una joven de secundaria que un día, gracias a una gata mágica, se transforma en una poderosa guerrera llamada Sailor Moon. De ahí en adelante, tendrá que vencer numerosos enemigos, al mismo tiempo que lidia con su vida de estudiante. Este anime también ha marcado un antes y después en el género, tras incluir historias con más acción, popularizar las batallas en equipo y contar un relato en el que hay que vencer las adversidades gracias al poder del amor y de la amistad.

Puella Magi Madoka Magica consiste en una joven llamada Madoka, quien tenía una vida normal, hasta que un día conoció a una criatura enigmática, quien le ofrece cumplir cualquier deseo con tal de convertirse en una chica mágica. También se ha destacado por ser el Mahou Shoujo que cambió y revolucionó el género, asumiendo un camino más complejo emocionalmente, pero aun manteniendo las bases de las historias de chicas mágicas.

Tokyo Mew Mew, en tanto, trata de una chica llamada Ichigo, una joven bastante torpe y descuidada. Un día, en una cita romántica con Aoyama, el chico que le gusta, es alcanzada por un rayo, el cual une su ADN con el de un gato, obteniendo así, no solo las habilidades de aquel animal, sino que también el poder de transformarse en una poderosa guerrera “Mew Mew”. Es así como Ichigo, junto a otras compañeras que se unirán más adelante, tendrán que proteger la tierra de seres de otro mundo.

El primer aspecto a mencionar y con el cual analizaremos las demás características, corresponde al de la feminidad que comparten las protagonistas. En los animes escogidos se puede encontrar una similitud en el uso de esta en sus heroínas como uno de sus principales atributos (aun sin ser lo que las defina completamente), tanto de una manera superficial, como una más profunda e introspectiva. Por ejemplo, Usagi, con su gran afición por las joyas mostrada en el primer capítulo; Ichigo, con su gusto por arreglarse y verse bien y Madoka, con su frecuente uso del color rosado y los listones. Mientras, por otro lado, también se observa a una Usagi compasiva y empática, al salvar al gato que después la transformaría en Sailor Moon; a Ichigo, quien abiertamente expresa sus sentimientos con sus amigas y a Madoka, quien, hasta el final, siempre puso su gentileza y diplomacia por sobre todo.

Un aspecto a destacar sobre este punto, consiste en que estas cualidades no se ven reducidas o suprimidas luego de asumir su rol como chica mágica; de hecho, se podría incluso mencionar que a veces son reforzadas con su nueva responsabilidad.

Al profundizar en este tema, también se abre un debate sobre el empoderamiento femenino a través de los Mahou Shoujos: ¿por qué es empoderador ver a niñas con características socialmente femeninas, sin que las cuestionen o vayan contra ellas? Cuando las primeras historias protagonizadas por “mujeres fuertes” empezaron a popularizarse, al mismo tiempo surgieron con el problema de que estas se despojaban de todo lo femenino o que estuviera relacionado con este; en estas historias, que la mujer asumiera el rol del héroe, significaba adquirir cualidades masculinas, mientras que despreciaba las femeninas, puesto que estas significaban fragilidad y no ser considerada en serio. No obstante, en el texto de Shimada, se expone acerca de la ola del feminismo japonés en los años ochenta: “Ordinary women faced a dilemma; they wished for the improvement of working conditions and fixed division of labour, but they also wished to take pleasure in being feminine and consuming

fancy goods or fashion.”³ (2011, pág. 107). Mientras que, por un lado, estas narrativas fueron bien recibidas por algunas personas, por otro, dejaban de lado un grupo de mujeres que querían explorar y celebrar su feminidad, sin que esto significara ser débil, sumisa o frágil.

En consecuencia, Los Mahou Shoujos, al popularizarse, ayudaron a difundir esta perspectiva sobre la posibilidad de ser una heroína sin la necesidad de despegarse de la propia feminidad, normalizando la idea de que una mujer podía ser fuerte y poderosa y, a la vez, importarle su apariencia y ser gentil. De hecho, en este género, es esta feminidad lo que hace a las protagonistas fuertes; por ejemplo, con los tipos de armas que usan o sus ataques, lo que deja dicho de una sutil manera que lo que está relacionado con lo femenino, no está asociado con lo débil: “Instead of shying away from the traditionally girly in order to give themselves strength, the Magical Girls throw that very idea in the trash and face their enemies down empowered with the feminine.” (The Afictionado, 2013, párr. 8)⁴.

Por otro lado, también cabe mencionar que, solo considerando estos tres animes, no se presenta una sola manera de ser femenina. Dentro de sus respectivas series, algunas chicas son más gentiles o enérgicas o también ruidosas, como otras más estudiosas o perezosas. Incluso, en la mayoría de los casos, se observan chicas más rudas o con cualidades más masculinas, como por ejemplo, Makoto, de *Sailor Moon*, quien es introducida con un carácter fuerte y algo intimidante, pero aun así disfruta sin culpa ni vergüenza de su feminidad, teniendo un gusto por la joyería y los objetos bellos (por ejemplo, decorar su *bento*), celebrando todas las maneras en que esta puede ser expresada, sin ser ninguna mejor o peor que otra; ya que a todas al final las une la confianza y respeto que se tienen entre ellas para alcanzar un mismo propósito.

Otro aspecto vinculado a esta feminidad consiste en la búsqueda de las protagonistas en ser una mejor versión de sí mismas; sin embargo, esta percepción está ligada directamente con sus motivaciones y cómo estas evolucionan a lo largo de la historia. Como ya mencionamos en el capítulo anterior, en un principio, los problemas que tienen las protagonistas son los de una chica de su edad (su rendimiento académico, sus amistades, etc.). Junto a esto, en un comienzo, tanto Usagi, Ichigo y Madoka comparten en su personalidad el aspecto de ser bastantes torpes e ingenuas en su vida diaria. Usagi es miedosa e irresponsable, Ichigo es torpe y perezosa y Madoka es muy ingenua respecto al mundo que la rodea. Aun así, hay que recalcar que eso no significa que no sean personas alegres, carismáticas, que se divierten con sus amigos y que manifiestan una vista positiva de la vida.

Para ellas, una mejor versión sería ser una chica con más intelecto académico, con más amigos, ser buena en todo, sin preocupaciones, entre otros aspectos. Sus motivaciones provienen de un lugar más superficial y trivial, hecho que no es necesariamente negativo, después de todo, son chicas que están recién entrando a la pubertad. En el caso de Usagi, un ejemplo de sus aspiraciones consiste en poder subir sus notas sin tanto esfuerzo; para Ichigo,

³ Mujeres ordinarias enfrentaban un dilema; deseaban la mejora de sus condiciones de trabajo y divisiones fijas de trabajo, pero también deseaban poder disfrutar del ser femeninas y comprar cosas o ropa elegantes. Traducción propia

⁴ En vez de alejarse de lo tradicionalmente femenino para darse fuerzas, las chicas mágicas tiraban esa idea a la basura y enfrentaban a sus enemigos empoderadas con la feminidad. Traducción propia

ser feliz con el chico que le gusta y Madoka quería ser genial como su mamá, a quien admiraba mucho. Pero todo empieza a cambiar después de que reciben el rol de chica mágica. A pesar de que en un principio se mantengan esos deseos, mientras va avanzando la historia, las protagonistas no solo encuentran motivaciones nuevas, sino que, al mismo tiempo, logran encontrar una nueva fuerza y confianza en sí mismas a partir de estas.

En el caso de Usagi, en un principio, tras recibir la responsabilidad de proteger la humanidad, se observaba que ella no quería asumir tal deber, por lo que siempre adopta una actitud egoísta, cobarde e irresponsable. Con el paso de la aventura y, paulatinamente, dándose cuenta de la gran importancia de lo que era ser una sailor scout, ella empieza a madurar y enfrentar su papel de “Sailor Moon”, dispuesta a salir herida con tal de que el mundo no sufra, llegando al punto en el que se ve varias veces como Usagi utiliza su máximo poder en las peleas finales, con el fin de proteger la tierra.

Mientras que con Ichigo, a pesar de que ella acepta inmediatamente su misión de proteger al mundo, lo hace de manera ingenua y sin pensar en la importancia de lo que significa transformarse en una guerrera “Mew Mew”, siempre interponiendo más su vida amorosa con Aoyama y su vida escolar que su misión. Pero mientras más lucha contra los enemigos, más se va dando cuenta de lo radical y peligrosa de su responsabilidad, como también de lo importante que es proteger a sus seres queridos y al mundo.

Y en el caso de Madoka, ella realiza este viaje antes de convertirse en una chica mágica. Mientras avanza la historia, se da cuenta de que el mundo en el que ella creía es en realidad despiadado y hostil. Pero, aun conociendo el cruel destino de las chicas mágicas, decide apegarse a su esperanza, convirtiéndose en una para asumir su responsabilidad y así romper el ciclo de desesperanza que atormentaba a las chicas mágicas.

Lo que resulta importante señalar es que, a pesar de tener este desarrollo de personaje en sus historias, eso no significa que dejen atrás sus motivaciones o deseos anteriores, sino que aún los mantienen en su vida cotidiana, tales como el hecho de ser mejores estudiantes, estar con quien están enamoradas, cumplir sus metas, entre otros. Pero lo distinto en ellas consiste en su nueva confianza encontrada; la conciencia de saber qué es lo que las hace verdaderamente fuertes; que pueden ser felices aun si no logran esos pequeños deseos. Incluso, buscan otras motivaciones en su vida; y que tal vez lo que consideraban sus debilidades, son en realidad su arma más poderosa.

Otro aspecto a resaltar sería la expresión abierta de sentimientos y emociones, lo cual se encuentra ligado siempre al poder del amor y de la amistad. Se ha destacado varias veces cómo las protagonistas han demostrado su amabilidad, lealtad y bondad ante sus seres queridos y de cómo estas forman un vínculo con su equipo. Mientras la historia va avanzando, esta cualidad de las heroínas se mantiene y se fortalece, pero al llegar a momentos críticos, es cuando estas emociones que se tienen la una a la otra “evolucionan” convirtiéndose en la fuente de la que las chicas mágicas logran obtener todo su potencial. Esto último es lo que conocemos como “el poder del amor y de la amistad”.

Con la llegada de *Sailor Moon* no solo se introduce la acción al género, sino también el concepto de “el poder del amor y de la amistad” y cómo este puede triunfar contra las

fuerzas del mal en los momentos más difíciles. Por ejemplo, en el caso de Usagi, cuando todo parecía perdido al pelear con una de las antagonistas principales, ella recupera su fuerza al recordar su amistad con sus amigas, quienes habían caído en batalla, siendo ese amor lo que hace que Sailor Moon pudiera salir victoriosa; Por otro lado, a Ichigo, en la batalla final, son sus amigas quienes le dan su poder para que pueda salvar la tierra; y en el caso de *Madoka Magica*, Madoka obtiene el valor de salvar el mundo gracias al deseo de liberar a su amigas del inevitable destino de las chicas mágicas.

Gracias a este poder con el cual pueden lograr proteger a sus seres queridos, asimismo se muestra la *sororidad* entre las protagonistas. Antes de la popularización de este factor, no era para nada común presenciar a un grupo de chicas luchando juntas por un bien mayor. Casi siempre se las veía solas o puestas unas contra otras. Esta novedosa sororidad expuesta llamaba la atención del público: chicas muy distintas la una de la otra, con diversos gustos y estilos, lograban dejar sus diferencias a un lado, para proteger lo que les importa. Y aun así, el pertenecer a un equipo no significaba que cada una perdiera su esencia e identidad: todas se aceptaban y respetaban mutuamente. Ahora bien, al observar este tipo de comportamiento en la televisión, es muy posible que haya dejado un gran impacto positivo a su audiencia.

Entre los años 1990 y 2010, el Mahou Shoujo ganó una gran popularidad, logrando un aumento de animes estrenados de este género; pero, tras el increíble éxito que tuvo *Puella Magi Madoka Magica* (2011), comienza una nueva era de las chicas mágicas en la cual aquellas cualidades dulces y encantadoras comienzan a desvanecerse poco a poco con el tiempo, yéndose hacia un camino totalmente distinto.

¿Cuáles son los cambios que han tenido los Mahou Shoujos hoy en día?

Los años siguen pasando y el género prevalece, pero al entrar a la actualidad se percibe una caída en la producción de nuevos y originales Mahou Shoujos. ¿Por qué sucede esto? Al entrar a esta época, al igual que antes, se puede contemplar una evolución del género, pero esta vez, que arremete directamente contra las cualidades que lo definían, ocasionando que estas dejen de ser importantes o que vayan desapareciendo, alejándose de sus bases, de tal manera que llega a ser difícil saber cuál es exactamente su público objetivo:

What's most disturbing is that though the target demographic of these shows goes up in age, the characters of the shows don't, which leaves us with a situation where

young animated girls in frilly outfits are essentially being made to suffer onscreen [sic] for an adult (often male) audience. (Henderson, 2017, párr. 27) ⁵

Si bien, son varios los factores que afectan la decadencia de los Mahou Shoujos, nos centraremos en las diferencias sobre cómo son tratadas aquellas cualidades que lo definían en años anteriores, en comparación a la situación actual. Como por ejemplo, con respecto a la trama que se ha vuelto más fuerte y oscura, a diferencia de años anteriores o el uso de la magia, que, a pesar de seguir siendo llamativa, se ha vuelto mucho más destructiva y violenta, o los aspectos femeninos de las protagonistas, que han dejado de ser la fuente de su verdadera fuerza, entre otros factores.

Para este análisis, se escogieron los animes *Sakura Card Captor* (1998) y *Mahou Shoujo Site* (2018), debido a la diferencia de su año de estreno, que son exactamente 20 años.

Iniciando con *Sakura Card Captor*, este anime trata de Sakura, una niña bastante alegre y enérgica. Un día, en el sótano de su casa encuentra un misterioso libro, el cual, al abrirlo, libera accidentalmente unas excéntricas cartas que se guardaban dentro de este. Junto con esto, también despierta al protector del libro, una criatura llamada Kerberos, que tras enterarse de que las cartas salieron esparcidas, le dice a Sakura que ahora es su responsabilidad de convertirse en una “Card captor” y así recuperarlas antes de que caigan en manos equivocadas. Es así como empieza la aventura de Sakura, junto con su amigo y mentor Keros para volver a juntar las cartas “Clow”.

Por otro lado, *Mahou Shoujo Site* trata de una joven llamada Asagiri, una chica que tiene una vida miserable y con ganas de acabarla. Un día, una extraña página web se le aparece en su computador, preguntándole si desea ser una chica mágica y así acabar con todos los perpetradores que le hacían su vida miserable. Al aceptar accidentalmente, Asagiri queda envuelta en una siniestra aventura junto con su nueva amiga Yatsumura, en donde se irán dando cuenta con el tiempo que, en realidad, aquella extraña página web oculta un extraño y oscuro secreto que implica la destrucción de la humanidad.

Al analizar la diferencia de tono narrativo entre *Sakura Card Captor*, el cual siempre mostraba a una protagonista esperanzadora e inocente ante las adversidades que se enfrentaba, contra el abrupto cambio en *Mahou Shoujo Site*, en donde la crueldad y violencia prevalece, se podrían explicar las razones de la caída en la popularidad del género Mahou Shoujo.

⁵ Lo que es más perturbador es que a pesar de que el público objetivo de estos shows sube en edad, los personajes de los shows no, factor que nos deja con la situación donde chicas jóvenes animadas en voluptuosos trajes son esencialmente hechas para sufrir en la pantalla para una audiencia adulta (a menudo masculina). Traducción propia

El primer factor a analizar corresponde al ambiente general en el que se desarrollan las historias. A primera vista, se puede apreciar un gran contraste entre el ambiente en el que viven Sakura y Asagiri y cómo ellas interactúan con él. *Sakura Card Captor* inmediatamente presenta una historia colorida y divertida, con una ciudad llena de vida representada por los personajes. Sakura es alguien alegre, quien, con el apoyo de su familia y amigas, logra superar adversidades, siempre deseando lo justo por encima de todo. Por otro lado, sucede completamente lo contrario en *Mahou Shoujo Site*. En el primer capítulo se nos presenta un ambiente oscuro y apagado, con una protagonista sin deseos de vivir ya que está rodeada, en su mayoría, por personas que buscan hacerle daño tanto física como psicológicamente, por lo que se encuentra en un constante estado de desdicha. Dicho de otra manera, en el anime actual se nos expone un mundo mucho más hostil y poco acogedor, un lugar en donde importan más los propios intereses contra los de los demás, como también se puede apreciar una gran cantidad de peleas, discusiones, bullying, entre otros, siempre llevados hasta lo más extremo de las situaciones, hechos que no son común de ver en niñas protagonistas de este género a su edad. Todo esto podría provocar que el público agradezca no vivir ni compartir con los personajes; factor que se opone a los animes más antiguos, donde se buscaba ese deseo de empatizar con los espectadores.

Siguiendo el punto anterior, el mundo en el que se desarrolla la historia también afecta los conflictos personales que tienen las protagonistas en un principio. Se mencionó anteriormente que una característica recurrente de los Mahou Shoujos eran los problemas cotidianos que los personajes principales femeninos viven día a día. En un principio, al presentar un ambiente común, puro y “tranquilo” en el que viven las protagonistas, también se muestran los problemas habituales de una niña de 12 a 14 años, como el estudio, el romance, los hermanos menores, las amistades, entre otros. Incluso, después de convertirse en chicas mágicas y tener que proteger al mundo, siguen teniendo su vida cotidiana. En *Sakura Card Captor*, Sakura encaja perfectamente con esta descripción. Luego de mostrar el mundo en el que se desenvuelve y las personas con las que convive, se puede inferir que ella es un perfecto ejemplo de una protagonista de Mahou Shoujo. En *Mahou Shoujo Site*, Asagiri se desenvuelve en un ambiente bastante malo y, por consecuencia, sus deseos personales terminan siendo igual de negativos. Siendo molestada todos los días por sus compañeras de clase, una familia bastante desinteresada de su bienestar, un hermano quien prácticamente se violenta contra ella con la excusa de “desestresarse”, entre otros problemas, por causa de aquello Asagiri empezó a tener actitudes suicidas, queriendo terminar con su vida todo el tiempo. El conflicto de Asagiri se podría definir como bullying llevado al extremo. A pesar de que no se puede negar la existencia de este en el mundo real, sí es difícil que un gran número de personas se identifique con este y, de ser el caso, es poco probable el querer verlo replicado en la pantalla, cuando en lugar de eso, se podría ver algún otro anime o show de TV, con un tono más esperanzador, como una vía de escape.

Otro de los factores corresponde al uso más frecuente de la violencia en los Mahou Shoujos actuales. Si bien, en los Mahou Shoujo antiguos se podía apreciar la implementación de la violencia para poder luchar contra las fuerzas del mal, nunca se ha llegado a lo morboso o con escenas gráficas directamente. Incluso, hay animes en los que ni siquiera se ha recurrido

a la violencia para arreglar los problemas, donde simplemente al hablar y llegar a un acuerdo, logran resolverlos. En *Sakura Card Captor*, Sakura nunca ha hecho uso de la fuerza para poder atrapar las cartas Clow, sino que siempre ha recurrido a ingeniosos planes que idea junto con Keros y Tomoyo, su mejor amiga. Como por ejemplo, cuando encerró la carta Agua en un congelador para poder capturarla más fácil o el usar las luces de la escuela para debilitar a la carta Sombra. Al avanzar la serie, Sakura debe enfrentarse a enemigos más poderosos, quienes pueden hacerle daño a ella y a sus seres queridos, siendo casos así en donde las batallas se vuelven un poco más violentas, pero igualmente llenas de brillos, luces y con una magia inocente, que no busca verdaderamente hacer daño, sino debilitar. Aun así, cabe mencionar que pelear directamente siempre fue el último recurso de Sakura, ya que ella, antes que nada, intenta resolver los conflictos con diplomacia.

Ahora bien, actualmente, el uso del razonamiento, el poder de la conversación y la empatía ya son casi inexistentes. El uso de la violencia aparece como bastante habitual, siempre llegando a recurrir ya directamente a torturar y matar al enemigo o capturarlo y tenerlo de rehén. Incluso, el exceso de morbo se ha notado mucho más ahora, llevando los conflictos a situaciones extremas, al punto de poder, eventualmente, resultar desagradable para el espectador. En *Mahou Shoujo Site*, el primer recurso de los personajes siempre es la violencia para lograr cualquier cometido. A pesar de que esto se pueda justificar con el deseo de la protagonista para protegerse de los demás, sigue siendo un problema contra las bases del género: aun cuando en un principio los personajes intentan mantenerse amables, empáticos y diplomáticos, rápidamente al avanzar la historia deben “aprender” a dejar estas cualidades atrás para así salir victoriosas; y al no existir ninguna otra salida fuera de “combatir violencia con más violencia”, tampoco se da espacio para mostrar aquella gentileza y amor que caracterizaba a los Mahou Shoujo.

Este último factor afecta directamente a una característica valiosa de los Mahou Shoujo: la relación y conexión entre los personajes, desde su familia, sus amigas, hasta las nuevas compañeras de equipo con quienes logran formar un fuerte vínculo de sororidad. En *Sakura Card Captor*, Sakura claramente posee un fuerte lazo familiar. A pesar de que su madre haya fallecido, vive en una casa muy hogareña y segura, en donde es evidente que con su padre y hermano se quieren mucho. Y al salir de casa, también cuenta con muchas amistades que siempre están felices de verla, interactuando con ella con una sonrisa en la cara. Estos factores también demuestran una de las razones de la personalidad de las protagonistas: gracias a este estrecho vínculo con sus seres queridos, los personajes principales son alegres, diplomáticos y bondadosos. Otro aspecto a recalcar es la alta confianza que ellas mantienen con sus amistades o familiares y es gracias al trabajo en equipo que tienen ellas que han logrado vencer cualquier problema que se les interpone o poder desarrollarse como personas y avanzar en la vida. Como se había mencionado antes, en *Sakura Cards Captor*, Sakura es una niña bastante optimista y quien les tiene mucho cariño a sus seres queridos y, gracias a ese amor, ella puede seguir capturando las cartas y mejorar como persona.

Mahou Shoujo Site muestra el caso contrario, cómo sería si la protagonista no tuviera estos vínculos genuinos y sanos con otras personas. Al ser Asagiri ignorada por su familia,

golpeada por su hermano y acosada en la escuela, tenemos a una “heroína” que no se siente bienvenida o querida en ningún lugar, por lo tanto su confianza en sí misma es casi nula. Incluso cuando conoce a Yatsumura, a Asagiri le cuesta creer que alguien querría protegerla. Esta característica se extiende hacia otros personajes, quienes, al vivir en un mundo hostil, prefieren trabajar solas antes de formar una alianza con alguien, llegando al punto de pelear a muerte si se sienten amenazadas. En los pocos casos donde pareciera que está naciendo una amistad, esta es formada a base de secretos, los cuales, al ser revelados, destruyen todo apego que se haya construido. Toda esta falta de vínculos y confianza en los demás genera que no exista una sororidad entre los personajes. Al tratarse de un mundo donde predomina la supervivencia del más fuerte, todas se vuelven enemigas entre ellas, razón por la cual no hay lugar para exponer un vínculo entre mujeres donde la lealtad, la bondad y la amistad sea lo que las hace más fuertes.

En otras palabras, las protagonistas de ahora dudan o desconfían e incluso temen de las personas que las rodean. Y es debido a esto que los aspectos de los personajes principales se han ido tornando más oscuros, desesperanzados y deprimentes, dejando de lado ese ámbito protector e inocente que los caracterizaba, ahora siendo su “único aliado” ellas mismas y nadie más.

Esto último nos lleva a una contradicción de un componente importante en los Mahou Shoujo, pero que está muy poco presente en la actualidad: el uso del poder del amor y la amistad, factor que se deriva directamente de las relaciones que crean las protagonistas con los demás personajes, ya que es desde esos vínculos y conexiones donde nacen las motivaciones de las chicas mágicas. *Sakura Card Captor* sigue esta regla al pie de la letra, ya que se aprecia varias veces cómo la protagonista ha tenido éxito en sus aventuras gracias a la ayuda de Keros y Tomoyo y al gran vínculo de amistad que se tienen entre ellos.

No obstante, con el pasar del tiempo, se ha ido deteriorando aquel concepto, reemplazando este poder por sentimientos negativos, tales como el odio, la venganza, los celos, la ira, entre otros. Y al presentar a todos los personajes actuando por razones propias, aquella motivación de proteger al mundo, hacer amistades y el trabajo en equipo, se ha ido dejando de lado. En *Mahou Shoujo Site*, no solo la protagonista, sino que todas las chicas mágicas, carecen de esta motivación protectora hacia sus seres queridos y en ningún momento nos presentan a alguien con quien tengan un verdadero lazo afectivo. Por lo tanto, ¿cuáles son las motivaciones de ellas en su lugar? Después de mencionar las características de este anime, como su trama oscura, sus personajes pesimistas y el nivel de violencia, es sencillo encontrar la respuesta: sus motivaciones caen en el odio y la búsqueda de venganza. Esto es aún más claro cuando mencionamos que la posibilidad de ser chica mágica solo se les presentan a aquellas que tienen una vida miserable y que se les especifica que ese poder lo pueden ocupar para devolver el daño que se les hizo.

Al analizar todo lo mencionado, se podría ratificar que los Mahou Shoujos actuales, en un intento de llegar a un público más “maduro”, han pasado a llevar todas las cualidades que los identificaban. Es posible que la razón de esto sea por el éxito de *Puella Magi Madoka Magica* (2011), que contaba una historia más cargada emocionalmente y de la que nace la pregunta de qué pasaría si las chicas mágicas perdieran toda esperanza. Pero incluso aquel anime conservaba y respetaba los factores que definen al género.

En definitiva, las bases del Mahou Shoujo están constituidas por el empoderamiento femenino, lograr creer en uno mismo y que el amor siempre gana por sobre todas las cosas; o al menos esa es la moraleja que dejan estas historias. Lo curioso es que algunos animes actuales intentan agregar algunas cualidades, a pesar de que se sientan algo forzadas. Como por ejemplo, el hecho de que después de una sangrienta batalla para sobrevivir, repentinamente, decidan optar por el camino de la amistad, descubriendo que es la única manera en la cual nadie debe morir o salir herido. Pero aun así, esto contrasta intensamente con el ambiente sádico y cruel presentado en la serie.

Este choque de elementos podría ser una de las grandes razones del por qué ha bajado su popularidad. Un Mahou Shoujo que está tan separado de sus bases, pero que aún intenta agregar elementos propios de este, provoca una constante contradicción entre lo morboso y bondadoso, convirtiéndose en animes que parecieran que no tuvieran identidad. Además, aquella discordancia de no poder decidir entre lo uno o lo otro, genera que no se logre mantener una gran audiencia.

Conclusión

Ya con todo lo que se ha analizado hasta ahora, tanto *Pretty Soldier Sailor Moon*, *Puella Magi Madoka Magica*, *Sally la Brujita* y otros animes destacados del Mahou Shoujo, nos han demostrado que los aspectos femeninos no nos muestran una posición sumisa y débil, al contrario, nos refuerza que siendo femeninas también podemos fortalecernos, entregando seguridad en una sociedad donde prefieren inconscientemente despojarse de aquellas cualidades.

Todo esto nos hace retomar nuestra pregunta principal: ¿cómo es representada la feminidad en los Mahou Shoujo actualmente? Antes de responder, debemos volver a visitar los distintos temas analizados.

Resumiendo los puntos anteriores, en primera instancia, según el análisis realizado a las características compartidas entre dos animes de Mahou Shoujo, se puede concluir cuál es la fórmula que utiliza el género, que va desde las vestimentas o el uso de la magia, hasta las características de sus protagonistas. Al usar en este análisis los animes *Sally, la bruja*, el primer Mahou Shoujo que salió al aire en 1966 y *Magical Doremi*, estrenado en 1999, podemos generar un gran abanico de información a analizar, ya que la diferencia de años entre ellos intensifica que aquellas cualidades recurrentes definan la identidad del género, logrando diferenciarse de otros animes.

En segunda instancia, al analizar a las protagonistas de los Mahou Shoujos, se puede comprender cómo sus aspectos las convierten en heroínas. Caracterizadas como chicas entre 10 y 14 años, a pesar de ser algo torpes e ingenuas, son bondadosas, gentiles y diplomáticas, con un gran sentido de la justicia. Y aun así, aunque tengan el trabajo de proteger la tierra, son chicas que no se despojan de su lado femenino, al contrario, este es explorado y celebrado. Esto se analizó con los animes *Pretty Soldier Sailor Moon*, (anime que popularizó la sororidad entre protagonistas y la acción), *Tokyo Mew Mew*, *Puella Magi Madoka Magica*, tres series con protagonistas memorables del género.

Y por último, con respecto al estado del Mahou Shoujo actualmente, es preciso considerar que es preciso considerar que *Sakura Card Captor* (1998), mostraba lo bonito e inspirador de una historia en que la protagonista enfrentaba las adversidades, siendo un producto un producto bien recibido por el público en ese tiempo. Por otro lado, sin embargo, *Mahou Shoujo Site* (2018) evidencia cómo esto fue cambiando, yéndose hacia un camino más oscuro y violento, en el cual lo esperanzador y bello que se mostraba antes, iba quedando en el olvido.

Con todo lo anterior ya dicho, la respuesta a nuestra pregunta se esclarece: hoy en día las nuevas producciones de Mahou Shoujo no están tomando en cuenta la importancia de la feminidad en la identidad de estas series. Pero ya no porque estas cualidades puedan hacerte ver débil, sino que es más por un hecho de que estén buscando dar un nuevo “enfoque” al género, decidiendo entonces agregar más violencia y morbo, esperando así “diferenciarse” del resto. *Mahou Shoujo Site* es solo un ejemplo de numerosos animes que buscan hacer algo distinto con el género, quizás para atraer a un nuevo público más adulto, pero, al parecer, lo único que se ha logrado ha sido “manchar” lo que representaban las chicas mágicas para sus fans.

La feminidad en los Mahou Shoujos ocupa un innegable rol protagónico, estando presente no solo en la personalidad de las protagonistas, sino también en el mundo que las rodea, en su forma de expresarse, sus ideales, sus sueños y su fuerza. Todos estos elementos dan como resultado aquella luz de esperanza para salir adelante en su punto más bajo. El Mahou Shoujo está definido bajo cualidades femeninas, es lo que hace que la trama avance, que las protagonistas evolucionen; la razón por la que las chicas mágicas caen, pero también la razón por la que se levantan. Especialmente, es lo que hace que aquella persona bondadosa, gentil, que cree en el lado bueno de las personas, se identifique con una heroína y no se sienta débil por sus valores.

En este sentido, tampoco hay que ignorar el impacto que tuvo en el público la celebración externa de cualidades convencionalmente consideradas femeninas, tales, como el maquillaje, la ropa, las joyas, entre otros. Para la audiencia femenina resultó muy positivo ver personajes que en el día gustaban de usar vestidos, arreglarse, ir de compras o tener una cita y que al caer la noche, igualmente en falda y tacones, protegían la tierra de amenazas externas. La generación de chicas que creció con los Mahou Shoujos construyó una nueva confianza donde, para ellas, el brillo, los lazos y el color rosa no significan debilidad ni complacencia, sino que seguridad y amor propio.

Al fin y al cabo, el mensaje que quieren dejar las chicas mágicas no consiste solo en que el amor siempre gana o que tus amistades te hacen más fuerte, si no que, creyendo en ti misma, no rendirte y volviéndolo a intentar, lograrás vencer todas las adversidades. Es aquella confianza y perseverancia interior lo que te hará invencible, no importa cómo decidas expresarla. Para muchas personas que crecieron junto a aquellas heroínas, al pasar los años, los Mahou Shoujos se vuelven un refugio, en donde se recuerda un tiempo más simple, donde el mundo era más gentil.

Si bien, aunque parezca difícil a estas alturas cambiar el camino que tomó este género y volver a sus inicios, no es imposible todavía. Aunque la gran mayoría de los Mahou Shoujo ahora se dirigen hacia un público adulto, aún existen algunos pocos animes que actualmente siguen respetando aquellas cualidades femeninas que representaban a este género. Un

ejemplo de esto sería *Hirogaru Sky! Pretty Cure* (2023), anime que se ha vuelto bastante popular en este último tiempo, ya que representa todas las convenciones de los Mahou Shoujos en su época dorada y que respeta la importancia de los elementos femeninos. Si en los Mahou Shoujo de hoy en día volviera a inculcarse aquel empoderamiento y características femeninas que solían destacar, no solo tal vez recuperarían su público a cómo eran antes, sino que también podrían ayudar a una nueva generación a no avergonzarse de su feminidad y enorgullecerse de ella. Al fin y al cabo, es importante reconocer lo valioso que es para las audiencias infantiles contar con un modelo a seguir en sus años de desarrollo; no deberíamos arrebatarles por completo su espacio por unas pocas personas que nunca estuvieron interesados en los valores e ideales de las chicas mágicas.

SOLO USO ACADÉMICO

Lista de Referencias

Drennen, A. (mayo de 2017) *The Reality of Being a Magical Girl: MADOKA MAGICA'S*

Empowerment through Subversion. University of St. Thomas, Minnesota.

Recuperado de

https://ir.stthomas.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1027&context=cas_engl_mat

Henderson, A. (9 de marzo de 2017). *The Problem with the Dark Magical Girl Genre*.

Recuperado de [https://www.animefeminist.com/discourse-problem-dark-magical-](https://www.animefeminist.com/discourse-problem-dark-magical-girl-genre/)

[girl-genre/](https://www.animefeminist.com/discourse-problem-dark-magical-girl-genre/)

Hennessy, E. (16 de septiembre de 2022). *Mahou Shoujo Site: When 'Dark' Magical Girl*

Anime Goes Too Far. Recuperado de [https://www.cbr.com/mahou-shoujo-site-bad-](https://www.cbr.com/mahou-shoujo-site-bad-dark-magical-girl-anime/)

[dark-magical-girl-anime/](https://www.cbr.com/mahou-shoujo-site-bad-dark-magical-girl-anime/)

Hjandu. (22 de mayo de 2014). *"Sailor Moon" - A feminist Revival*. Recuperado de

<https://caamedia.org/blog/2014/05/22/sailor-moon-a-feminist-revival/>

Lottidot. (2 de enero de 2013). *Feminine' and Feminism: The role of Mahou Shoujo*.

Recuperado de [https://loveanddoughnuts.wordpress.com/2013/01/02/feminine-and-](https://loveanddoughnuts.wordpress.com/2013/01/02/feminine-and-feminism-the-role-of-mahou-shoujo/)

[feminism-the-role-of-mahou-shoujo/](https://loveanddoughnuts.wordpress.com/2013/01/02/feminine-and-feminism-the-role-of-mahou-shoujo/)

Morales, N. (2 de febrero de 2022). *The Metamorphosis of the Magical Girl Genre*.

Recuperado de [https://www.animefeminist.com/the-metamorphosis-of-the-magical-](https://www.animefeminist.com/the-metamorphosis-of-the-magical-girl-genre/)

[girl-genre/](https://www.animefeminist.com/the-metamorphosis-of-the-magical-girl-genre/)

- Riley, S., Scharff, C. (27 de agosto de 2012) *Feminism versus femininity? Exploring feminist dilemmas through cooperative inquiry research*. Aberystwyth University, Reino Unido, Kings College London, Reino Unido. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Sarah-Riley-3/publication/258137042_Feminism_versus_femininity_Exploring_feminist_dilemmas_through_cooperative_inquiry_research/links/54119f00cf264cee28b457e/Feminism-versus-femininity-Exploring-feminist-dilemmas-through-cooperative-inquiry-research.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail&_rtd=e30%3D
- Rose. (17 de mayo de 2013). *How Sailor Moon Made Me A Feminist: An Ode to Magical Girl Shows*. Recuperado de <https://www.autostraddle.com/how-sailor-moon-made-me-a-feminist-an-ode-to-magical-girl-shows-177393/>
- Russell, N. (2015) *Make-Up!: The Mythic Narrative and Transformation as a Mechanism for Personal and Spiritual Growth in Magical Girl (Mahō Shōjo) Anime*. University of Victoria, Canada. Recuperado de https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/8496/russell_nonna_MA_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Sugawa, A. (septiembre de 2013) *Representations of Girls in Japanese Magical Girl TV Animation Programmes from 1966 to 2003 and Japanese Female Audiences' Understanding of Them*. University of Warwick, Reino Unido. Recuperado de [University of Warwick institutional repository: http://go](http://go)

The Aficionado. (15 de noviembre de 2012). *Kicking Ass in Pink High Heels*. Recuperado de <https://theaficionado.wordpress.com/2012/11/15/kicking-ass-in-pink-high-heels/>

The Aficionado. (16 de mayo de 2013). *Frill-Clad Warriors of Justice and Girl Power*. Recuperado de <https://theaficionado.wordpress.com/2013/05/16/frill-clad-warriors-of-justice-and-girl-power/>

The Aficionado. (11 de mayo de 2017). *A Magical Girl Education: Sailor Moon*. Recuperado de <https://theaficionado.wordpress.com/2017/05/11/a-magical-girl-education-sailor-moon/>

Toffoli, G. (25 de marzo de 2022). *Magical Girls: Feminist, Feminine, and Fun*. Recuperado de <https://www.byarcadia.org/post/magical-girls-feminist-feminine-and-fun>

SOLO USO ACADÉMICO