

MIRADAS FEMINISTAS

SOBRE EL CUENTO Y EL ÁLBUM EN EL SIGLO XXI

Elvira LUENGO GASCÓN

Universidad de Zaragoza

eluen1@unizar.es

Como defiende Consol Aguilar, la investigación debe seguir cuestionando “cómo sexualiza el sistema escolar desde la LIJ, y cómo se naturaliza el imaginario literario de LIJ, para abordar los estereotipos que generan desigualdad y, así, poderlos combatir y transformar desde la igualdad, desde el compromiso, desde acciones educativas efectivas” (Aguilar, 2017, p. 7). Como herramientas para la formación de maestras y maestros en este campo. Aguilar propone los debates asamblearios, el aula virtual, la tertulia dialógica de LIJ y los diarios dialógicos. Estas prácticas van “ligadas a la inclusión de la diversidad sexual, a la defensa de los derechos humanos y a la formación de una ciudadanía crítica (2017, p. 7).

Según Lüthi, (1982) los cuentos de hadas tradicionales se caracterizan por su unidimensionalidad que no sólo se manifiesta en el carácter lineal de la trama, sino en que los personajes son figuras poco definidas: el lector casi no tiene acceso a su mundo interior ni a sus entornos y se definen de manera simple. Usualmente no se acompañan de una descripción sino de un epíteto, como “Vasilisa la Hermosa” (Nikolajeva, 2014, p. 310). Los personajes son planos porque ofrecen «una sola cara» y porque no evolucionan a lo largo de la obra (Colomer, Silva-Díaz et al., p.135). “Para Lüthi, dentro de este esquema, los colores puros y planos sirven para hacer patente la ausencia de matices y preservar el carácter simbólico del relato” (Bellorín, 2017, p.22). En los álbumes contemporáneos para niños “la caracterización de los personajes puede moverse hacia lo tridimensional en caso de que el ilustrador

Editorial

elija un registro más mimético [...] al añadir a la caracterización visual de los personajes elementos que no son necesarios para hacer avanzar la trama” (Bellorín, 2017, p.22). Desde otro enfoque, Jack Zipes (1986), contempla el género de los cuentos de hadas como “el arte de la subversión”. Afirma que la mayor parte de los cuentos de hadas ofrecen una base política y social a las proyecciones fantásticas dotadas de un potencial liberador. En las adaptaciones de los cuentos de hadas de manera experimental, las estructuras del discurso del cuento modulan la perspectiva y el sentido de la socialización a través de la lectura. “Le comportement actif et agressif des types masculins des contes de fées “classiques” ouvre la voie à un activisme des hommes et des femmes, qui découvrent ensemble les souhaits, les rêves et les besoins déniés par les structures sociales et les institutions” (Zipes, 1986, p. 311).

Surgen multitud de preguntas en el análisis y la valoración de la literatura infantil y juvenil: ¿Qué lenguajes textuales, artísticos, gráficos aparecen en la literatura para la infancia y la adolescencia? ¿Cómo se leen hoy las obras patrimoniales, cómo se reescriben y se reinterpretan los cuentos y qué modelos de personajes se proponen en el álbum? A estos interrogantes y a otros muchos tratan de dar respuestas las diferentes reflexiones e investigaciones que se presentan en este volumen. Para una aproximación a la complejidad del tema, necesariamente hay que contemplar una red sistémica de factores, como los que emergen en contextos reales de intervención educativa, que exceden a un único análisis textual o filológico y requieren un enfoque interdisciplinar. Desde edades muy tempranas, la influencia de la cultura familiar, escolar y extraescolar impone estereotipos sexistas que impregnan a su vez las producciones literarias para niñas y niños. Las políticas culturales y el mercado editorial construyen una cultura globalizada que fabrica modelos sexistas para niñas y niños a través de determinadas literaturas. Laure Mistral publica sus investigaciones en *La fabrique des filles* (2010) y organiza su libro en una serie de capítulos (la fabrique de...) que dan el título a su obra; se corresponden con los siguientes: la fabrique scientifique des filles, la familiale, la médiatique, la scolaire, la professionnelle, la politique et la sociale. Este abanico de factores coincide con la red sistémica que hemos mencionado anteriormente. La autora afirma que a pesar de los profundos cambios producidos en la sociedad desde hace cuarenta años se sigue imponiendo a cada sexo los gustos y las conductas en todos los ámbitos: escolar, profesional, político, amoroso... “La fabrique fonctionne donc toujours, même si elle n’utilise pas les mêmes moules et ne vise pas les mêmes fins qu’autrefois.” (p. 12).

¿Qué papel tiene la institución escolar y la LIJ en el mantenimiento de los estereotipos de género

y cómo deconstruir los estereotipos sexistas y los comportamientos discriminatorios? ¿Cómo construir otra literatura para el desarrollo de un pensamiento crítico? Ana María Machado en *Clásicos, niños y jóvenes* (2004) afirma: “Leer críticamente es una de las respuestas. Significa que no leemos para coincidir en actitud reverencial, ni tampoco para disentir ni refutar en un desafío eterno” (p. 148). Añade que la lectura crítica de los clásicos debe ir acompañada de un contrapunto crítico que actualice la lectura con el bagaje de lecturas que cada lector trae a ese encuentro. “Leer bien es ser más tolerante y humilde, aceptar la diversidad, estar dispuesto a tolerar la diferencia y la divergencia, y no lo contrario” (p. 150).

Voces de mujeres en la Literatura Infantil y Juvenil del siglo XXI

En este volumen 3 de *Ondina~Ondine* iniciamos una sección con la rúbrica de *Voces de mujeres en la Literatura Infantil y Juvenil del siglo XXI*, para ofrecer un panorama de la literatura infantil y juvenil desde el punto de vista de los estudios de género. Se publican artículos de autoras de renombre internacional con una trayectoria sobradamente demostrada durante décadas en el ámbito de la Literatura infantil y juvenil. Nos ofrecen su visión como autoras, en el universo de la ilustración y en la lucha por el feminismo y la igualdad. Las autoras reflexionan críticamente, con voz propia, mostrando su poética y su política, su ética y su estética. Así, pues, introducimos esta sección con el artículo de Elvira Luengo, “Poéticas y Políticas en la Literatura infantil y juvenil: “Poelíticas” de Ana Maria Machado, Mariasun Landa, Maria Ángeles Millán, Noemí Villamuza” (pp. 7 - 33) a modo de presentación de las cuatro invitadas (razón por la que en estas primeras páginas no nos extendemos en el comentario de las aportaciones de las autoras invitadas). Dicha aportación precede a los cuatro artículos de las autoras que se presentan a continuación y que componen esta sección. Ana Maria Machado recibió, entre otros premios, el Hans Christian Andersen en el año 2000. Nos dedica “Una reflexión” sobre su obra publicada sin interrupción durante más de medio siglo, con más de veinte millones de libros vendidos y traducidos en todo el mundo. Mariasun Landa en “El enfado de las niñas. Notas para convertir el enfado en lucidez” revisa el estado de la crítica actual en torno a la creación literaria, los imperativos del mercado editorial y el convencimiento de la defensa de un feminismo que pone en práctica en su propia obra. M.ª Ángeles Millán en su artículo “Hermenéutica y Feminismo: la versión del original” denuncia, la otredad, un “segundo sexo”, (Beauvoir) como lugar en el que el orden social patriarcal mantiene a las mujeres y a las niñas para su representación literaria. Las diferentes poéticas, de estas

autoras y asimismo las políticas, claramente definidas, de estas voces y miradas feministas convergen en este espacio. Otra voz y otra estética, está presente desde la imagen y desde la ilustración. Noemí Villamuza en “Una niña con dudas y una suerte de margaritas” coincide plenamente en este propósito de mostrar un mosaico variado y espléndido de miradas con su experimentación gráfica y sus destacables y arriesgadas propuestas pictóricas que nos muestra en sus dos décadas de recorrido artístico.

Miradas feministas sobre la enseñanza del cuento y el álbum en el siglo XXI

Un segundo bloque de cuatro artículos lo constituye el dossier dedicado a la enseñanza de dos géneros literarios, el cuento y el álbum. Se presentan diferentes investigaciones didácticas desde la perspectiva de género. Por un lado, se muestra el panorama del cuento y el álbum y la (in)visibilidad femenina en la literatura infantil y juvenil vasca, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en la que se analiza su evolución y su progresiva feminización. A continuación, un bloque de tres artículos aborda investigaciones en diferentes niveles educativos: en educación infantil (con niñas y niños de 5 años), en educación primaria (con edades entre los 9 y 10 años) y en educación secundaria con adolescentes. Las autoras arrojan luz con sus conclusiones sobre los diferentes aspectos inherentes al proceso de construcción de un pensamiento crítico acerca de los roles de género. Asimismo, se indaga en la (de)construcción de estereotipos de género mediante la lectura literaria de una obra de Ana María Machado. Finalmente, se analizan los procesos de identificación mediante la lectura en los universos literarios adolescentes y los factores que intervienen en la formación de modelos desde la infancia hasta su consolidación en la adolescencia.

Xabier Etxaniz, en “El cuento y el álbum: (in)visibilidad femenina en la literatura infantil y juvenil vasca del siglo XXI” muestra la evolución, desde los años 80, de la presencia de las mujeres en el proceso creativo de la LIJ en el País vasco y cómo ese mundo, que tradicionalmente ha sido mayoritariamente masculino, se va feminizando (escritoras, ilustradoras, editoras...) en los últimos años, principalmente en el ámbito de los álbumes literarios. En la literatura en castellano la mayoría de las autoras son mujeres (Freixas, 2009; Vázquez, 2010). Asimismo, ha aumentado en la actualidad la presencia de protagonistas femeninas en las obras que recibieron el premio Etxepare (2006-2018). Se exponen algunos criterios de libros no sexistas (según la selección *Little Miss Muffet Fights Back*) y se analizan características de personajes femeninos en álbumes premiados (en la década de los 80 y en 2013) confirmándose la necesidad de la publicación de más obras en la Literatura infantil y juvenil

que rompan con estereotipos y propongan nuevas masculinidades.

Por otro lado, en “La construcción de un pensamiento crítico acerca de los roles de género a través de la literatura infantil. Análisis de un proceso de investigación-acción con niños y niñas de 5 años”, Marta Sanjuán y María Ballarín verifican la existencia de determinados estereotipos sexistas que niñas y niños de educación infantil han adquirido. A través de ese conocimiento del mundo interpretan los textos literarios y reflexionan analizando las propuestas que se les muestran (Sipe, 2010). Sin embargo, la lectura guiada de textos seleccionados, algunos no sexistas y con concepciones diferentes (Eco, 1979), provoca la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico (Sanjuán, 2013) favoreciendo, mediante el debate de la conversación literaria (Chambers, 2007), un cambio en la interpretación estereotipada de los roles e identidades asignadas tradicionalmente. Mediante la observación participante como metodología de investigación etnográfica (Kawulich, 2005), se dinamizan las respuestas lectoras del grupo infantil. Así, pues, se comprueba que la educación literaria con perspectiva crítica de género, ya desde la primera infancia, incide en la construcción de modelos identitarios igualitarios a pesar del lastre sexista con el que ya se les ha educado.

En este sentido también, Isabel Aparicio en “El discurso identitario y la deconstrucción de estereotipos en *Niña Bonita* de Ana María Machado” presenta una investigación sobre la lectura literaria de esta obra de la autora brasileña. La experiencia se lleva a cabo en educación primaria con niños y niñas de 9 y 10 años. Se aplican los dispositivos didácticos basados en el enfoque que Chambers propone en su obra *Dime. Los niños, la lectura y la conversación* (2012) para analizar las respuestas lectoras en los procesos interpretativos y cognitivos de comprensión del cuento desde la perspectiva de género, la focalización en la dimensión intertextual, los cuestionamientos de los estudiantes y la influencia en la construcción de la identidad en la etapa infantil. A través de la tertulia dialógica y de la escritura creativa se confirman de nuevo ciertas conclusiones en torno a la presencia de estereotipos de género y de un pensamiento sexista muy arraigado en niños y niñas de educación primaria.

Finalmente, Marta Nájera en “Procesos de identificación literaria, una ventana abierta a los universos literarios adolescentes: acercamiento desde una perspectiva de género”, se interesa por los diferentes factores que intervienen en la formación de modelos identitarios desde la infancia hasta su consolidación en la adolescencia y en el aprendizaje hacia la madurez desde los estudios de género (Tubert, 2008; Reyzábal, 2012) Su investigación se fundamenta en el análisis de las lecturas

seleccionadas por los adolescentes para explorar qué modelos de personajes les ofrecen esas lecturas y por cuáles sienten mayor identificación y atracción: ¿masculinos o femeninos? (Gómez Yebra, 2016). Estos itinerarios lectores arrojan datos diferenciados, entre los adolescentes, que corroboran el sexismo y la diversificación en sus preferencias lectoras al igual que en la identificación con los personajes literarios entre chicas y chicos que las obras literarias les ofrecen. En general, los modelos femeninos en la literatura para adolescentes no son lo suficientemente atractivos para las chicas y mucho menos para los chicos.

Por último, completamos este volumen de *Ondina~Ondine* con cuatro variadas y valiosas colaboraciones, en inglés y en francés, de autores internacionales, en la sección de artículos, de gran interés para la investigación en la Literatura juvenil y en el ámbito de la investigación educativa en literatura comparada (Jean Perrot y Christiane Connan-Pintado: Francia, Sandra Beckett: Canadá y Elena Paruolo y Grazia Misano : Italia).

Un par de reseñas se ofrecen al final sobre sendos libros que nos presentan las constelaciones literarias en torno al universo del álbum en Francia: sobre la enseñanza del Holocausto a la infancia y el amplio panorama del álbum poético en la Literatura Infantil y Juvenil.

Referencias bibliográficas

- Aguilar, C. (2017). LIJ y diversidad sexual LGTBI en la formación de maestros. En *Álbumes y cuentos. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ)* n°. 276, abril, 6-18.
- Bellorín Briceño, B. (2017). Álbumes y cuentos. Transformaciones de los personajes en los álbumes de cuentos de hadas. En *Álbumes y cuentos. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ)* n°. 276, abril, 20-26.
- Colomer, T. (dir.), Cecilia Silva-Díaz, et al, (1982). *Siete llaves para valorar las historias infantiles*. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- Lüthi, M. (1982). *The European Folklore: Form and Nature*, Filadelfia: The Institute for the Study of Human Issues.
- Machado, A.M. (2004). *Clásicos, niños y jóvenes*. Bogotá: Norma
- Nikolajeva, M. (2014). *Retórica del personaje en la literatura para niños*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Zipes, J. (1986). *Les contes de fées et l'art de la subversion*. Paris: Payot & Rivages.