

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE
GÉNERO Y ESTUDIOS CULTURALES

Antonella Cagnolati (ed.): *Women and Children's Literature. A Love Affair?*, Peter Lang, 2021, pp. 178.

Sergio Marín Conejo
Universidad de Sevilla
smarin@us.es

Fecha de recepción: 02/09/2021 Fecha de evaluación: 15/10/2021
Fecha de aceptación: 17/11/2021

La literatura infantil se emplaza en la periferia del mapa literario aunque sea complicado no recordar o mencionar al menos un cuento o historia juvenil. No se le reconoce la posición que debería tener entre los géneros literarios canónicos. Académicamente, basta echar un vistazo a las programaciones didácticas de la mayoría de las asignaturas de literatura para evidenciar que no se reconocen una gran cantidad de obras que, si aún transmitimos oralmente, también se transmiten sobre el papel. En todo caso, si nos preguntamos por las obras que podríamos recuperar, la memoria puede respondernos con *Pinocho* (1883) de Carlo Collodi, *El principito* (1943) de Antoine de Saint-Exupéry o *Alicia en el país de las maravillas* (sic) (1865) de Lewis Carroll, y otros tantos cuentos folclóricos o clásicos de Hans Christian Andersen (1805-1875) o los hermanos Grimm, entre otros. Pero está claro que, de ser así, estamos relegando no sólo la literatura infantil, sino también, como expone Cagnolati en la introducción, a las cuentacuentos, quienes entretenían con historias mágicas a su prole, o en primer o segundo grado, en primera instancia y a las mujeres cuentistas, por extensión, del siglo xx y en adelante.

Este volumen escrito en inglés precisamente supe esta doble carencia. La profesora Antonella Cagnolati de la Università di Foggia (Italia), ha compilado, con 11 colaboradoras más, una serie de autoras que contribuyeron a la literatura infantil y juvenil con obras de diferentes géneros e intereses, pero con características comunes. De esta manera, no sólo se reclama la literatura infantil, la importancia y relevancia de las escritoras desde su inicio predominantemente oral hasta, contemporáneamente, J.K. Rowling y su *Harry Potter y la piedra filosofal* (1997). Pero no sólo es esto, sino que, en tercera instancia, se nos acercan diversas culturas y lenguas, y el interludio que proporcionan sus traducciones, nivelando el origen de estas autoras con la inclusión de varios países -quizá, mejor, naciones europeas-.

Dicho esto, quedan muchas otras cuestiones que aclarar con respecto a la literatura infantil, que han definido desde distintos enfoques a lo largo de la historia, comenzando por aquella literatura orientada hacia un lector meta menor de edad. Sin embargo, esta es insuficiente. Para Cervera (1989), la literatura infantil está compuesta de «todas las producciones que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño» (1989: 157). Además de Cervera (1991), otros estudios de Colomer (1999) o Ceballos (2016) pretenden definirla por sus funciones, aunque eso sí, la mayoría pasan por alto, incluso cuando lo mencionan, el origen genealógico de este tipo de literatura. Afortunadamente, este volumen sí las rescata. Debe tenerse en cuenta que, sin embargo, algunas obras parecen haberse ideado para un público adulto, aunque se haya podido incluir a menores como receptores, extendiendo el público meta con otras lecturas. Es el caso de Τρελαντώνης [Trelantonis] (El loco Antonis), publicada en 1932, de Penélope Delta -véase el capítulo de Ada Boubara-, o el caso de Nadia Terranova que nos presenta Chiara Lepri en el último capítulo de este volumen. Casos paradigmáticos también son *Alicia en el País de la Maravillas* de Lewis Carroll, *Los Viajes de Gulliver* de Jonathan Swift. Esto dificulta su definición, al menos en relación con el enfoque.

Desde que abrimos el libro, queda claro el enfoque con el que se nos presentan 11 textos, sin menospreciar la magnífica introducción. La editora del volumen nos revela cómo el rol de la cuentacuentos sirvió para significar la ruptura con el silencio impuesto por el modelo misógino patriarcal. La narradora de historias, en el ámbito hogareño, se componía de palabras que “superaban la realidad” (7), no sólo con dragones, príncipes, sueños secretos y otros mundos, sino con un modelo meta-histórico sobre la existencia, -nacer, reproducirse, morir- e ideas universales. Conocedoras de sus entornos, observaban los rituales creando, formando, refinando y regalando a la colectividad emociones y experiencias. La simple transmisión de estos conocimientos que mantenían vivas genealogías y acontecimientos eran suficientes para colmar sus expectativas, sus enseñanzas. Todo cambiaría cuando estos cuentos pasaron de lo oral al escrito. Cagnolati nos relata desde cuando los hermanos Grimm ya se habían hecho eco de las historias de la Alemania folclórica, pasando por otras mujeres que decidieron recoger aquellas historias en papel, hasta nuestros días. Este es un proceso que se desarrolla en mitad del siglo XIX, hasta instalarse como un emergente mercado literario que ha llegado hasta nuestros días con el título de “literatura infantil”.

En este volumen, se descubren algunas de las mujeres que, en diferentes partes de Europa y Estados Unidos, han dejado un legado en literatura infantil con diferentes obras en varios géneros y que, si quedara alguna duda, se les reconoce su trayectoria. Como veremos, algunas de estas han sido traducidas a otros idiomas; otras, sin embargo, no han salido de sus fronteras o son poco conocidas fuera. Con este panorama, encontraremos dentro de esta compilación a Grazia Pierantoni Mancini (1842–1915) en Italia, a Ludmila Durdíková en la República Checa, a Penelope Delta en Grecia, a Irmgard Keun y Christine Nöstlinger en Alemania, a Hermynia Zur Mühlen y Mira Lobe en Austria, a las sufragistas

británicas y estadounidenses y, por último, a Hanna Januszevska en Polonia.

“Para mí, aprender siempre ha sido una celebración” (15), son palabras publicadas en 1908 que aparecen en el primer capítulo *Educating the “new women”: the comedies of Grazia Pierantoni Mancini*. En búsqueda de la emancipación, las obras de teatro de Mancini introducían un carácter pedagógico que, Cagnolati expone en la introducción biográfica como el complejo mundo de una escritora en la Italia del siglo XIX. El obituario de la periodista Fanny Zampini Salazar servirá para estudiar su vida e impacto social nacional e internacional, pero su diario *Impressioni e Ricordi* también aporta gran cantidad de información fuente. Pero son sus obras de teatro a las que prestamos atención, como su primera y exitosa obra, *Il segreto* (El secreto), que incluiría en su primera colección denominada *Teatro per fanciulle*.

Dorena Caroli, de la Universidad de Boloña, retrata a Ludmila Durdíková, profesora checa del Instituto para Menores Discapacitados, en su viaje de Praga a París al inicio del siglo XX. Durdíková, que trabajó bajo el seudónimo de Lida, puede considerarse una de las principales autoras de libros ilustrados en Francia durante la década de 1930. Caroli analiza algunos de sus libros infantiles, en relación con la historia de la educación y se estudian los principios educativos que subyacen en su texto e ilustraciones. Con un estilo vanguardista, los libros contienen historias cortas sobre animales que son metáforas de una serie de estructuras familiares tradicionales y no tradicionales, todas las cuales forman la base de relaciones positivas.

Ada Boubara, de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, presenta a Penélope Delta (1874-1941), pionera de la literatura infantil en Grecia. Sus contribuciones constituyen un capítulo fundamental tanto para la literatura griega moderna como para la literatura infantil. Delta narra historias pioneras para su época y se opone a los estereotipos de los finales del siglo XIX, tratando el racismo, la discriminación, la libertad de religión, la batalla de los sexos, el dinamismo del género femenino, la diferencia entre la apariencia y la realidad o la posición de la mujer en la sociedad.

Lucia Perrone Capano, de la Universidad de Foggia, se fija en dos novelas publicadas durante el exilio por Irmgard Keun (1905-1982). Esta escritora de éxito en la República de Weimar publicó “Los adultos no entienden”, y “Niña de todas las naciones”, donde una joven cosmopolita narra el peregrinaje de su familia al exilio. Se presentan figuras de niñas insólitas que no responden a los esquemas previstos, anticipando y expresando de forma innovadora rasgos que caracterizan a las niñas rebeldes de años posteriores. De este modo, nos dice Perrone, estas historias abren un espacio para la experimentación y para la conquista de la autonomía de la heroína.

Leonor Sáez Méndez, de la Universidad de Murcia, nos lleva a la Austria de la Segunda Guerra Mundial. La reflexión ética es una parte central de los cuentos de dos autoras: Hermynia Zur Mühlen (1883-1951) y Mira Lobe (1913-1995). Ambas pertenecieron y se retiraron del Partido Comunista y tuvieron que exiliarse debido a la persecución nazi. Las obras

de ambas escritoras integran dos aspectos que caracterizan a la literatura infantil y juvenil: El entretenimiento y un fin pedagógico, pero exigiendo una actitud reflexiva a los lectores. En sus relatos, emplean diferentes conceptos: poder, desigualdad social y económica, identidad, racismo, violencia. Pero también incluyen soluciones solidarias y fraternas, esperanza y cambios sociales a través de cambios individuales.

“Queremos el voto para poner fin a la trata de blancas, al trabajo sudoroso y salvar a los niños” es el eslogan que puede verse en un famoso cartel sufragista británico utilizado en 1912, durante la marcha de Edimburgo a Londres. Verónica Pacheco Costa, de la Universidad Pablo de Olavide, nos presenta un estudio sobre obras de teatro escritas en el Reino Unido y en Estados Unidos que denunciaban las condiciones de la población infantil y las jóvenes de la época, y cómo las mujeres les ayudarían si se aprobara la emancipación femenina.

Monika Woźniak nos analiza las estrategias utilizadas por la escritora polaca Hanna Januszewska (1905-1980) quien debutó en el periodo de entreguerras y desarrolló su carrera en Polonia comunista. Con *A feminine touch* Monika relata cómo sus obras estuvieron bajo las presiones ideológicas del régimen, y trataron de adaptar sus textos. Por otro lado, en 1961, Januszewska recibió el encargo de preparar la primera traducción al polaco de los cuentos de hadas de Charles Perrault. Algunos años más tarde, decidió retocarlo, o más bien reescribir su propia traducción, adaptó la trama para atraer más la sensibilidad infantil, y “polonizó” radicalmente el estilo. Hasta hoy, la percepción de Perrault en Polonia se filtra a través de la adaptación de Januszewska, que se aleja de la versión en lengua original.

Beatrice Wilke, de la Universidad de Estudios de Salerno, se centra en el lenguaje, titulando su aportación *Language is the most important thing* donde trata también cuestiones relacionadas con posibles problemas de traducción del alemán austriaco al italiano y al inglés en los textos de Christine Nöstlinger, una premiada escritora austriaca de libros infantiles y juveniles. Beatrice examina cómo se traduce el alemán austriaco al italiano y al inglés con relación a los elementos específicos de la lengua y la cultura originales, que actúan como importantes portadores de identidad cultural y que representan la originalidad de las obras de Nöstlinger.

Vanessa Castagna se focaliza en la década en la Portugal de mitad del siglo XX, cuando Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004) inició una exitosa producción de literatura infantil en el contexto extremadamente conservador del régimen de António de Oliveira Salazar. Los relatos de la primera etapa marcaron una importante ruptura con la tradición anterior, continuando con una etapa en la que quería involucrar a sus propios hijos en la experiencia de la narración. Los cuentos que escribió (*A menina do mar, A fada Oriana, A noite de Natal, O cavaleiro da Dinamarca, O rapaz de bronze, A floresta*) sitúan al menor en el centro de la narración, transmitiendo valores profundos que van más allá de la retórica tradicional y construyendo universos narrativos caracterizados por la fascinación y la belleza. En lugar de construir modelos de comportamiento, los cuentos de

Sophia promueven la magia de descubrir lo que es diferente y ajeno al propio mundo, y el profundo valor de la empatía.

Irena Prosenc examina una antología de cuentos de hadas escrita por la autora eslovena Svetlana Makarovič y se centra en sus personajes literarios: animales, humanos, criaturas mitológicas y fantásticas, objetos animados, plantas, fenómenos naturales, seres derivados de la ideología cristiana y partes del cuerpo humano. Tras analizar cómo aparecen, se cuestiona el papel de los personajes inspirados en las criaturas mitológicas eslavas, resemantizados y con posibles connotaciones irónicas. Entre los protagonistas predominan los personajes animales, mientras que los humanos figuran en su mayoría como personajes secundarios. El artículo explora las formas en que los cuentos de hadas, a través de sus protagonistas animales, construyen una imagen no antropocéntrica del mundo.

Chiara Lepri nos acerca la literatura de Nadia Terranova, joven y premiada escritora de Mesina, una de las cinco finalistas del Premio Strega 2019 y que publicó una colección de cuentos de hadas. Lepri pretende profundizar en la poética de la escritora, que alterna una producción narrativa para adultos con una escritura dirigida a los menores, consciente de la necesidad de ofertar una literatura que promueva la cultura, el arte, pero también la reflexión política. Desde el mito de Escila y Caribdis, a través de reminiscencias infantiles en *Omero è stato qui*, hasta los pensamientos más íntimos de Beatrix Potter, Emily Dickinson y Jane Austen contenidos en los diarios imaginarios de *Caro Diario ti scrivo...* (2011), o las traducciones de las adaptaciones al cómic de las novelas de Austen publicadas por Marvel-Panini Comics (2013, 2014), nos asomamos a la imagen de una escritora que vuelve a la infancia y que se vuelca en ella (una aventura amorosa, en realidad) entrelazando magistralmente, en el proceso creativo personal, recuerdos, mitos, modelos literarios femeninos.

6. Referencias

- CEBALLOS, I. (2016). *Iniciación literaria en educación infantil*. Logroño: Unir Editorial
- CERVERA, J. (1989). En torno a la literatura infantil. *CAUCE, Revista de Filología y su Didáctica*, no.12, pp. 157-168.
- COLOMER, T. (1999). *Introducción a la literatura infantil y juvenil*. Barcelona, España: Síntesis.