

Hacia una dirección inasible.

Subversión en la literatura para niños y jóvenes

POR LAURA RAFAELA GARCÍA Y LUCÍA BELÉN COUSO

Resumen: Introducción al Dossier N° 7 de *Catalejos*. Revista sobre lectura formación de lectores y literatura para niños.

Palabras clave: literatura para niños y jóvenes, subversión, transgresión, alteridad.

Abstract: *Introduction to the Dossier N ° 7 of Catalejos*. Revista sobre lectura formación de lectores y literatura para niños.

Keywords: *literature for children and youth, subversion, transgression, otherness.*

Hacia una dirección inasible. Subversión en la literatura para niños y jóvenes

Laura Rafaela García¹

Lucía Belén Couso²

La cultura no es una vana fantasía de plenitud, sino un conjunto de posibilidades gestadas por la historia que operan subversivamente dentro de ella.

Terry Egleaton

...correcto no es un adjetivo que le venga bien a la literatura...

María Teresa Andruetto

Hacia una dirección inasible

¿Puede la literatura para niños y jóvenes reflexionar sobre sí misma a partir del cruce entre literatura y subversión? En los últimos tiempos esta zona amplió la experiencia estética de su público con importantes desplazamientos en la ficción que avanzaron de la transgresión de la realidad hasta los modos de narrar en la imagen. La emergencia de nuevas poéticas, el abordaje de temas y enfoques originales llevaron más allá las fronteras del campo y pusieron en cuestión algunas convenciones literarias y sociales.

¹ Doctora en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán. Trabajó en los talleres para chicos del Grupo Creativo Mandrágora y en su tesis doctoral investigó sobre las narrativas de la violencia política en la literatura argentina para niños y jóvenes. Actualmente, se desempeña como docente del nivel superior no universitario y también, es Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra de "Introducción a la investigación literaria" de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Correo electrónico: lau2garcia@hotmail.com

² Profesora en Letras (UNMDP). Cursa el Doctorado en letras (UNMDP). Becaria Categoría B (UNMDP). Ayudante Graduado Simple en el Seminario de Enseñanza de la literatura y la lengua materna y Adscrita en Didáctica Especial y Práctica Docente (Depto. De Letras, Fac. Hum., UNMDP). Coordinadora editorial de la revista *Catalejos. Revista de lectura, formación de lectores y literatura para niños* (UNMDP-CELEHIS). Docente en nivel medio de Prácticas del Lenguaje y Literatura. Socio activo de la ONG *Jitanjáfora. Redes sociales para la promoción de la lectura y la escritura*. Correo electrónico: lubycou@gmail.com

Desde nuestra mirada la auténtica experiencia con la literatura despliega las posibilidades del lenguaje poético en cruce con otras formas del arte y -siguiendo a Rosmary Jackson (1986)-, la subversión revela las formas perturbadoras de las “leyes” de la representación artística y las reproducciones de lo “real” en la literatura (p. 12). Por eso, entendemos que en ese punto de fuga se ubica la literatura para niños y jóvenes al mostrar al lector algo que está más allá del lenguaje, del mundo o de sí mismo.

La marca distintiva de este campo en los últimos años consistió en poner en cuestión las convenciones literarias y sociales, eso dio lugar a la construcción de posiciones más transgresoras desde los modos ficcionales incluso, modificó las prácticas de intervención en los lectores por fuera de la escuela. Por eso, apelamos a las palabras de Graciela Montes en un texto de 1998 titulado “De viejos tabúes y corrales nuevos”, incluido en la nueva edición de *El corral de la infancia* (2001), cuando afirma:

Los corrales propios de la obra literaria, los encierros, no tienen que ver tanto con abordar o no ciertos temas “filosóficos”, me parece, sino más bien con elegir o no ciertas historias y ciertos temas “literarios” (que, por supuesto, también tienen ideas atrás, una ideología). Tienen que ver con romper o no tradiciones del género, con abordar o no búsquedas textuales, con tratar de un modo u otro el relato, los personajes, las tramas, la ambientación, el tono, el punto de vista narrativo, el paisaje. Hay horizontes -y corrales- literarios. Hay tradiciones. Y la tradición del género infantil es muy fuerte. Hay en este campo un “principio de no innovación” por demás resistente. Innovar en la literatura para niños es muy arduo (p. 69).

El campo literario infanto-juvenil en Argentina se construye entre diversas tensiones que dejan ver los límites y, al mismo tiempo, señalan las formas de transgredir sus propios corrales. Un momento fundacional es el que atraviesa la LPNJ cuando es acusada de “ilimitada fantasía”, se trata del inicio de un proceso de recreación de tradiciones ficcionales y actualización del género. El compromiso de los autores y otros agentes con la lectura literaria y la formación de lectores desde la infancia es una manifestación de esa dirección inasible que distingue a la LPNJ hasta la actualidad y se inicia con fuerza en los primeros años de la recuperación de la democracia.

Los textos que conforman el canon de esta literatura continúan separándose de los temas y formas de la literatura para niños y jóvenes asediados por las intrusiones de la pedagogía y la psicología que en su libro *Cara y cruz de la literatura para niños* expuso

María Adelia Díaz Rönnér³. Como expresan desde múltiples perspectivas los trabajos que conforman este dossier, esta zona de la literatura se ha encargado de transgredir también sus propios presupuestos en tanto literatura. El canon de la LPNJ se reelabora al compás de los cambios culturales y de las nuevas miradas en torno a los niños y los jóvenes, por supuesto, también es parte de la construcción de esos cambios.

La subversión opera por transgresión a las convenciones sociales y culturales que cristalizan en determinadas manifestaciones ideológicas. Este desplazamiento se actualiza de manera permanente y, como afirma Josefina Ludmer: “La literatura, entonces, tendría un lugar extraño de acatamiento y, al mismo tiempo, subversión de las normas” (2015: 274). Esa tensión está en la naturaleza misma de la literatura, consideramos que en todas las épocas hay temas o posiciones que logran llevar más allá de lo establecido las discusiones y planteos. Las características de práctica social y, por lo tanto, histórica nos muestran las formas de dar respuesta a las discusiones de cada tiempo.

Los textos literarios estudiados en los diferentes artículos que componen el Dossier dejan a disposición de sus lectores ficciones que dan cuenta de lo disidente presente en nuestra cultura. La lectura de estos artículos muestra que existe una LPNJ empeñada en no dejar afuera a estos lectores de los debates y realidades presentes en el momento histórico en el que están inmersos, para que puedan transitar a través del discurso literario las diversas perspectivas que nos asedian como ciudadanos.

Una de las estrategias principales de la subversión es pensar al otro como un sujeto activo en la construcción de múltiples sentidos o interpretaciones de un texto literario. Como afirma Laura Guerrero Guadarrama: “la lectura para los niños, niñas y jóvenes puede ser un vehículo para el ejercicio de la libertad y la imaginación o puede ser una actividad controlada y manejada para modelar las mentes y ejercer un control sobre ellas” (2008:47). Los artículos que componen este dossier ponen de manifiesto que leer las discusiones que atraviesan el presente y llevar más allá de los corrales

³ María Adelia Díaz Rönnér listó las intrusiones observables en la literatura infantil: la psicología evolutiva (la literatura es acorde a la edad del lector), la pedagogía y sus excesos (el texto primero enseña y después se experimenta de forma literaria) y la moralización de la literatura para favorecer conductas sociales (polisemia reducida a la moraleja).

establecidos esos planteos ideológicos es una estrategia subversiva que garantiza mayores condiciones de posibilidad a sus lectores.

En “La rebelión de la rosa” Marcela Carranza relea y rememora la lectura de juventud del poema de Alejandra Pizarnik “una mirada desde la alcantarilla / puede ser una visión del mundo / la rebelión consiste en mirar una rosa / hasta pulverizarse los ojos” (citado en Carranza, 2018, p. 15), para explorar desde allí el concepto de literatura en relación a las ideas de transgresión y experiencia. Reflexiona sobre los libros y los modos de leer la literatura para niños asediados por las “intenciones” (p. 19) que obedecen a la moral de una época y que muestran a los niños “un modo definitivo de pensar el mundo y de actuar en él” (p. 19) Se detiene así en el potencial liberador de la literatura en tanto arte que busca transformar al lector “en una dirección imprevisible y desconocida, hasta para él mismo.” (p. 17).

Por su parte, Laura Codaro en “Subversión y canon literario escolar” analiza las tensiones y resistencias del canon escolar a través del análisis de los diseños curriculares relativos al área de Lengua y literatura para la Educación Secundaria confeccionados en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Atravesada por los conceptos de subversión y neo-subversión planteados por Guerrero Guadarrama (2008), su mirada del canon escolar permite observar las prácticas de lectura y los textos literarios que circulan en las aulas y en las escuelas.

El texto de Carla Indri, “Las reglas del juego o cuando las palabras toman la escena”, aborda la cuestión de la palabra como temática de la ficción literaria a partir del análisis de dos novelas de Andrea Ferrari, *La rebelión de las palabras* (2004) y *La fábrica de serenatas* (2012). La lectura de estos textos destinado a los niños le permite a Indri observar las estrategias utilizadas por Ferrari para crear un nuevo orden lingüístico que estable los sentidos de la ficción narrada. Desde una mirada personal de la palabra poética, este artículo aborda el vínculo entre la lectura literaria y las infancias actuales. Como expresa la propia Indri, “Hacer foco en los modos de distribución de los bienes culturales y en sus efectos resulta indispensable para disminuir las desigualdades que atraviesa nuestra sociedad.” (p. 39)

Los tres artículos con los que concluye este Dossier abordan desde una perspectiva de género textos pertenecientes al campo de la LPNJ, oponiéndose al ideal heteronormado sobre los cuerpos y las subjetividades que circula. Vemos en estas exploraciones de la literatura desde una perspectiva de género, la posibilidad de dar cuenta de prácticas y discursos que producen un efecto sobre el imaginario de las personas, en este caso los niños, jóvenes y mediadores primeros destinatarios de los textos literarios abordados en sus trabajos. En este sentido, adherimos a Marta Lamas cuando afirma que

utilizar la perspectiva de género para describir cómo opera la simbolización de la diferencia sexual en las prácticas, discursos y representaciones culturales sexistas y homófobas. (...) amplía nuestra comprensión sobre el destino infausto que compartimos mujeres y hombres como seres humanos incompletos y escindidos, encasillados en dos modelos supuestamente complementarios. (1996, p. 362)

Nos resulta interesante considerar a partir de esta zona de artículos del Dossier la relación entre subversión y literatura en la actualidad como una nueva apertura hacia distintas maneras de pensarnos y de pensar al otro. A partir de la incorporación de estos planteos entendemos la subversión como una estrategia para enfrentar los desafíos del presente y llevar al límite los cuestionamientos individuales.

“De Oscar Wilde a Harry Potter: Un canon de diversidad sexual en las novelas juveniles de temática LGTBIQ” de Damián Nicolás Martínez traza una red de referencias literarias sobre la diversidad sexual que evocan los personajes de las cinco novelas juveniles⁴ publicadas durante el 2016 que son fuente de su trabajo. A partir de los aportes de Ana María Machado, Martínez observa marcas de “señalización” y el “aviso” en relación con la temática LGTBIQ. Como el mismo expresa “Estos avisos reiterados y estas señalizaciones sobre ciertas obras y determinados personajes se vincularían con la conformación de un canon sobre textos y autores enmarcados en la diversidad sexual.” (p. 54)

⁴ *Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo*, de Benjamín Alire Sáenz, *Dos chicos besándose*, de David Levithan, *El arte de ser normal*, de Lisa Williamson, *El chico de las estrellas*, de Christian Martínez Pueyo, y *Yo, Simon, homo sapiens* de Becky Albertalli.

En “El protagonismo femenino en obras literarias para niños y Jóvenes”, Lidia Blanco recorre diversas representaciones de la mujer en una serie de obras de la literatura para niños y jóvenes⁵. Analiza la configuración de ciertos modelos de mujer desprendidos de estos textos que desmontan el “modelo ideal” impuesto históricamente. Así, el lector, siguiendo a Blanco, es invitado a revisar las formas en que estas obras literarias funcionan como interrupciones del discurso establecido sobre la mujer al crear otras formas de exploración de lo femenino que den cuenta de nuevas subjetividades y representaciones.

“Contrabando de plumas. Sexualidades disidentes y literatura infantil”, el artículo de Florencia Rolli y Diego López Curyk da cuenta de las representaciones de sexualidades disidentes en un corpus de textos⁶ que forman parte de la literatura para niños actual. El análisis que los autores realizan está cruzado por las relaciones entre la literatura para niños, la escuela y la pedagogía. El texto propone una serie de preguntas y desafíos en torno a esta temática para abrir “espacios dentro de la literatura para voces hasta ahora acalladas.” (p. 93)

Para salir del corral

Un panorama total de los artículos que conforman este dossier, nos hace pensar en el concepto de subversión ligado al cuestionamiento de la autoridad y las leyes establecidas. En ese punto, su relación con la literatura representa la posibilidad de liberar al lector en el encuentro con el texto literario. La literatura para niños y jóvenes se define entonces como una zona de permanentes transgresiones que revoluciona cada

⁵ *El año de la Vaca*, de Márgara Averbach, *La señora Planchita y un cuento de hadas pero no tanto*, de Graciela Cabal, *Lejos como mi querer y otros cuentos*, de Marina Colasanti, *La casita azul*, de Sandra Comino, *Matilda*, de Roald Dahl, *Momo*, de Michael Ende, de Ana Frank, *Finis Mundi*, de Laura Gallego García, *Un puñado de Semillas*, de Mónica Hughes, *Pluma de ganso*, de Nilma Lacerda, *La fábrica de cristal*, de Lilia Lardone, *Irulana y el Ogronte (un cuento de mucho miedo)*, de Graciela Montes y *La marca en la tierra*, de Graciela Rendón.

⁶ *La historia de Julia, la niña con sombra de niño* de C. Bruel y A. Bozellec, *Rey y Rey* de L. De Haan y Stern Nijland, *Camila Caimán* de M. Montaño, *De familia en familia* de J. Nesis. Y P. Szuster, *Paula tiene dos mamás* de L. Newman, *Mi vestido de lunares y Se pegaron los findeos* de M. V. Pereyra Rozas, *Armando* de F. Pérez Hernándo, *Tres con tango* de J. Richardson, P. Parnell y H. Col, *Amigos y vecinos* de L. Schimel, *Barbie & Milo, una historia de amor* de K. Tinne y M. Kanstad, *Rosa y Caramelo y Arturo y Clementina* de A. Turin y N. Bosnia, *El vestido de mamá* de D. Umpi.

encuentro del lector con el texto literario. En esa transgresión, también cambian las representaciones de infancia, de lector y literatura que construyen el campo literario. Sin embargo, se mantiene siempre en tensión la disputa por desarticular la asimetría de poder que constituye la escena de lectura de los niños y la selección de textos en manos de los adultos.

En palabras de Elena Stapich, podemos pensar la literatura para niños y jóvenes como “el lugar en que se puede abrir el diálogo con los chicos, un diálogo auténtico, que ayude a correr los velos con los que nos hemos dificultado una relación sincera con ellos, una relación más simétrica y desinteresada.” (2016, p. 91). Entendemos que nuestro compromiso -como mediadores, escritores y críticos del campo- con las próximas generaciones está en preguntarnos por cuáles son las condiciones de posibilidad que acercamos a los lectores con los textos que ponemos a su alcance, qué mundo les ayudamos a disputar y cuáles son las posibles maneras de habitarlo. Las respuestas pueden asumir distintas direcciones, pero es importante que cualquiera de ellas proporcione las herramientas que permitan habilitar la subjetividad y desarticular las lógicas del poder.

Referencias bibliográficas

- Carranza, M. (2018). La rebelión de la rosa. En *Catalejos. Revista sobre lectura, formación de lectores y literatura para niños*, Vol. 4; Nro. 7, pps. 14-23.
- Díaz Rönner, María Adelia (2005). *Cara y cruz de la literatura infantil*. Bs. As.: Lugar Editorial.
- Guerrero Guadarrama, L. (2008). La neo-subversión en la literatura infantil y juvenil, ecos de la posmodernidad. En *Revista Ocnos* N° 4, pp.35-56. Recuperado de <https://revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/ocnos2008.04.03>
- Indri, C. (2018). Las reglas del juego o cuando las palabras toman la escena. En *Catalejos. Revista sobre lectura, formación de lectores y literatura para niños*, Vol. 4; Nro. 7, pps. 38-51.
- Lamas, Marta (1996). "Usos dificultades y posibilidades de la categoría "género" en Lamas M. (comp). *El género. La construcción cultural de la diferencia sexual*. México, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Ludmer, J. (2015). *Clases 1985. Algunos problemas de teoría literaria*. Buenos Aires: Paidós.
- Martínez, D. N. (2018). De Oscar Wilde a Harry Potter: Un canon de diversidad sexual en las novelas juveniles de temática LGTBIQ. En *Catalejos. Revista sobre lectura, formación de lectores y literatura para niños*, Vol. 4; Nro. 7, pps. 52-65.
- Montes, G. (1999). *La frontera indómita. En torno a la construcción y defensa del espacio poético*. México: FCE.
- Rolli, F. y López Curyk, L. (2018). Contrabando de plumas. Sexualidades disidentes y literatura infantil. En *Catalejos. Revista sobre lectura, formación de lectores y literatura para niños*, Vol. 4; Nro. 7, pps. 75-96.
- Stapich, E. (2016). Representaciones de infancia y literatura para niños. En *Catalejos. Revista sobre lectura, formación de lectores y literatura para niños*, Vol. 1; Nro. 2, pps. 81-93. Recuperado de <https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/catalejos/article/view/1646>