

Título:

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LITERATURA INFANTIL MEXICANA

Síntesis

(Conceptos de Teoría Literaria. Muestra diacrónica de textos. Actividades en clase y modelos literarios para el análisis, interpretación y recepción de los textos. Actividades con el texto, sugerencias de tópicos y discusiones)

Autora: ALBA NORA MARTÍNEZ
Profesora de la Universidad de Arizona

Alba@u.arizona.edu

7041 E. Soyaluna Place.
Tucson, Az. 85715
USA
Phone # (520) 731- 6520

ÍNDICE DE CONTENIDO

Presentación.....	3
Introducción.....	11
Capítulo I Interpretación, horizontes y conceptos teóricos del discurso.....	32
Capítulo II Mito, leyenda, relato y cuento tradicional.....	52
Capítulo III. Las raíces de la literatura infantil Occidental.....	105
Capítulo IV. Panorama histórico de la tradición narrativa para los niños de México....	146
Capítulo V. Narrativa infantil mexicana contemporánea.....	197
Capítulo VI. Villancicos, romances, rondas, coplas, canciones populares, juegos de palabras.....	253
Capítulo VII Antología temática y aspectos formales de la poesía infantil mexicana.....	306
Capítulo VIII La tradición de la literatura infantil chicana/chicano.....	354
Bibliografía	413

Presentación

¿Qué significa el término literatura infantil? En los últimos años se ha escuchado mucho acerca de este término. También se sabe que hay muchos libros escritos especialmente para que los lean los niños. Sin embargo, prevalece la interrogante de si la literatura infantil es un subgénero o un género de la literatura. Si es diferente de la gran literatura clásica o si está constituida sólo por los cuentos de hadas. El reconocer que hay cuentos, novelas, poemas y obras de teatro para que lean los niños, y el considerar que no todos los libros que les gustan a los niños fueron escritos con el propósito de que ellos los leyeran, no aclara qué es la literatura infantil.

Este libro está planeado para ser usado en el aula universitaria y para que los estudiantes de literatura, los futuros maestros y pedagogos, los bibliotecarios y promotores de la literatura y la lectura infantil puedan contestar qué es y cuales obras abarca la literatura infantil, así como para ayudarlos a situar a la literatura infantil dentro de sus horizontes culturales y literarios.

Partiendo de su evidencia histórica, se puede afirmar que hay un género literatura infantil con una determinada gradación lectora y preferencias temáticas.

También se puede afirmar que los libros para los pequeños lectores están profusamente ilustrados y en muchos de ellos se puede advertir la intención del autor de escribir para el público infantil, agregando que hay libros que no fueron escritos para los niños pero que a ellos les gusta leerlos.

No obstante lo anterior, el que a la literatura infantil sea considerada una categoría de género dentro de la Literatura, se logrará sólo en base a sus características de fenómeno literario y en función de la literaturidad, su tropología y sus funciones poéticas para lo que es indispensable considerar que la literatura infantil está constituida por lo que se escribe pensando en un destinatario infantil. La literatura oral, que muchos de los niños conocen, pero que no siempre se puede leer en libros, o todavía no se ha recopilado, y que incluye también; lo que se escucha en los patios de juegos, lo que se transmite de madres a hijas e hijos, o lo que se preserva en los juegos de la infancia. Lo que escriben los niños y niñas sin propósito de ser publicados. Las obras que leen los niños y que aunque no hayan sido escritas para ellos han sido y son aceptadas como sus lecturas preferidas. Todas esas obras forman el *corpus* de la literatura infantil una vez asentado lo anterior incluiré algunas definiciones tradicionales de la literatura infantil.

La Enciclopedia Websters de Literatura describe la literatura para los niños de la siguiente manera:

Un grupo de trabajos escritos y acompañados de ilustraciones producidas para entretener o instruir a las personas jóvenes. El género consiste de un amplio rango de trabajos que incluyen reconocidos clásicos del mundo de la literatura, libros de ilustraciones, así como cuentos fáciles de leer escritos especialmente para los niños, los cuentos de hadas, fábulas, canciones folclóricas y otros materiales transmitidos oralmente.

(Merriam Webster Encyclopedia of Literature: 1995, 236.)

Carmen Bravo Villasante, asegura que: La literatura infantil es la que se escribe para los niños desde los cuatro a los catorce o quince años, que es aquella que los niños leen con agrado y que abarca también la literatura oral dispersa en canciones, rondas, juegos, adivinanzas, acertijos, trabalenguas, retahilas y fórmulas “de que tanto gusta la infancia, especialmente las niñas”, o sea lo que se califica como folclore infantil. Bravo Villasante agrega que no se puede limitar el campo de la literatura infantil a aquello que se ha escrito especialmente para los niños en los últimos 200 años, porque se dejaría fuera a la literatura oral. Bravo Villasante también propone ciertas características indispensables, entre ellas; la claridad de conceptos, la sencillez, el interés, la ausencia de ciertos temas y “la presentación de otros que no toleraría el adulto”. (Bravo Villasante:1969, 10) (1)

Muchas veces se cree que la literatura infantil sólo son los cuentos de hadas o las literaturas folclóricas, y en otras ocasiones los términos “cuentos” o “rimas”, suplen en las antologías de literatura infantil, lo que por derecho propio podría ser llamado narrativa o poesía.

Debido a la falta de estudios basados en los lineamientos que propone la crítica literaria, generalmente, se considera a la literatura infantil de segunda categoría y de igual manera se considera a los escritores que la escriben y a quienes dedican sus investigaciones en este campo.

A causa de la falta de crítica literaria que se ocupe de la literatura infantil, se piensa que ésta carece de los valores literarios que acusan las obras pensadas para los adultos.

Hasta hace muy poco tiempo, la literatura infantil estaba alejada del ámbito académico y una de las características de los textos canónicos, es que son estudiados en las universidades e incluidos en los estudios curriculares.

A partir de los conceptos anteriores, el universo literario que se propone como estudio en este libro se refiere a:

- . La tradición universal de la narrativa y la poesía escrita para los niños.
- . A la tradición narrativa y poética infantil de México y Estados Unidos escrita por autores mexicanos y chicanas/chicanos, quienes escribieron libros para que lean los niños, incluyendo autores y obras que les interesan a los niños, aunque no fueron escritas para ellos.

Así como la tradición mítica universal y mesoamericana, la tradición clásica, los cuentos de hadas clásicos y la literatura folclórica y oral mexicana y mexicoamericana, llamada también literatura chicana, con el propósito de asentar que la tradición narrativa y poética de la literatura para los niños de México y de Estados Unidos de habla hispana, se inserta en dos horizontes; el horizonte de la tradición universal y el de las tradiciones narrativo-poéticas españolas y mesoamericanas. Queda fuera de este libro el estudio del género dramático en general.

El criterio que guió la selección de los textos es el de poner al alcance del estudiante textos valiosos que le ayuden a explorar y comprender la literatura infantil y su literaridad. En el criterio de selección se tomó en cuenta que fueran textos con riqueza y múltiples sentidos para que el estudiante encuentre la polifonía de la obra de arte literaria. Se escogieron los textos que les han gustado a los estudiantes universitarios que asisten a las clases de literatura infantil en la Universidad de Arizona y en la Universidad Iberoamericana. Se consideraron también los textos que han resultado ser los preferidos por los niños, a partir de las experiencias de la autora. También se incluyeron aquellos textos que algunos padres, maestros, bibliotecarios o libreros rechazan y que curiosamente, los niños disfrutaban mucho y los señalan como sus preferidos.

El universo de este libro quedó formado por textos narrativos de diferentes géneros: mitos, relatos históricos, cuentos de hadas y cuentos de hadas artísticos, cuentos tradicionales y folclóricos, fábulas, relecturas de cuentos clásicos y de mitos, cuentos maravillosos y relecturas de tal género, fábulas clásicas y parodias de fábulas, cuentos de aventuras, cuentos poéticos y míticos, cuentos contemporáneos y de revisión de la historia, poemas clásicos y contemporáneos, coplas, romances, canciones y juegos de palabras, como adivinanzas y enigmas y otros géneros del discurso que conforman la literatura oral.

Las actividades del libro están pensadas como una guía para que el lector lleve a cabo el abordamiento interpretativo de los textos, ya que, como asegura Gloria Prado, los sentidos implícitos en una obra de arte se revelan sólo a través del desentrañamiento del texto latente en "un acto de interpretación" (Cfr. Prado: 1992, 10). (2). Por lo anterior, las actividades están dirigidas hacia la tarea de interpretar el texto a través de la refiguración que se da en el campo poético del enunciado y del discurso metafórico infantil.

El maestro puede usar el libro como una guía, como una antología con sugerencias de actividades y tópicos de discusión. O bien, puede estudiarlo en clase en su totalidad o, adaptarlo a sus necesidades curriculares de forma parcial. Como lectora creo que un libro infantil es aquel texto de placer, según lo enuncia Barthes en el *Placer del texto*. Creo también que como toda obra literaria, la obra destinada a los niños ha sido creada en referencia a otros modelos y por lo tanto, pertenece a una tradición que se puede repetir, copiar, imitar, parodiar, satirizar, fusionar o transgredir. Ya lo han dicho Dorfman y Mattelart en su libro *Para leer al Pato Donald* escribir para niños es reproducir su mundo, no crear paraísos ideales y utopías de un mundo sin responsabilidades. (4)

Como escritora de textos para niños lo anterior me cuestiona, así como me guían los conceptos de Allison Lurie, quien asegura que los autores más gustados por los niños son los que escriben sobre sus travesuras y problemas dejando ver que sus personajes no tienen miedo de criticar el mundo de los adultos. Mi trabajo académico lo he dirigido al campo de los textos subversivos para niños, los cuáles, como lo asegura Alison Lurie, desde la marginalización en la que los padres, educadores o los adultos en general sitúan a los textos de la literatura infantil, los textos subversivos, a los que dedico especial interés en este libro, son marginalizados aún más, por contener elementos que cuestionan ciertos aspectos de la cultura adulta y de lo que los adultos consideran “culturalmente apropiado” para los niños, sin embargo éstos son los textos que más les gustan a los niños. (Cfr. Lurie: 1990, XI). (5). También me cuestionan las aseveraciones de Joanna Russ, en cuanto a las temáticas apropiadas para la escritura de las mujeres (6), ya que este es otro campo al que he dirigido mis estudios académicos.

A través de las actividades sugeridas para el maestro, se podrán estudiar algunos elementos de lo subversivo, las teorías de género, algunos conceptos del patriarcalismo y de feminismo, de los discursos del poder, de la representación de la infancia, la polisemia del carnaval y de la intertextualidad, entre otros, que son propuestos como modelos de análisis y aproximación al texto que pondrá de manifiesto la literariedad del género discursivo infantil.

La polisemia del texto le dará la pauta en la interpretación de los elementos literarios, que también le descubrirán las interpretaciones latentes de las transgresiones que cuestionan los valores convencionales, a través de: lo sugerido, lo suprimido, lo escondido, lo negado, como la sexualidad latente en algunos textos. Lo comprometido con la cultura dominante. Lo que es exteriorizado como anticultura. Las actitudes políticas y de poder en el ámbito de lo público y lo privado. Así como, las preocupaciones de género. Las transgresiones de los géneros (literarios y del discurso). La aceptación de la diversidad

cultural, étnica y racial. Los recursos subversivos anteriores le situarán y le confirmarán que los libros para niños presentan un concierto polifónico de sentidos y significaciones.

Me interesa que los lectores exploren también las siguientes cuestiones:

- . ¿Es monolítica la cultura transmitida a los niños a través de libros escritos para que ellos lean?.
- . ¿Cuáles libros infantiles presentan estereotipos?
- . Si en los libros infantiles se puede encontrar representado un espíritu de la época?
- . Y, si en ellos se presentan otras lecturas y abordajes de la cultura, ya sea la cultura mítica, la cultura de género de los constructos Hombres – Mujeres – Niños – Niñas. * nota (1)
- . Así como, el feminismo y la crítica al poder patriarcal.
- . Y por último, si en los textos que escogí para la muestra de este libro y en la literatura infantil en general, se transmite una ideología política contraria al abuso del poder y la aspiración a la democracia.

La literatura infantil se ha convertido en un campo de estudio en las universidades ya que el trabajo de escoger y presentar los libros para los niños requiere no sólo de la percepción, sino de habilidades críticas específicas. Antes de ofrecer un libro a los niños es necesario analizarlo y evaluarlo literariamente, generalmente, la evaluación sólo se considera desde su utilidad didáctica, pedagógica o moralizante. Este libro es un intento de dar a la literatura infantil una categoría dentro del canon y un estatuto de género del discurso con características propias. Considerando los criterios de Bloom acerca del canon, (Cfr. Bloom: 1994,15 y 33), (7) que establecen que la crítica literaria académica proporciona un lugar para los diferentes discursos literarios, así como un reconocimiento y un estatuto de valor literario, en el que se inscriben, contemplan, estudian y aceptan las categorías de producción y de trabajo.

Organización del libro se puede dividir en dos partes una parte teórica y una segunda parte a partir del capítulo II que es práctica, de tal manera que el maestro de acuerdo con sus programas, podrá estudiar los capítulos más le interesen o se adapten a sus propuestas.

La introducción y el capítulo I contienen los fundamentos teóricos para el abordaje crítico y la descripción y posicionamiento de la obra de arte infantil como un género del discurso y los siguientes capítulos presentarán los horizontes de la literatura infantil mexicana y chicana/chicano y su repertorio que permitirá que los textos antologados sean estudiados desde su literaturidad y se deslinda el concepto literatura infantil a partir de las definiciones tradicionales y del constructo Niño - Infancia.

El Capítulo I se dedica a los conceptos de literatura, obra de arte literaria e interpretación para luego proponer los conceptos algunos modelos de interpretación que pueden ser aplicables a la obra de arte literaria infantil.

Desde el mito, el cuento folclórico y tradicional, el capítulo II, presenta el horizonte que antecede y prepara el surgimiento de la literatura infantil mexicana y de la chicana/chicano.

El capítulo III, explora la literatura infantil europea y sus antecedentes mediterráneos, los cuáles son considerados como un horizonte literario en el que se inserta la literatura infantil escrita por autores mexicanos y chicanas/chicanos.

El propósito del capítulo IV es el de presentar un panorama histórico descriptivo de la tradición literaria infantil, con el fin de insertar la literatura infantil mexicana dentro de su propio horizonte, teniendo en cuenta que la literatura infantil es una comunicación histórica que se da en el tiempo y en el espacio, constituida por un repertorio de obras que abordan todos los géneros literarios; narrativa, poesía y drama, con los que se ha creado un amplio universo que por su riqueza polifónica se puede evaluar críticamente dentro de sus horizontes culturales.

El cuento contemporáneo se estudia en el capítulo VI desde las definiciones de cuento y sus diferencias con la novela y sus actividades están pensadas como guías seguras para realizar los análisis literarios a través de los modelos propuestos en el capítulo dedicado a la teoría y a los modelos de aproximación de la obra literaria infantil.

En el Capítulo VI se estudian los villancicos, romances, rondas infantiles, coplas canciones populares y juegos con las palabras como parte del repertorio de la tradición oral de la literatura y en el capítulo VII los aspectos formales de la poesía contemporánea y su relación con sus horizontes.

La literatura infantil chicana/chicano es un fenómeno que recientemente está cobrando importancia, principia como una tradición oral que pasa del relato y el testimonio a la poesía intimista con preocupaciones personales y de identidad hasta el cuento contemporáneo se encontrará en el capítulo VII. Espero que este libro sea una guía efectiva para el estudiante del fenómeno literario infantil, para el maestro que desee trabajar la literatura en el salón de clase, para el promotor y el animador de la lectura, el bibliotecario y para los estudiantes universitarios y futuros maestros interesados de analizar las obras para reconocer sus valores polifónicos antes de presentarlos a sus estudiantes.

Estoy segura de que si la literatura infantil no recibe una crítica literaria fundamentada, no podrá evolucionar estética y literariamente hacia formas más elaboradas, ni tampoco podrá ser considerada por sus valores literarios y sus múltiples sentidos. Ya que como ha establecido Frye; la crítica literaria es una

guía de valoración confiable para el creador y para el lector. (Cf. Frye: 1990, 4). (8). Estudiar la literatura infantil desde la teoría literaria es un imperativo en estos momentos en que la literatura infantil mexicana y la chicana/chicano, así como la literatura escrita para los niños en todos los idiomas y culturas es un producto que cobra importancia comercial y didáctica del que se descuida su esencia literaria.

Tucson, Arizona. 2009.

nota (1) Por las características masculinas del idioma español, en este libro, algunas veces, cuando escriba “niños” me referiré al concepto Niña - Niño y no necesariamente al sustantivo plural masculino “niños” Ej.; La literatura escrita para los niños”.

Citas Bibliográficas.

- 1-Bravo Villasante, Carmen. Historia de la literatura infantil española. España: Doncel , 3a edic.1969.
 - 2- Prado, Gloria. Creación recepción y efecto. Una aproximación hermenéutica a la obra literaria. México: Editorial Diana, 1992
 - 3 -Ricouer, Paul. Freud una interpretación de la cultura. México: Editorial Siglo XXI, sexta edic. , 1985.
Tiempo y narración.Configuración del tiempo en el relato histórico. Tomo I y IIMadrid: Ediciones Cristiandad, 1987.
 - 4-Dorfman, Ariel y Mattelart, Armand. Para leer al Pato Donald, México: Siglo XXI Editores, 1972.
 - 5-Lurie, Alison. Don't tell Grown-ups why kids love the books they do. New York: Avon Books, 1990.
 - 6-Russ, Joanna. To write like a woman. What can a heroine do? or why women can't write. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press,1995.
 - 7-Bloom, Harold. The Western Canon. The books and school of ages. New York: Riverhead Books. 1994.
 - 8 -Frye, Northrop. Anatomy of criticism. Four essays. 10th edition. Princeton New Jersey: Princeton University Press, 1990.
- .