

LATINOAMÉRICA

La nueva literatura infantil brasileira

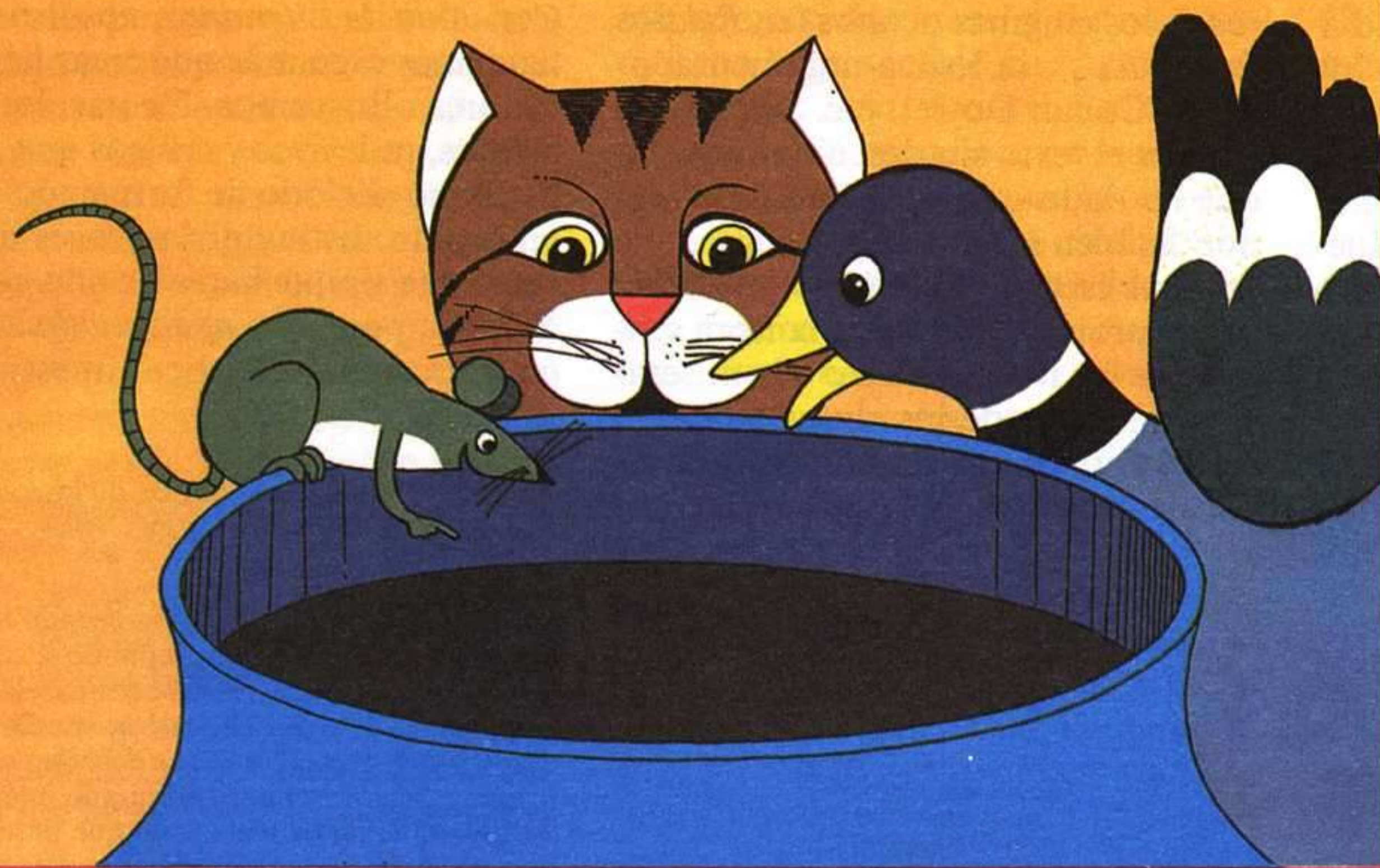

por Joel Franz Rosell*

La producción de libros infantiles y juveniles en Brasil presenta, a diferencia del resto de Latinoamérica, un panorama rico tanto en autores y críticos, como en géneros literarios. Nacida en las postrimerías del siglo XIX y legitimada años después gracias a la obra

del escritor José Monteiro Lobato, la literatura brasileira para niños y jóvenes ha logrado afianzarse como un sector sólido y en crecimiento. A continuación les ofrecemos un repaso descriptivo de su evolución desde los albores hasta nuestros días.

E a vovó deu , para eles,
um pote de melado.

M. FRANÇA-E. FRANÇA, O POTE DE MELADO, ÁTICA, SÃO PAULO, 1979.

ALCY LINARES, A CURIOSIDADE PREMIADA, ÁTICA, SÃO PAULO, 1979.

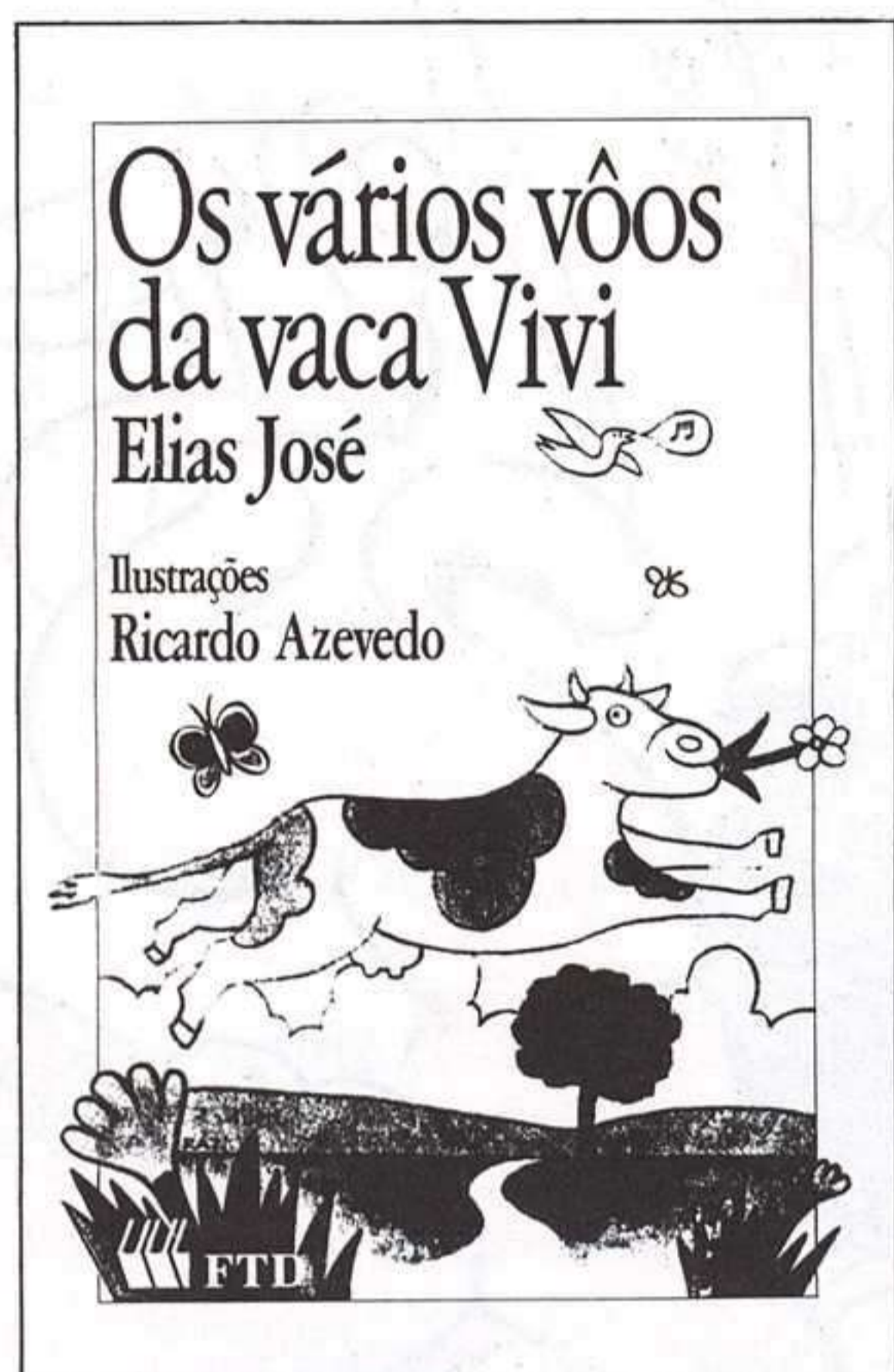
La literatura infantil brasileña nace a finales del siglo XIX, pero es necesario saltar a la década de los años treinta para encontrar su primer autor importante: José Monteiro Lobato, cuya obra anticonvencional y nacionalista causa un gran impacto en su tiempo y se convertirá en piedra fundamental del proceso de renovación que en los años setenta quiebra el modelo tradicional dando paso a una expresión verdaderamente original y trascendente.

Las circunstancias políticas y socioeconómicas imperantes en los años setenta proporcionaron a la literatu-

ra infantil condiciones excepcionales para su maduración. Por un lado, la represión ejercida por el régimen dictatorial (1964-1984) empujó a los creadores a expresarse por medio de metáforas y recursos fantásticos que pusieron en crisis el discurso utilitario, y por otro, la implantación de la lectura de autores nacionales en la escuela (Ley de Enseñanza de 1971) creó un vasto mercado editorial que continuó desarrollándose a expensas de la clase media, que se extendía gracias al proteccionismo comercial del Estado.

Si a finales de los años sesenta se

producían unos 130 títulos anuales, de los cuales apenas el 39 % eran originales nacionales, al finalizar los ochenta el promedio anual rebasaba los 1.100 títulos y los 20 millones de ejemplares, de los que más del 60 % corresponde a autores nacionales y aproximadamente la mitad, a primeras ediciones. Evidentemente tal crecimiento de mercado no pudo ser acompañado por la maduración del talento, y el vínculo con la escuela —de factor estimulador— pasó a ser un agente desvirtuador, al realizar una selección basada en rasgos aparentes de renovación o en la sobreviviente

producción conservadora. No obstante, la transformación del viejo modelo es un hecho irreversible, y la evolución ocurrida en los últimos años lo confirma.

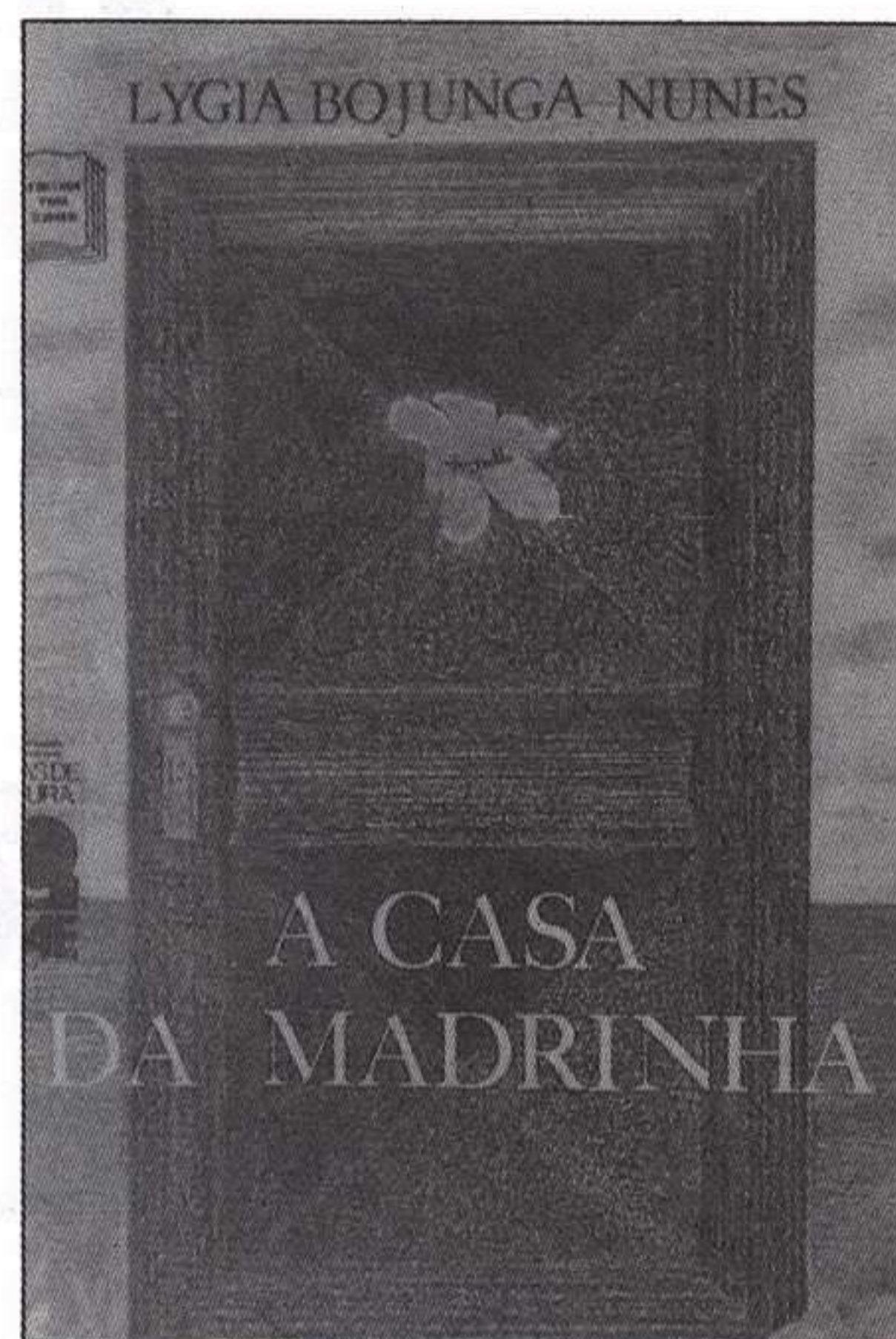
El cambio

El proceso de renovación iniciado en la década de los setenta apuntaba fundamentalmente a la sustitución de un modelo que establecía la subordinación de los valores estéticos a los valores educativos, el predominio de la sensibilidad naturalista y la inamovilidad de los patrones de conducta y de carácter estético. Curiosamente es un género literario nuevo en Brasil el que nos muestra el cambio, un género que —para acentuar la paradoja— pasaba entonces, en la práctica internacional, por uno de sus momentos más críticos: la novela detectivesca juvenil.

O caneco de prata (1971) es la segunda novela de João Carlos Marinho, pero su obra anterior, *O gênio do crime* (1968), pertenece al grupo de

creaciones que preludian la eclosión del movimiento renovador; así como los poemarios *Ou isto ou aquilo* (1964), de Cecília Meireles; y *Pé de pilão* (1968), de Mario Quintana; y el libro ilustrado *Flicts* (1969), de Ziraldo. En las citadas obras había ya suficientes elementos revolucionarios, pero al faltar las condiciones contextuales y el carácter de conjunto no puede todavía hablarse del movimiento propiamente dicho.

Donde se encuentra la singularidad de *O caneco de prata* es en el hecho de renovar no solamente el género detectivesco, sino toda la concepción de la literatura infantil y juvenil. En esta novela todo es subvertido: el papel de los adultos y el de la escuela, el enfoque moral del delito y del mérito, la función de la cultura en la sociedad y la propia estructura de la novela, dado que se compone de fragmentos de relato, de escenas y tomas cinematográficas, de *graffitti* y otros documentos no literarios hilvanados sin linealidad ni lógica visible. Es una obra ferozmente crítica de la sociedad brasileña, pero —¡atención!— esta crítica nunca es explícita, y éste es uno de los principios de la nueva literatura brasileña; trátase de obras realistas, pertenecientes al realismo maravilloso o al fantástico puro; trátase de prosa, verso o texto dramático; las creaciones que integran el movimien-

to renovador se proponen en general el abordaje de la realidad sin preconizar modelos ideológicos. Esta actitud se originó como consecuencia de la rígida censura practicada por las autoridades de la época, pero se convirtió en un principio estético que, no obstante, en modo alguno deja de mostrar su interés por la problemática social del país.

La nueva literatura infantil brasileña es un proceso que dura ya veinte años, con lo que su complejidad comporta maduración y crecimiento horizontal.

Diferentes estilos y géneros

La fantasía crítica

Cuentos y novelas breves que se sitúan en un ambiente convencional, de reyes y castillos, unicornios y dragones, hadas y encantamientos, donde —como en la fábula— los problemas contemporáneos del individuo y la sociedad se someten a análisis. La ironía, el humor, el absurdo, el enfoque no convencional del héroe, la crítica

de la autoridad, así como los recursos expresivos modernos y de alto registro, hacen de este sector uno de los más característicos, ricos y originales de la nueva literatura infantil brasileña. Aquí se destacan los cuentos de prosa cincelada y los fascinantes personajes femeninos de Marina Colasanti (*Uma idéia toda azul, El laberinto del viento*); los libros de humor vibrante de Ruth Rocha (*O que os olhos não vêem, O reizinho mandão*); algunos de Ana Maria Machado (*Era uma vez um tirano, História meio ao contrário*), quien ofrece soluciones más sutiles y elaboradas a situaciones semejantes a las de la autora anterior; y *Onde tem bruxa tem fada*, de Bartolomeu Campos de Queiroz, entre otros muchos.

Realismo maravilloso

Cuentos extensos y novelas donde el ambiente y los personajes están tomados de la realidad, pero que en determinado momento atraviesan la frontera de lo maravilloso, lo que per-

Edición española de «A bolsa Amarela», de L. B. Nunes.

mite analizar el conflicto por medios nada convencionales que agudizan la lucidez, pero también el disfrute. En general constituyen interesantes metáforas sobre el individuo. La mayor parte de la obra de dos grandes escritoras pertenece a este apartado; sus libros son inconfundibles, pero de unos y otros podría decirse la misma cosa: son fascinantes, amenos, ofrecen múltiples interpretaciones y tienen una perturbadora capacidad de penetración. De Lygia Bojunga Nunes (premio Andersen en 1982): *Cuerda floja, La casa de la madrina, El bolso amarillo*; y de Ana Maria Machado: *Del tamaño justo, Bisa Bea, bisa Bel, Raul da ferrugem azul, De olho nas penas*.

Realismo subjetivo

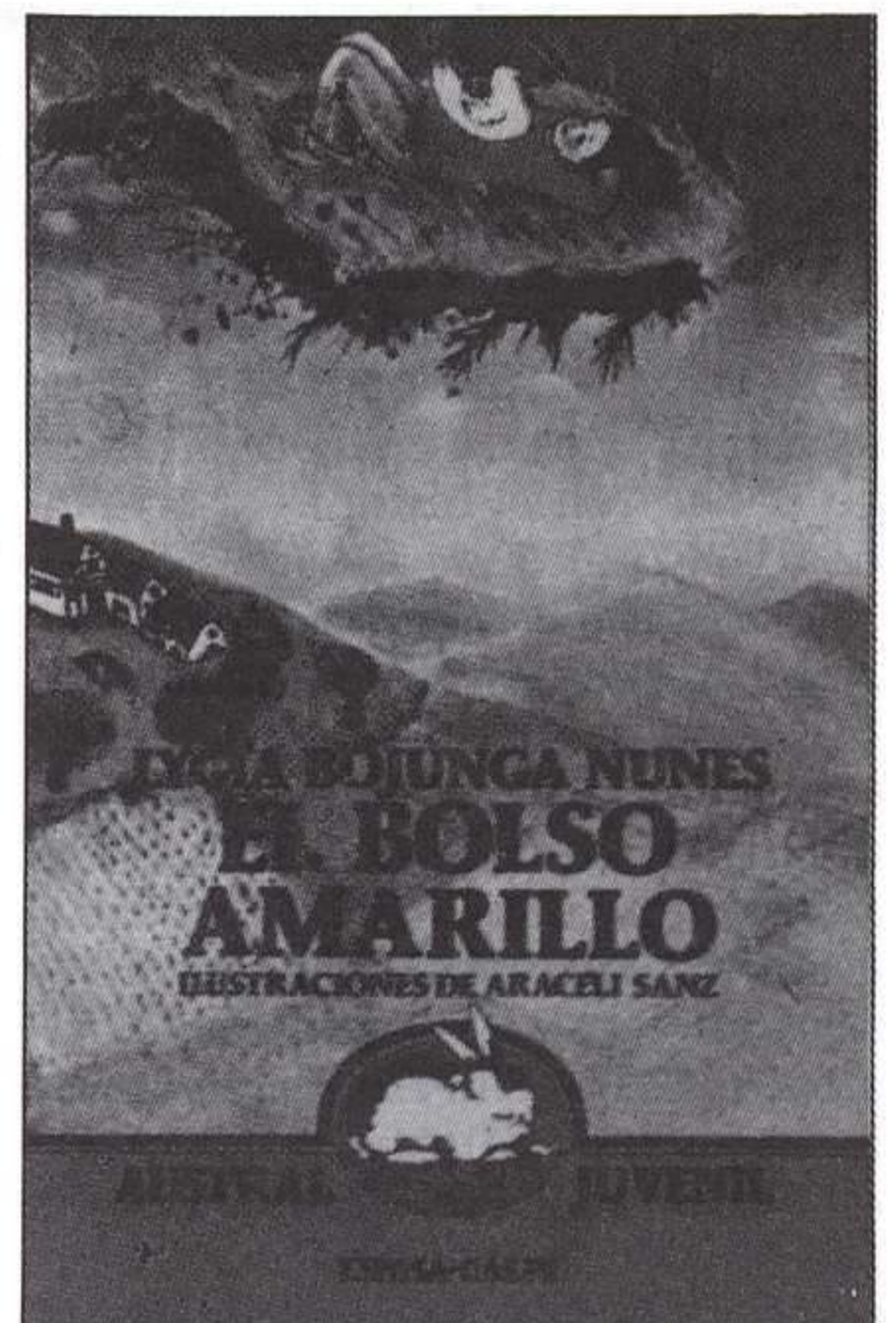
Se trata por lo general de novelas que penetran en la problemática del adolescente o en su visión del mundo adulto. El enfoque, nada tradicional y muy rico en recursos imaginativos, las acerca a las obras que componen el apartado anterior. Es una de las lí-

neas que mejor se ha desarrollado en los últimos años y donde mayor número de autores jóvenes brillan al lado de los consagrados.

Citemos *Vida y pasión de Pandonar el Cruel*, de João Ubaldo Ribeiro, y *Crescer é perigoso*, de Márcia Kupstas, que abordan, uno con hiperbólico humor, y la otra, con suave ironía, el mismo descubrimiento del amor; *Viver é feito a mão/viver é risco vermelho*, novela arriesgada —por tema, estructura y lenguaje— de Nil-da Lacerda; y los últimos libros de Lygia Bojunga Nunes: los cuentos de estado crítico de *¡Adiós!*, y dos novelas profundas donde la infancia roza la muerte: *Mi amigo el pintor* y *Nosotros tres*.

Nuevos cauces del folclore

Un grupo diverso de libros toman las aguas de las culturas populares —blanca, negra, india y mestiza— del Brasil. Escritos en forma de cuento, novela, poesía o libro ilustrado, cons-

Edición española de «A bola Amarela», de L. B. Nunes.

A vovó pegou o gato pelo rabo.
Pegou o rato pelo rabo.

M. FRANÇA-E. FRANÇA, O POTE DE MELADO, ÁTICA, SÃO PAULO, 1979.

tituyen otra de las líneas características de la renovación, porque en ellos se manifiesta una nueva forma de ver y utilizar el folclore; lejos de manipularlo como ilustración o ratificación de estereotipos, se entabla un diálogo crítico con la historia, la actualidad y el futuro.

O misterioso rapto de Flor de Sereno, de Haroldo Bruno, recrea forma y temas de la «literatura de cordel» nordestina; en tanto que *Apenas un curumim*, de Werner Zotz, y *Curungaua*, de Luis Galindo, abordan el drama de la destrucción de las culturas indígenas; así como *Bichos da Africa*, de Rogerio Andrade, recupera las leyendas africanas. *As viagens de Raoni*, de Pedro Veludo, recrea lo folclórico sin localizarlo; y otros autores, como Ângela Lago, Silvia Orthof o Maria Heloisa Penteadó aprovechan el lado humorístico, y hasta grotesco,

del folclore portugués. Confluyendo con la temática ecológica, muy de moda, resaltan los libros de la escritora y dibujante Çiça Fittipaldi en la serie *Morená*, consagrada al mundo indígena.

La novela detectivesca

En el momento de la aparición de la primera novela detectivesca de João C. Marinho, el mercado estaba dominado por traducciones e imitaciones de lo más banal que el género ha producido en el mundo. En parte como reacción a esta mercantilización de una variante narrativa llena de posibilidades creativas, aparecen las novelas ya citadas (seguidas por otras cuatro de la serie *A turma do gordo*), siempre hiperbólicas, anticonvencionales y divertidas; y las de Carlos Marigny (*Detetives por acaso*) en las que

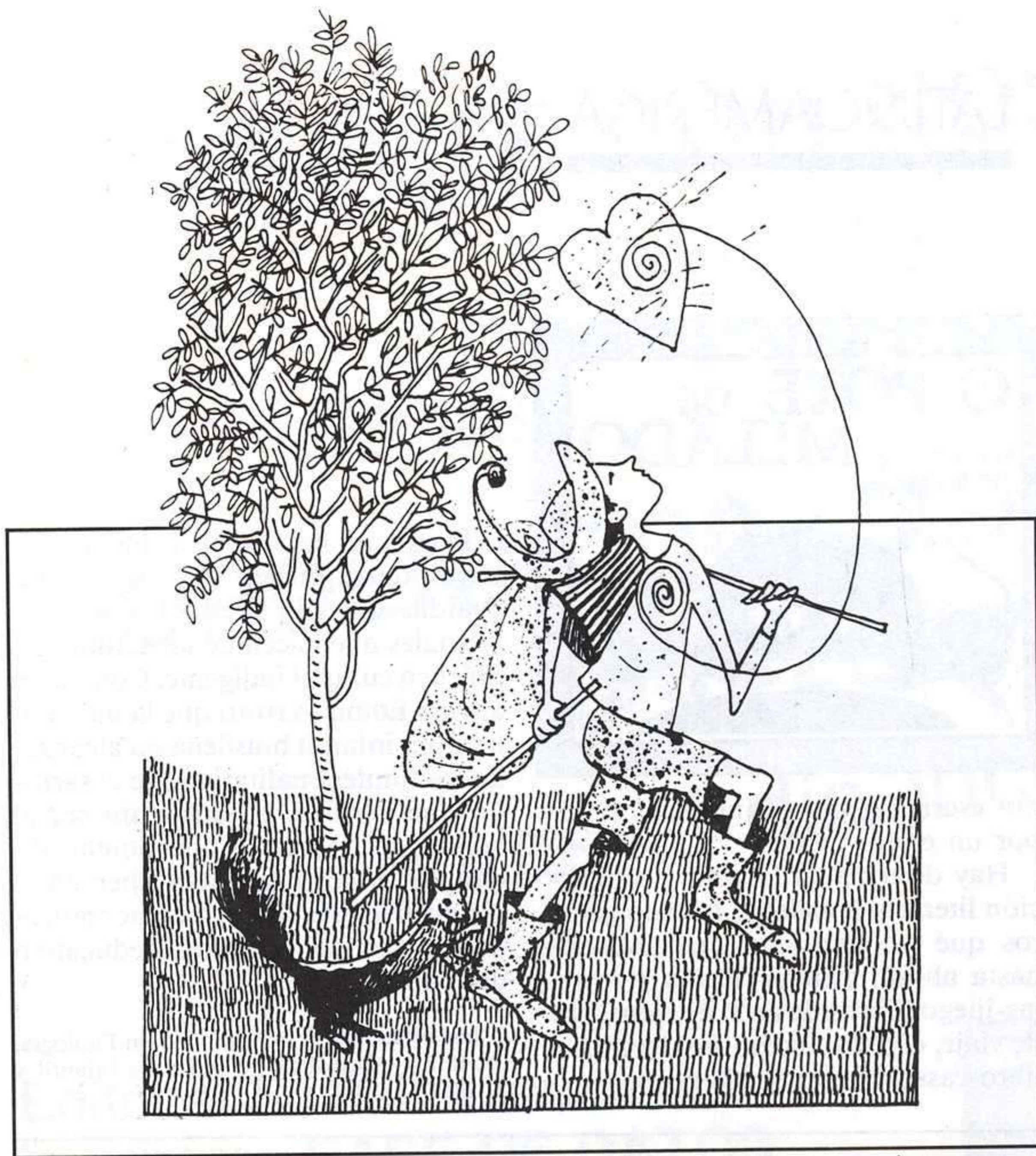
sobresale la crítica social y el costumbrismo. También es de destacar la obra de Eliane Ganem (*O outro lado do tabuleiro*, parodia de las novelas de Agatha Christie) y de Paulo Rangel, quien en *O assassinato do conto policial* logra una resurrección creativa del estilo chandleriano y documenta la corrupción de la alta burguesía de São Paulo y la evolución del género policial.

Poesía en verso y prosa

El verso no cuenta con muchos cultivadores, pero se encuentra ya en los orígenes del proceso renovador. Los nombres de dos grandes poetas: Vinicius de Moraes (*A arca de Noé*) y Cecília Meireles, encabezan una lista en la que figuran Sidônio Muralha, Elías José, Sérgio Caparelli y otros. Abundan en sus libros el juego verbal y elementos del folclore, pero el lirismo más comprometido se reserva a la prosa poética de Bartolomeu Campos de Queiroz (*Coração não toma sol*), o a libros de memorias poetizadas como *Indez*, del propio Campos de Queiroz o *Os bichos que tive*, de Silvia Orthof.

El libro ilustrado

Surge tardíamente debido al tradicional descuido del aspecto visual en las ediciones infantiles, que limitaba a los ilustradores a la hora de elaborar sus originales y los maltrataba en la reproducción. El cambio se debió más a la especialización del mercado y a la labor de la crítica, que a inversiones en la industria. El pionero y más conocido autor de texto e imagen, Ziraldo, debutó con *Flicts*, un libro que lleva tan lejos el equilibrio entre ambos elementos expresivos que cuenta precisamente la historia de un color discriminado. La misma fuerza creativa está en otros libros de este autor (*El niño más hermoso del mundo*, *O menino maluquinho*) y en sus colegas Luís Camargo, Eliardo y

DEMÓSTENES VARGAS.

Mary França, Elvira Vigna y Çiça Fitipaldi.

El libro de imágenes (sin texto alguno) es el de más reciente aparición en todo el panorama de la nueva literatura brasileña. El ingenioso *Ida e volta*, de Juárez Machado, hubo de alcanzar tres ediciones en sendos países europeos para que le abrieran las puertas de la edición nacional a ésta y sus restantes obras, y a la de colegas tan talentosos como Eva Furnari (*A bruxinha atrapalhada, Filo e Marieta*) y Ângela Lago (*Outra vez, Chiquita Bacana e outras pequetitas*). Lo más novedoso de este grupo es el espacio que dejan a la participación de la imaginación del prelector y su visión llena de humor y penetrante.

La crítica

Hay una importante actividad crítica e investigadora que, según los casos, está ligada a las ciencias del lenguaje, a las de la comunicación, a las disciplinas psicopedagógicas o a corrientes humanistas tradicionales. Los enfoques más influyentes valoran sobre todo hoy el aspecto estético, y ello se refleja en los libros y artículos, en

conferencias y cursos de posgrado. Es de lamentar la inexistencia de publicaciones especializadas, el poco espacio del que gozan en la prensa, y la presencia prácticamente nula en radio y televisión. A pesar de la inclusión de la literatura infantil en los currículos de algunas especialidades universitarias, todavía la formación e información de maestros y bibliotecarios (por no hablar de los padres) deja mucho que desear. Un aspecto positivo y que compensa en parte los problemas mencionados es la participación de especialistas en la elaboración de los programas de algunas editoriales importantes.

Entre los críticos e investigadores más rigurosos se encuentran Eliana Yunes, Edmir Perrotti, Regina Zilberman, Glória Pondé, Sônia Salomão Khêde, Laura Sandroni y Marisa Lajolo.

La otra cara de la moneda

De la promoción, investigación, asesoramiento, campañas de animación y otras tareas se ocupa la «Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil», sección nacional del IBBY, fundada en 1968, en el momento en

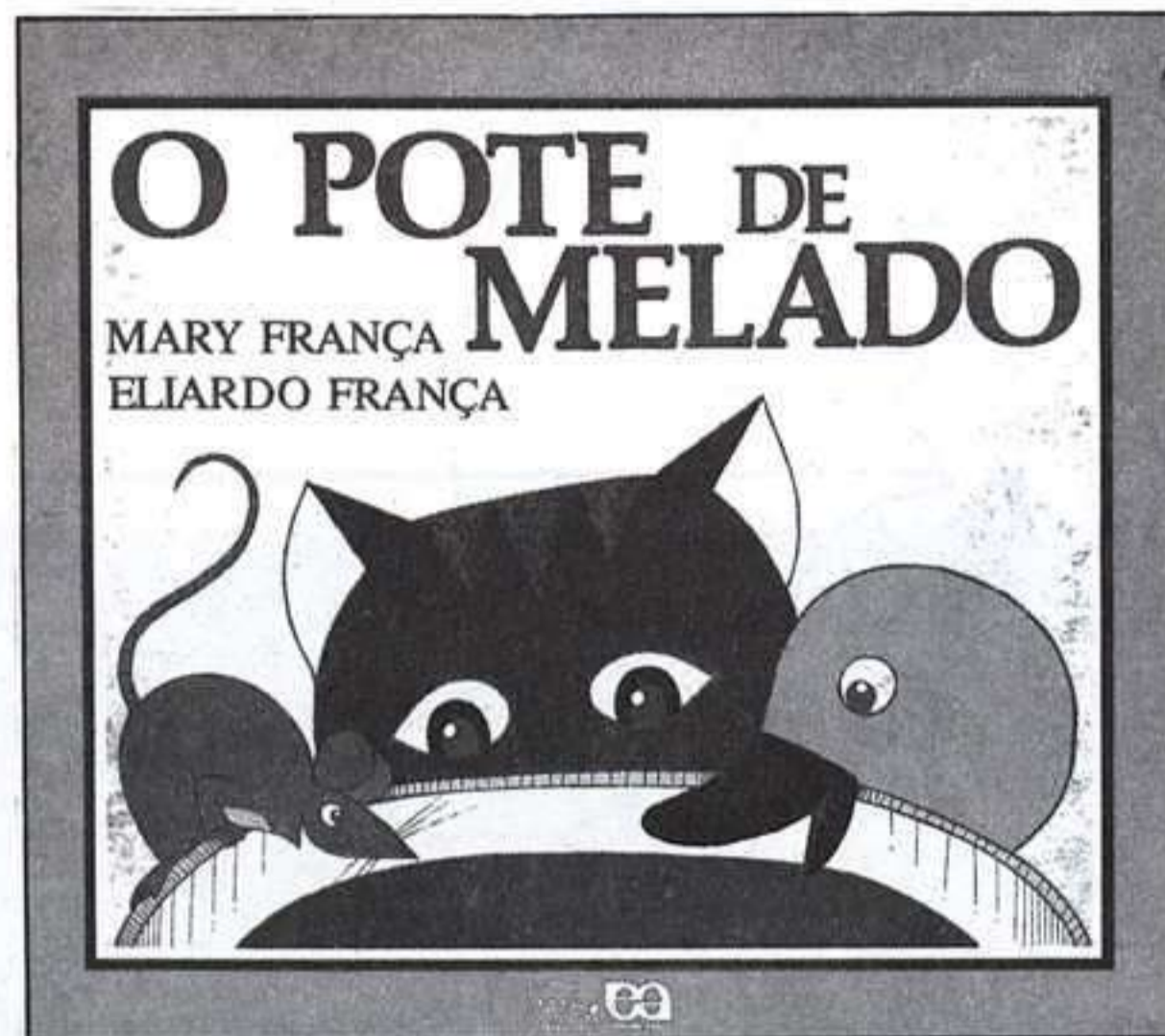
que se fraguaba el proceso renovador. La FNLIJ mantiene uno de los Centros de Documentación sobre Literatura Infantil más completos de América Latina, convoca un congreso bial y concede un premio anual —sin dotación económica, pero prestigioso— a los mejores libros publicados en las categorías infantil, juvenil, sin texto y traducción. Igualmente promueve la participación en ferias nacionales e internacionales (como las de São Paulo, Río de Janeiro, México y Bolonia).

Pero el verdadero reto al que debe responder hoy la literatura brasileña no está en el campo de la creación, ni en el de la edición; está en la imposibilidad, para la mayoría de los brasileños, de acceder a la lectura. Imposibilidad que es de orden intelectual y de orden material.

En veintiún años, con sus propias fuerzas o con la cooperación individual o colectiva de personalidades vinculadas al libro y la lectura, la FNLIJ ha organizado minibibliotecas que circulan por zonas marginales, urbanas y rurales, de la federación. «Leia criança, leia», «Livro vivo», «Recriança» y «Livro mindinho, seu vizinho», son proyectos que llevaron a cientos de miles de niños y adultos a descubrir el fascinante mundo de los libros y de experiencias estéticas a ellos asociadas (vídeo, cine, artes plásticas, narración oral). «Meu livro, meu companheiro» ha acercado el libro, la narración oral y las expresiones plástica y escrita, a niños ingresados en hospitales de las urbes; en tanto que «Criar no branco o seu universo» llevó a extender a la pintura la primera experiencia de niños pequeños con el libro de imágenes. Una de las experiencias más originales tuvo lugar en la remota región del Matto Grosso, donde la literatura de raíz folclórica se vinculó a la confección de juguetes artesanales como un camino para relacionar la lectura a la adquisición de oficios.

Los proyectos más ambiciosos fue-

ron posibles gracias a la financiación de empresas privadas y a la cooperación de editores. Consistieron ambos en el envío de colecciones de libros, rigurosamente seleccionados y acompañados de una metodología cuidadosa, a escuelas y bibliotecas públicas. El primero de estos proyectos «Ciranda de Livros» (1982-1984) dotó a 30.000 escuelas rurales de minibibliotecas de calidad, y el segundo, «Viagem da Leitura» (1988) benefició a 3.000 bibliotecas, no sólo con 60 de los mejores títulos de la literatura infantil brasileña, sino con asesoría para reformular eficazmente sus secciones de libros infantiles y juveniles.

por escritores para adultos acosados por un editor ávido.

Hay de todo en la actual producción literaria brasileña, incluso géneros que no han sido mencionados hasta ahora: ciencia-ficción y novelas-juego; libros de arte, de ciencias y de viaje, cómics, biografías, leyendas, libro-cassettes y troquelados...

Pero es un panorama de luces y miserias; de un núcleo literario de vanguardia colocado en condiciones contextuales que hacen de la lectura una práctica cultural indigente. Con razón afirma Edmir Perrotti que la nueva literatura infantil brasileña ha alcanzado los límites cualitativos de desarrollo que permite la estructura social actual, conservando una potencialidad que únicamente será liberada al producirse una reforma democratizadora del modelo cultural y educativo del país. ■

* Joel Franz Rosell es licenciado en Filología, escritor y especialista en literatura infantil y juvenil.

En 1991, la FNLIJ elaboró el Programa Nacional para el Incentivo de la Lectura, el más extenso y esperanzador proyecto, que, por primera vez, cuenta con el apoyo del gobierno federal y prevé movilizar a toda la sociedad.

Conclusión

La literatura infantil brasileña se diferencia de otras de América Latina en que es una serie literaria completa. Su producción no se reduce a un puñado de narraciones tomadas de la tradición local o copiadas del cuento de hadas europeo, ni se contenta con relatos moral-costumbristas y recuerdos de infancia escritos con rapidez

Bibliografía

- Colasanti, M.: *El laberinto del viento*, Barcelona: Espasa-Calpe (Austral Juvenil, 89), 1988.
- Dias de Moraes, A.: *Tónico y el secreto de estado*, Madrid: SM (El Barco de Vapor, serie Blanca, 11), 1987.
- Machado, A.M.: *Camilón, comilón*, Madrid: SM (El Barco de Vapor, serie Blanca, 159), 1989.
- *Del tamaño justo*, Madrid: Alfaguara (Juvenil, 141), 1988.
- Bisa Bea, bisa Bel*, Barcelona: Noguer (Mundo Mágico, 59), 1988.
- Machado, M.C.: *Pluft, el fantasmita*, Barcelona: EDEBE (Teatro EDEBE), 1985.
- Nunes, L.B.: *Cuerda floja*, Madrid: Alfaguara (Juvenil, 41), 1986.
- *La casa de la madrina*, Madrid: Alfaguara (Juvenil, 72), 1987.
- *Angélica*, Madrid: Alfaguara (Juvenil, 165), 1989.
- *Mi amigo el pintor*, Madrid: Alfaguara (Juvenil, 138), 1988.
- *¡Adiós!*, Madrid: Alfaguara (Juvenil, 280), 1987.
- *Nosotros tres*, Madrid: Alfaguara (Juvenil, 369), 1989.
- *Los compañeros*, Barcelona: Juventud, 1984.
- *El bolso amarillo*, Barcelona: Espasa-Calpe (Austral Juvenil, 13), 1987.
- Ribeiro, J.U.: *Vida y pasión de Pandonar el Cruel*, Madrid: Alfaguara (Juvenil, 233), 1986.
- Rocha, R.: *Dos idiotas sentados cada uno en su barril*, Barcelona: Aliorna (Baobab, 2), 1987.
- *Una historia con mil monos*, Madrid: SM (Barco de Vapor, serie Blanca, 151), 1988.
- Tanaka, B.: *Muñecas, muñecas, muñecas*, León: Everest (El Osito Habilidoso), 1989.
- Vasconcelos, J. de M.: *Mi planta de naranja-lima*, Buenos Aires: Ateneo,
- Ziraldó: *Flicts*, Madrid: Cincel, 1985.
- *Más allá del río*, Madrid: Cincel, 1985.
- *El niño más hermoso del mundo*, Madrid: Cincel, 1984.
- *El planeta lila*, Madrid: Cincel, 1988.