

Curutchet, Carina (UNMDP – Celehis – ISFD N° 19)

carinacurutchet@hotmail.com

Sonzini, Romina (ISFD N° 19)

rominasonzini@hotmail.com

Valdivia, Marianela (UNMDP)

valdiviamari@gmail.com

La poética de Gustavo Roldán: voces, tradiciones y mitologías

Si hablamos de poéticas de la infancia¹, no podemos dejar de reconocer el aporte de Gustavo Roldán (1935-2012) a la literatura infantil argentina. En el presente trabajo² realizaremos un recorrido por su obra, el cual no pretende abarcar su vasta producción, sino que intentará analizar algunas líneas, procedimientos y estilos, atravesados todos ellos por una misma concepción de la literatura, de la lectura y de la infancia.

Lecturas, relecturas y reescrituras: voces de aquí y de allá

Gustavo Roldán comenzó a escribir cuentos para chicos “casi por azar”, como cuenta en una entrevista³. De la misma manera, comienza a dedicarse a la tarea de editor, dirigiendo colecciones en la Editorial Colihue. En algunas de ellas, como *Cuentos del Pajarito Remendado* o *Los fileteados* realiza reescrituras de cuentos tradicionales. También lo ha hecho en colecciones de otras editoriales, como *Cuentamérica* y *Cuentos de mi país*.

La colección del *Pajarito Remendado* se encuentra organizada en cuatro series; tres de ellas recopilan y reescriben textos de diferentes tradiciones y géneros. La intención es acercar a los lectores, especialmente a los niños, aquellas historias o versos de la cultura universal que surgieron de manera oral. Mencionaremos a modo de ejemplo un título de las antologías de *Pajarito Remendado* (llamadas *Pajaritos en bandadas*): *Tiempo de pícaros*. Este libro reúne versiones libres de cuentos populares cuyo criterio de selección es la presencia de este tipo

---

¹Tomamos el concepto de poéticas de autor siguiendo lo planteado por Hermida, Carola (2013) en “A modo de introducción. Picaflores que rugen” en *Para tejer el nido. Poéticas de autor en la literatura argentina para niños*. Córdoba: Comunic-arte.

²En esta ponencia se presentan los primeros avances de un trabajo de investigación sobre la poética de Gustavo Roldán, el cual se inscribe en el proyecto de investigación “*Prácticas de lectura: enfoques, voces y miradas*” (HUM465/15), dirigido por la Dra. Carola Hermida. Pertenece al Grupo de Investigaciones en Educación y Lenguaje (OCA 2385), de la Fac. de Humanidades (UNMDP- Secretaría de Ciencia y Tecnología); radicado en el CELEHIS (Centro de Letras Hispanoamericanas).

³Iztcovich, Susana. “El señor de los animales. Entrevista a Gustavo Roldán” en *Revista Imaginaria*, n°23, abril de 2000. Disponible en <http://www.imaginaria.com.ar/02/3/roldan2.htm>

literario que atraviesa diferentes culturas. Pajarito Remendado, el chivo, el zorro, el tigre y Pedro Urdemales protagonizan estos cuentos en los que la picardía es mucho más que una travesura:

“De boca en boca y oreja en oreja fueron pasando por el mundo, alrededor de los fogones, en las ruedas del mate, y en todas partes se fueron quedando, tal vez porque en esos cuentos los más débiles encontraron una manera de defenderse del más fuerte, porque la picardía es la defensa contra la fuerza y la estupidez, que a veces suelen ir de la mano” (2011)

Ofrece propuestas de poslectura (la tradicional “¿Y si la seguimos?” de todos los “*Pajaritos Remendados*”), biografías de autores e ilustradores a la manera de “chismes” sobre sus vidas y consignas de escrituras de invención que propician la intertextualidad. Como se menciona en la contratapa, la propuesta es para chicos, padres y maestros y busca “construir otro ámbito de lecturas”; los mediadores, destinatarios explícitos de estas propuestas.

En el prólogo a los textos incluidos en *Los fileteados*, dice Gustavo Roldán que el propósito de la colección es seleccionar “todo lo que hoy vive aquí aunque no haya nacido aquí, lo que le gusta a la gente por su lengua, por su sonido, por su forma de estar escrito (y las más de las veces de no estar escrito, sino de pasar de boca en boca), por lo que los textos dicen y por lo que no dicen”. Así, los textos reunidos en los distintos títulos (cuentos callejeros, coplas, adivinanzas, chistes) son “contados”, “mentidos”, “elegidos”, “recopilados”, “heredados”, “rejuntados” por distintos autores que ofrecen su letra para reescribir otras voces.

Cuentos con animales: pequeños bichos, grandes historias

Los cuentos con animales de Gustavo Roldán ya forman parte de la tradición literaria argentina. Los más representativos de su poética son los animales del monte, aquellos que él conoció cuando era chico. En la “Carta a los chicos”, paratexto de *Cada cual se divierte como puede* (publicado en 1984), el sapo realiza algunas “aclaraciones” que nos permiten establecer la genealogía de este famoso personaje: “Ese Gustavo Roldán firma los cuentos, pone su nombre en la tapa, sale en una foto grandota, pero ¿qué hizo? Escribió las del sapo, mis historias, y después se lleva toda la plata (...) Este no es el primero que me roba, ya antes un titiritero pícaro que se llama Javier Villafañe se anduvo metiendo con mis sueños para hacerse rico y famoso”⁴ (2014: 7)

---

⁴ Se refiere a *Los sueños del sapo*, 1963. Reeditado por Ediciones Colihue, en la Colección Los libros de Boris, en 2004.

Como sucede en las fábulas, el recurso de que los protagonistas sean animales le permite representar valores sociales, criticar conductas y poner en evidencia las particularidades de las relaciones humanas; de esta manera, puede tratar temas que son “tabú” en la literatura infantil, como la muerte (“Como si el ruido pudiera molestar”), el amor (“Canción de amor” o “Piojo chamamecero”, entre otros) o las malas palabras (“La canción de las pulgas”).

Los animales que protagonizan sus cuentos no son los que suelen aparecer en los relatos para niños y esto ha sido motivo de reflexión por parte de Roldán: “Nunca terminaré de entender por qué en los cuentos para chicos los animales son otros, no son los míos. Tenemos una de las faunas y floras más ricas del mundo y muchos escritores hablan del lobo, la jirafa, el tigre rayado, el rinoceronte. Animales muy lindos, pero no nuestros”⁵.

La mirada crítica hacia la sociedad argentina, que aprecia más lo foráneo que lo local, es introducida en los cuentos de *Sapo en Buenos Aires*; este personaje no entiende ciertas costumbres de los habitantes de la ciudad, a quienes les encanta prohibir⁶, viajar amontonados y que tienen un río ancho en el que no se pueden bañar porque está lleno de basura.

El idioma empleado en los textos literarios es otra de las cuestiones que le preocupan: “Otro pedido editorial es el del “lenguaje neutro”: limitar los localismos, para que los libros circulen por toda Latinoamérica. Esto es muy grave para los escritores argentinos, porque tenemos un idioma diferente (...) Pero es *mi* lengua”⁷. Cuando el sapo les explica a los animales del monte acerca de los cuentos que les cuentan los humanos a sus “cachorros”, algo que les llama mucho la atención (además de la historia de “Caperucita Roja”, de la que hacen una lectura muy particular en “Cruel historia de un pobre lobo hambriento”) es que dicen “tú” en lugar de “vos”; según el sapo, “se ve que les da por ese lado cuando escriben” (2011: 43) En otro cuento del mismo libro (“Intermedio en solfa”), ironiza acerca de la incorporación de términos del idioma inglés en el discurso cotidiano de la gente de Buenos Aires. Al final de *Historias del piojo* (publicado en 1998) hay un glosario, en donde se explican algunas voces guaraníes (como “añamembu” o “mburucuyá”) y se describen animales y árboles típicos del Chaco. Para Roldán, la pretensión de homogeneizar y neutralizar el discurso de la literatura infantil sólo sucede en el mundo de la literatura para chicos porque aún no ha encontrado su espacio.

---

⁵Itzcovich, entrevista ya citada.

⁶ La referencia a las prohibiciones nos llevan nuevamente a la cuestión de la censura y a la elección de los personajes animales como estrategia para decir lo que de otro modo sería silenciado.

⁷Itzcovich, entrevista ya citada.

En sus cuentos también podemos encontrar reflexiones metaficcionales. En “Pájaro de nueve colores” (que posee un epígrafe de Vicente Huidobro, al que presenta como “poeta chileno que solo quiso que hubiera más cosas hermosas en el mundo”), se problematizan los conceptos de ficción, mentira y verdad:

“-Pura mentira-dijo la lechuza-. Miren si cada sapo se va a poner a inventar cosas para mejorar el mundo! El mundo está bien así como está.

-Pero, doña lechuza- protestó la pulga-, ponerle cosas lindas al mundo no le hace mal a nadie.

-Eso creará usted, pero los que comienzan con algo muy inocente terminan queriendo cambiar todo”

Aquí surge el verdadero tema del cuento: si cada “bicho chiquito” se pone “a pensar por su cuenta”, el poder que tienen “los grandes” se debilita; no se debe pensar, ni ir en contra de la autoridad ni desobedecer. “Nadie puede controlar lo que se esconde detrás de un cuento” porque la literatura invita a crear imaginarios, habilita múltiples sentidos e invita a desordenarse, a romper estructuras.

Pero no todo ha de ser bicherío en el monte

Los libros de Gustavo Roldán nos deparan otros mundos que vale la pena descubrir. *Crimen en el arca* (novela publicada por primera vez en 1996 y reeditada en 2005) recupera a modo de parodia el relato bíblico del Arca de Noé, reparando en las preocupaciones y estrategias de los animales que conviven en la mítica embarcación. Historia que desde el inicio realiza guiños a sus lectores, dejando de manifiesto un tono irónico y crítico que, como vimos, caracteriza toda su obra y que se sostiene a lo largo del texto: “La orden llegó desde arriba, que es de donde siempre llegan las órdenes” (2005:7). Utiliza *su* lengua, alejada del discurso religioso: “sobre el pucho”, “no les daba el cuero” (2005:7)

La historia se mantiene en un clima de atención y tensión, donde se vislumbra la incomodidad de algunos personajes que no aceptan sin reparos el “mandato divino”, pero que igualmente lo cumplen. No escapa a la realidad del Arca la autorreferencialidad, manifestada en la personalidad del sapo que, como es de esperarse en un texto de Roldán, se presenta diciendo: “- ¡Abran cancha que los piso! ¡Abran cancha que los piso!”. Si bien el sapo no es aquí la voz protagonista ni sabia,

como sucede en sus otros cuentos, mantiene las características que ya le fueron atribuidas en la obra del autor.

Roldán retoma aquí la cuestión de los “grandes y poderosos” en contra de los más “pequeños e indefensos”, pero esta vez marcando una diferencia con el resto de su obra, ya que la astucia de los primeros logra vencer. En este relato se cuenta que uno de los problemas más grandes en el Arca es el de la comida: los lobos y los zorros, animales carnívoros, planean cómo alimentarse de gallinas. Nuevamente la crítica social: un plan siniestro que se lleva adelante ante las miradas de todos los demás, donde quien descubre el “secreto” tiene un destino incierto. No es casualidad que este personaje, “el tiburante”, sea caracterizado de un modo especial. Y es que Noé recibió órdenes de salvar a siete parejas de animales “puros” y solo a una de “impuros”, pero sin tener en claro qué criterio aplicar para realizar la selección. Como es de esperarse, se le presentan muchas dudas, salvo cuando llega el turno de los tiburantes:

“Pero fue culpa de ellos. Se mostraban rebeldes y querían saber el porqué de cada cosa.

Encima contagiaban sus ideas a los otros. Y algunas de esas ideas no sonaban mal; tal vez podrían ser ideas peligrosas. (...) Y siempre andaban con esas ideas de que hay que hacer el amor y no la guerra” (2005; 29-30)

Otra cuestión que no deja pasar por alto es, nuevamente, la representación de infancia. En el arca, este Noé obediente y de “ojo corto”, que prefería no ver las injusticias, incluyó únicamente animales adultos para salvar y reinventar el mundo. También se explicita el poder transformador de la palabra, puesto en la boca del zorro: “- ¿Ven la magia y el poder de las palabras? Sirven para engañar, y una simple palabrita también sirve para hacer un poema.” Y mientras se teje con palabras el siniestro plan, una historia contada a las chicharras sirve para no perder la esperanza y renovar las ganas de cantar para que salga el sol.

La posibilidad de crear multiplicidad de sentidos a partir de sus textos es una característica que no escapa a *Crimen en el arca*. Lejos de ofrecer un final cerrado y feliz que reconforte, esta propuesta deja más preguntas que respuestas a sus lectores. Los incomoda. Los deja pensando.

Seres inquietantes: dragones y bestias

Por último nos referiremos a otras herencias culturales que aparecen en la obra de Roldán. El recorrido se inicia con *El último dragón* (1997, reeditado en 2011) donde se relatan más historias del monte chaqueño y sus habitantes, continúa con “*Dragón*” (1997, reeditado en 2010) donde se

amplía definitivamente el público destinatario y finaliza con *Bestiario* (2005), una suerte de catálogo de bestias y seres extraídos de diversas mitologías.

En *El último dragón*, la tranquilidad del monte chaqueño se ve interrumpida por la posible presencia de estos seres mitológicos. La “Carta a los chicos” (paratexto que distingue a la colección “Libros del malabarista”, pero que se mantiene en las ediciones siguientes de algunos textos) se limita a advertir sobre dos características propias de los dragones: les gustan los cuentos y odian las fotos porque “chupan el alma”. Luego comienza la acción con los bichos ya conocidos y, entonces, primero las lagartijas y más tarde el yacaré, juegan a ser descendientes de dragones. Y, más tarde, por supuesto, un dragón habita el monte. En estos cuentos, que se inscriben indudablemente en el campo de la LI, quedan sembradas pistas que se retomarán en *Dragón*, un libro que, con ilustraciones de Luis Scafati, no responde a la estética habitual de los libros para niños.

Si bien *Dragón* profundiza en la mitología a través de la estructura de algunos de sus textos, como “Bendición de Dragón”, donde se reconoce una inscripción en la tradición celta, estos seres son “indudablemente argentinos, sin perder nada de su universalidad”⁸. Los dragones de Roldán guardan secretos, son sensibles y tienen la capacidad de preservar y preservarse, nos invitan a mirar el mundo desde otro punto, haciendo foco en cuestiones esenciales, como los sueños, el juego, las palabras. Una apuesta poética y estética que desafía.

Para finalizar, *Bestiario*, reúne personajes de todos los tiempos que forman parte del imaginario universal. Sirenas, Esfinges, Gárgolas, el Basilisco, el Minotauro, o el Grifo son sólo algunos de los seres que forman parte de esta compilación de relatos breves, que funciona también como invitación o puerta de acceso a obras de la literatura universal. Cada entrada comienza citando un texto donde habita la figura en cuestión, para luego dar lugar a una descripción que rescata aspectos de diferentes culturas y mitologías, pero que cada pueblo ha tomado como propias y las ha dotado de particularidades al incorporarlas a su imaginario mítico. Sobre esto, asegura Roldán que “los mundos mágicos y de la realidad están intercalados, forman parte de una cultura”.

---

⁸ Medina, M. (2012). La mirada en el secreto en *Imaginaria, revista quincenal de literatura infantil y juvenil*. Disponible en: <http://www.imaginaria.com.ar/2012/04/dragon/>

En conclusión, a partir de este recorrido por algunos aspectos de su obra, podemos reconocer que la poética de Gustavo Roldán retoma distintas voces, reescribe diversas tradiciones y, que, de manera legitimada, constituye en sí misma una referencia para numerosos autores que recuperan su legado y lo actualizan.

Textos literarios citados

Roldán, Gustavo [1984] *Cada cual se divierte como puede*. Bs. As: Alfaguara, 2014. Ilustrado por Claudia Degliuomini.

_____ [1986] *Como si el ruido pudiera molestar*. Bs. As: Norma, 2010. Ilustrado por Luis Scafati.

_____ [1989] *Sapo en Buenos Aires*. Bs. As: Alfaguara, 2011. Ilustrado por Luis Scafati.

_____ [1989] *La canción de las pulgas*. Bs. As: Calibrosopio, 2015. Ilustrado por Gustavo Roldán (H)

_____ (1997) *El último dragón*. Bs. As.: Colihue

_____ (1997) *Dragón*. Bs. As: Sudamericana. Ilustrado por Luis Scafati

_____ [1998] *Historias del piojo*. Bs.As: Norma, 2011. Ilustrado por Oscar Rojas.

_____ (2004) *Pájaro de nueve colores*. Ilustrado por Cristian Turdera. Bs. As: Norma.

_____ (2005) *Crimen en el arca*. Bs. As: Alfaguara. Ilustrado por Gustavo Roldán (H)

_____ (2005) *Bestiario*. Bs. As.: Guadal

_____ (2006) *Cuentos de todo el mundo. Antología Colección Pajaritos en bandadas*. Bs. As: Colihue.

_____ (2007) *Tiempo de pícaros. Antología Colección Pajaritos en bandadas*. Bs. As: Colihue.

_____ (2008) *Pájaro negro, pájaro rojo*. Ilustrado por María Wernicke. Córdoba: Comunic-arte.

_____ (2011) *Un barco muy pirata*. Ilustrado por Roberto Cubillas. Córdoba: Comunic-arte.