

XVIII Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro Marplatense

Las venas de América Latina: en memoria de Eduardo Galeano

Mar del Plata, del 1 al 3 de octubre de 2015

EJE TEMÁTICO: Poéticas de la infancia

MESA REDONDA: Poéticas de la infancia y literatura para niños

La construcción de una poética de ruptura: *Los Morochitos*

Dra. Carola Hermida (UNMdP- Celehis- ISFD N° 19): crlhermida05@gmail.com

Esp. Natalia Rodríguez (UNRN Sede Andina, Bariloche- IFDC Bariloche):
rodrigueznat75@hotmail.com

Introducción

La presente comunicación ensaya inicialmente un abordaje de la categoría *poéticas* desde las construcciones teórico-críticas de proyección pedagógico-didácticas implicadas en *Poéticas para la infancia* de Valeria Sardi y Cristina Blake y en interrelación con las que escenifica *Para tejer el nido*, una compilación coordinada por Elena Stapich y Mila Cañón.

Esta indagación teórica será retomada a continuación, para un estudio de la Colección *Los Morochitos* de la Editorial Colihue, propuesta que construye una poética de ruptura, ofreciendo una selección cuidada de poetas e ilustradores, en ediciones económicas y accesibles.

1. *Poéticas* para teorizar el campo de la literatura argentina para niños en proyección didáctica

Poéticas para la infancia de Valeria Sardi y Cristina Blake se publica en 2011, en la Editorial La Bohemia, Colección AbraLaPalabra.¹

¹ Ediciones La Bohemia es un sello independiente creado en el año 2000. Desde los inicios, el proyecto se definió por la vocación de ampliar las colecciones incorporando trabajos de Narrativa, de Teatro y principalmente de abrir el espacio al tratamiento de temas teóricos relacionados con la Educación, los Estudios Literarios, Sociológicos, Estudios Culturales y de Comunicación en concordancia con los

Tal como dejan expresado Sardi y Blake, el libro se fundamenta en “un interés en teorizar acerca de un territorio virgen en el ámbito académico, que es la investigación del campo de la literatura argentina para niños” (Sardi y Blake, 2011: 9).

Partiendo del presupuesto de que la lectura de la literatura argentina para niños debe rescatar y privilegiar fuertemente una perspectiva literaria, las especialistas plantean la necesidad de leer literariamente los libros argentinos editados en colecciones destinadas a niños y jóvenes.

Se trata, entonces de proponer “una lectura literaria desde el abordaje de las poéticas de algunos de los autores más destacados del amplio campo de la literatura argentina para niños, con la intención de develar rasgos, características y singularidades que cada escritor hace presente en su producción literaria, construyendo, de esa manera, una propia voz” (Sardi y Blake, 2011: 10).

La decisión de valerse del término *poéticas* queda justificada desde abreviar en la perspectiva aristotélica y su consideración de la poética como descripción del proceso de producción de la obra de arte, en articulación con los aportes de Eco, Ricoeur y Genette, dimensionando el estudio del arte literario en cuanto a la creación verbal y los efectos que provoca su recepción.

Desde este marco y en vinculación con los planteos de Todorov (1979), para Sardi y Blake pensar las *poéticas de la literatura argentina para niños* comprende cuatro dimensiones: la poética del género infantil argentino, otorgando funcionalidad a los rasgos genéricos de la literatura argentina para niños así como a las operaciones ficcionales involucradas; la poética de autor, en tanto conjunto de elecciones entre todas las posibilidades constructivas del objeto literario; las poéticas configuradas como serie de disposiciones o reglas prácticas adoptadas por determinada escuela literaria, reglas identificatorias de un estilo, propio de una generación de escritores; las poéticas que refieren al ejercicio teórico del escritor en torno al objeto literario, para ahondar en los principios compositivos que guían la gestación del universo narrativo de un autor (Sardi y Blake, 2011:10-13).

Las proyecciones didácticas de estas definiciones teórico-conceptuales se correlacionan con reivindicar fuertemente la dimensión literaria como criterio fundamental para la selección de los textos en y “más allá” del ámbito escolar, apelando a instalar criterios

fundamentados en la productividad polisémica de la literatura y en detrimento de la pedagogización del texto que insta una mirada didactizante de lo literario infantil. En definitiva, el estudio de Sardi y Blake instala la noción de *poéticas de la literatura argentina para niños*, constituyéndose en una apuesta a leer literariamente los textos, en tanto productos culturales insertos en cierto contexto sociohistórico pero, a su vez, en condición de objetos literarios construidos, que ponen en juego ciertos procedimientos, géneros, tradiciones, temáticas (Sardi y Blake, 2011: 14).

2. Poéticas de autor en la literatura argentina, puerta de acceso a entramados teórico-didácticos renovados

Para tejer el nido. Poéticas de autor en la literatura argentina es una producción colectiva publicada en 2013, en la Colección Pedagogía y Didáctica, Editorial Comunicarte.²

Las compiladoras del volumen son Elena Stapich y Mila Cañón, docentes de la Cátedra de Literatura infantil y juvenil de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) e integrantes de la Asociación Civil *Jitanjáfora*, Redes sociales para la promoción de la lectura y la escritura.

En la introducción, se hace foco en el concepto de *poéticas de autor* como herramienta teórica para ingresar a un corpus de textos incluidos en la denominada literatura para niños y jóvenes, dispositivo habilitante de la lectura de las regularidades así como de los desvíos implicados en la producción textual de autor (Hermida, 2013).

Recuperando los aportes teóricos de Todorov (1979) y de Eco (1992) en articulación con las derivaciones de la *Poética* de Aristóteles, se afirma que cuando la teoría o la crítica hablan de “poética” instalan una lectura que trasciende la descripción individual de un texto y que se orienta a descubrir las operaciones, los procedimientos, las opciones para dejar delineados los núcleos constituyentes de la obra de un autor (Hermida, 2013: 14-16).

² El libro reúne los siguientes artículos: “María Elena Walsh y el idioma secreto de la infancia”, de Elena Stapich; “Laura Devetach o el peligro que puede encerrar un garbanzo”, de Elena Stapich y Mila Cañón; “Cuando el bosque queda en el fondo del jardín. Graciela Montes y la reescritura de lo maravilloso”, de Mila Cañón, Fernanda Perez y Elena Stapich; “Hilos de seda para sostener la infancia. La poética de María Cristina Ramos”, de María José Troglia; “El atisbo de una historia posible, nacida de rayas y puntos. Isol y el libro álbum”, de Marianela Valdivia y Fernanda Perez; “Escribir entre las líneas. Iris Rivera”, de María José Troglia y Mila Cañón; “Nuevos héroes y heroínas en la literatura para niños y jóvenes”, de Lidia Blanco; “Lo grande por lo pequeño: cuestiones de la crítica”, de Mila Cañón.

El recorte particular dado por las *poéticas de autor* amerita el reconocimiento de que, pese a haber sido la noción de *autor* objeto de reflexión para los formalistas rusos desde la crítica a los análisis biografistas y de posterior denostación, en las tomas de posición del estructuralismo y el posestructuralismo (en este caso, a partir de proclamar la “muerte del autor”), en la actualidad, el campo de la crítica literaria argentina (Zonana, 2007; Sardi y Blake, 2011) retoma esta categoría en vinculación con la de “poética”.

Desde este marco, el concepto de *poéticas de autor* habilita el abordaje de los textos literarios de autores del campo de la LIJ para “trazar líneas de análisis, describir procedimientos, deslindar supuestos y rupturas, encontrar relaciones” (Hermida, 2013: 16) y como puerta de acceso a entramados teórico-didácticos renovados.

En este sentido, afirmamos que el teorizar crítico de *Para tejer el nido...* evidencia una lectura y una escritura críticas en correlación con sus (re)inscripciones y (re)apropiaciones en clave pedagógico-didáctica, expresadas en conceptos como *mediadores responsables, textos desafiantes, itinerarios lectores, prácticas lectoras subjetivantes*.

3. Los Morochitos: una poética de ruptura

Hemos visto previamente que el concepto de “poética” delimita un campo fértil para estudiar el corpus de la literatura para niños y que muestra su vigor al abordar cuestiones vinculadas con movimientos, géneros o rasgos autorales.

A continuación, nos interesa partir de esta noción para dar cuenta de las operaciones que construyen una propuesta rupturista en una colección literaria, *Los Morochitos*, de Editorial Colihue.

Sostenemos que este proyecto editorial es a la vez político, estético y educativo, ya que busca a través de la conformación de los libros coleccionables ejercer un magisterio sobre lo que es o puede ser la literatura, los libros destinados a la infancia, las representaciones en torno a la lectura, el arte y los niños. Esta enseñanza no tiene necesariamente que ver con una “intrusión pedagógica” (Díaz Rönner, 2001) en la selección de los textos y la conformación de los volúmenes, más bien todo lo contrario.

La propuesta es innovadora y formativa en muchos sentidos. No sólo sorprende al lector adulto e infantil por ofrecer una alternativa visual poco frecuente en el campo de la literatura para niños (ilustraciones sin color, vanguardistas, metafóricas), a cargo de reconocidos artistas visuales como Gustavo Roldán (h), Oscar Rojas o Juan Manuel

Lima, entre otros, sino por su listado de autores, ya que encontramos junto a Laura Devetach, Gustavo Roldán o María Teresa Corral, a escritores consagrados en la literatura hispanoamericana como Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Ramón Gómez de la Serna y Antonio Machado. Estas opciones estéticas construyen a un receptor no estereotipado, difícil de encasillar (Lardone, 2004). No apela necesariamente al público infantil o adulto, sino más bien a un lector modelo abierto a los desafíos y la experimentación. Es válido recuperar aquí entonces las advertencias que plantea Ma. Teresa Andruetto (2008) con respecto al uso de ciertos “rótulos”:

El empleo de esos rótulos (literatura infantil/literatura juvenil... literatura en valores/literatura para educación sexual/literatura (...)) y tantos otros casilleros que podríamos llenar) presupone temas, estilos y estrategias y sobre todo la marcada destinación y predeterminación de un libro con respecto a cierta función que se supone que éste debe cumplir. Se le atribuye a la literatura infantil la inocencia, la capacidad de adecuarse, de adaptarse, de divertir, de jugar, de enseñar y sobre todo la condición central de no incomodar ni desacomodar, y así es como están muy poco presentes otros aspectos y tratamientos y cuando lo están aparecen con demasiada frecuencia teñidos de deber ser y obediencia temática o de sospechosa adaptabilidad curricular.

Frente a esto, *Los Morochitos* elude los temas y géneros que con frecuencia se jerarquizan en las propuestas editoriales tentadas por las demandas del mercado o curriculares. Precisamente, la poesía es un tipo de texto poco rentable, como suelen señalar los editores, y es también un gran desafío para los docentes. Sin embargo, es el género seleccionado en este caso ya que los libros de *Los Morochitos* publican poemas canónicos o “clásicos” (como los de Neruda, Machado, Tallon o Goytisolo) al igual composiciones más contemporáneas que incluso juegan con los ritmos o géneros más populares (como la *Payada sobre piojos y chanchos* o la *Payada del bicho colorado*, ambos de Roldán o la *Canción para hacer la mazamorra*, versión poética de una receta culinaria escrita por Laura Devetach).

En contraposición al lugar común que postula la narrativa como el género dominante en la literatura para niños, la ilustración colorida, los temas no conflictivos, el final feliz, la lengua clara y accesible para los libros escritos “especialmente” para la infancia, esta propuesta se juega por el desafío e incomoda, ofreciendo una selección cuidada de poetas e ilustradores, en ediciones económicas, al alcance de todos los lectores.³ La polisemia del concepto “morochitos”, particularmente en nuestro país, es una excelente puerta de entrada a un proyecto editorial en el cual la economía en el texto, en la ilustración y en el costo se transforma en un valor.

³ Sobre estas limitaciones y prejuicios en la construcción de ciertos textos y estéticas destinadas a la infancia ver Montes, 1990.

En contraste con la idea de que los libros para niños deben ser “sencillos”, fáciles de entender, *Los Morochitos* incluyen textos complejos, contruidos a partir de la metáfora (como *Todo, todito y todo* de Laura Devetach, las *Greguerías* de Gómez de la Serna), con juegos de palabras (como *Rapatonpocipitopo* de Tallon o *Margarita tenía una pena*), con personajes indefinidos (como *Mi animalito* de Roldán (h)) o estructurados a partir de interrogantes, como *Las preguntas* de Neruda; frente a la idea de que la literatura infantil debe eludir los temas dolorosos y tristes como la muerte y el abandono, esta colección selecciona por ejemplo un texto como *Ay, señora, mi vecina*, de Nicolás Guillén; ante el preconceito de que los personajes de la literatura infantil han de ser arquetípicos y ubicarse claramente del lado del “bien” o del “mal”, *Los Morochitos* cuestiona esta caracterización cristalizada e incluye un libro que invierte esos roles generando un texto paródico y humorístico como *Érase una vez* de Goytisolo. Estas decisiones estéticas, políticas y aún didácticas en un sentido amplio, se sustentan con ideas que van a contrapelo del lugar común y los criterios simplistas y edulcorados que a menudo rigen ciertas selecciones de libros para niños.

Ofrecer a los lectores varios libros pertenecientes a una misma colección es una excelente oportunidad para la exploración y reconocimiento de similitudes y diferencias. En este caso, si comparamos los libros, las tapas pueden ser duras o blandas, aunque presentan siempre la misma diagramación general, con el isologo de la colección en la parte superior izquierda. Todos los ejemplares se caracterizan por incluir en cada página ilustraciones en blanco y negro y sólo uno o dos versos, escritos en letra mayúscula. La última hoja presenta la poesía completa, lo que permite apreciar la estructura general de cada texto (hay coplas, textos de verso libre, poesías divididas en estrofas o sucesión libre de versos, etc.)

Esta indagación en torno a las propuestas estéticas con las que nos desafían los diferentes tomos de la colección permite entonces señalar rasgos comunes y a su vez, cada texto en particular se abre a una lectura plural que nos permite “hacer visible la literatura” (Carranza, 2007).

A modo de cierre

El director de una colección opera desde los márgenes para construir un centro. Desde los paratextos, el diseño, el rescate de ciertos libros y su puesta en diálogo con otros, lo dispone para sus nuevos lectores. A través de este trabajo, en el caso de *Los Morochitos*

se delimita una poética de la búsqueda y la indagación, de puesta en diálogo de diferentes propuestas estéticas, de la valoración del trabajo con el significante y el goce ante las palabras y las imágenes desafiantes. Si como vimos anteriormente, de acuerdo con Sardi y Blake, la noción de “poética” posibilita el análisis y la descripción del proceso de producción de una obra de arte, podríamos valernos de ella también para indagar el proceso a través del cual se disponen los textos en un formato específico, acompañados de ciertas ilustraciones, rodeados de determinados paratextos para conformar una colección.

Tal como señala Roger Chartier, “el libro apunta siempre a instaurar un orden” (1996: 20), delimitando los usos, las formas de consumo, las apropiaciones posibles. La selección, diagramación, diseño, ilustración de los volúmenes que componen *Los Morochitos* definen a los textos nuevos como dignos de entrar en diálogo con los clásicos, a la vez que transforman aquellos publicados anteriormente en nuevos poemas, destinados a un público diferente. Según Chartier (1996: 32), “... el pasaje de una forma editorial a otra ordena simultáneamente transformaciones del texto y la constitución de un nuevo público”, dispuesto en este caso a interactuar con diversidad de planteos no convencionales ni estereotipados que afiancen la construcción de un camino lector.

Bibliografía

- ANDURETTO, T (2008). “Hacia una literatura sin adjetivos”. En *Imaginaria* N° 242. Disponible en <http://www.imaginaria.com.ar/2008/11/hacia-una-literatura-sin-adjetivos/>
- CAÑÓN, M. y C. HERMIDA (2012). *La literatura en la escuela primaria*. Buenos Aires: Novedades Educativas.
- CARRANZA, M. (2007). Algunas ideas sobre la selección de textos literarios. En *Imaginaria* N° 202. Disponible en <http://www.imaginaria.com.ar/20/2/seleccion-de-textos-literarios.htm>
- CHARTIER, R. (1996). *El orden de los libros*. Barcelona: Gedisa.
- DIAZ RÖNNER, M. A. (2001). *Cara y cruz de la literatura infantil*. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- HERMIDA, C. (2013). A modo de introducción. Picaflores que rugen. En *Para tejer el nido. Poéticas de autor en la literatura argentina para niños* pp. 13-22. Córdoba: Comunicarte.

LARDONE, L. (2004). Los Morochitos. ¿Quién dijo que a los chicos no les gusta la poesía? En *Imaginaria*, N° 140.

Disponible en: <http://www.imaginaria.com.ar/14/0/morochitos.htm>

MONTES, G. (1990). *El corral de la infancia*. Buenos Aires: FCE.

SARDI, V. y C. BLAKE (2011). *Poéticas para la infancia*. Buenos Aires: La Bohemia.

STAPICH, E. y M. CAÑÓN (comp.). (2013). *Para tejer el nido. Poéticas de autor en la literatura argentina para niños*. Córdoba: Comunicarte.