

PRÓLOGO

Alejandra Sánchez Valencia*

A mis sobrinas y sobrinos

Cema y Variaciones de Literatura, número 41: *Literatura infantil y juvenil: reflexiones, análisis y testimonios*, es un volumen que celebra de manera particular el aniversario cuarenta de nuestra: “Casa abierta al tiempo” –cuyo decreto de creación se dio en diciembre de 1973 y empezó sus actividades docentes en noviembre de 1974–.

Quisiéramos empezar por reconocer el singular modo en que la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, convocó a todos aquellos estudiosos que desde una “variación” de su entrenamiento y quehacer han logrado nutrir el tema de la LIJ, sabemos también que analizar, explorar y comentar la literatura infantil y juvenil es incursionar en un territorio donde se bifurcan múltiples disciplinas y perspectivas que, dependiendo de la sociedad y de la época, definen de ciertas maneras a la niñez y a la juventud así como las lecturas que les son idóneas. Estamos conscientes de que la literatura infantil y juvenil (LIJ), ha sido considerada, por un amplio sector de especialistas, como un “género menor”, mientras que para otros, es la puerta de acceso a: “la literatura”, por ello, se invitó a los estudiosos para que, por medio de sus reflexiones, se tocaran muchas de las posibles aristas con la intención de exponer y esclarecer el tema.

La respuesta fue inmediata, conmovió las conciencias y sonaron las voces nacionales e internacionales; las plumas y los colores se dieron cita y hermanaron. Es una gran dicha que pese

* Profesora-investigadora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

a lo saturadas de muchas agendas, los autores quisieran contribuir. A todos ellos decimos: ¡muchas gracias!

Se dieron cita algunos egresados de la UAM, que tras años de su desempeño profesional, quisieron devolver a la universidad y a la sociedad sus conocimientos, a sabiendas de que así como se apuesta por la juventud y por los estudiantes, con mayor razón hay que considerar a la niñez y a la lectura. Agradecemos tanto a Roberto "Beto" Mandeur Cortés la portada conmemorativa de *Tema y Variaciones*, número 41 y también las ilustraciones de cada sección y creación, como a María Eugenia "Maru" Herrera, de no-pase., la edición y diseño de este número.

Contribuyeron plumas muy experimentadas en la LIJ a nivel nacional, como fue el caso de Juan Domingo Argüelles y de Juana Inés Dehesa, y de lejos llegaron otras voces, como fue el caso de autores de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Filipinas y Singapur. Algunos académicos, de ésta u otras épocas de la UAM, se dieron a la tarea de traducir textos del inglés y del francés al español (Amado Manuel González Castaño, Alejandra Sánchez Valencia y Lucía Tomasini Bassols), como una cortesía a los lectores para que tuvieran de inmediato información sobre el tema que venía de otras latitudes. Un agradecimiento especial a los dictaminadores, que en la soledad del anonimato, sumaron esfuerzo, conocimiento y entusiasmo en este ejemplar.

Dividida en siete secciones, esta revista-libro incursiona en los diferentes aspectos del tema que abarcan: lo diacrónico, los concursos, los comités de premios, las políticas de estado, así como el papel que desempeñan los editores y las editoriales, la existencia de asociaciones especializadas en la literatura infantil y juvenil, la relevancia de la imagen, de las ilustraciones y el diseño, así como los cursos, especializaciones y diplomados en la LIJ.

En la primera sección se reúnen los artículos que de algún modo proporcionan una visión teórica a los lectores. ¿Qué mejor manera de inaugurar el número que con uno de los autores nacionales más versados y sensibles en torno al tema? Juan Domingo Argüelles en "Dificultades innatas para escribir y leer" hace un llamado especial a padres de familia y maestros para considerar que tras el fácil epíteto de "pereza" que se adjudica a los jóvenes por su falta de lectura, puede haber mucho de traumas, angustia y frustración. Conmina así a la comprensión y a la creatividad de todos aquellos a quienes les toca ser guía de los adolescentes para hallar caminos mucho más gozosos al leer.

En “Literatura infantil: algunas reflexiones en torno al género”, Alejandra Sánchez Valencia demuestra que el principal problema de la LIJ empieza con su definición; se trata de un constructo resbaladizo que descansa en cimientos que a su vez son también constructos escurridizos. Toca algunas de las características que la hacen tan peculiar, como su relación con los medios de comunicación colectiva, su marginalización dentro de la literatura y el hecho de que se preste a la “manufactura”; además de considerar su proceso, distribución y recepción. Todo lo cual hace de la disciplina un fenómeno mucho más complejo de lo que podría suponerse.

Juana Inés Dehesa, autora de las novelas juveniles *Pink Doll* y *Rebel Doll*, en “Salir de la estrecha cueva: apuntes y recomendaciones para una joven literatura juvenil” presenta una apasionante visión panorámica de la literatura para jóvenes en México, y cómo a diferencia de la dedicada a los niños –que tiene mucho mayor presencia en el país–, a la otra se le ha descuidado, sin darle el impulso que merece y la hace tan particular. La autora exhorta a la búsqueda de otros medios de difusión de la lectura más acordes a la juventud y al uso de las nuevas tecnologías.

Alejandro Ortiz Bullé Goyri en “Un vistazo a pequeños escaparates en la galería del teatro para niños” plantea un recorrido en que, con la alegría propia de la infancia, el lector acude a una cita con diferentes tipos de teatro para niños –desde el más educativo hasta el más político–, pero siempre lúdico, con un recordatorio por parte del autor, que en México se trata de: “una de las expresiones escénicas más vitales y generosas”.

En “Maneras de callar. Silencios y elocuencias en los álbumes ilustrados”, Itzel Sainz González, con formación en el diseño de la comunicación gráfica y amplia experiencia en la promoción de la LIJ, aporta una visión sobre lo que es el álbum ilustrado, construido a partir de dos códigos: el escrito y el visual. Y lejos de la simpleza que podría pensarse que lo caracteriza, la autora demuestra, con múltiples ejemplos, lo que hace único a este subgénero y le da su particularidad de ser un: “disparador para la lectura de la imagen que lo acompaña”.

En la segunda sección de *Tema y Variaciones*, los articulistas analizan autores, temas y obras en específico. De un primer apartado teórico y global, se prosigue con uno de carácter particular. Así, en “*Secretos del abuelo*, la historia del niño que aprendió a soñar”, Alejandro Cayetano Anaya Rosas analiza un

texto indígena que mucho tiene de *Bildungsroman*, desde la perspectiva mitocrítica. Si bien es cierto, el ensayista recuerda al lector, que en Occidente se tiene una larga tradición del uso de las herramientas teóricas propias del canon, también lo conmina a intentar otro tipo de análisis, mucho más *ad hoc* a la literatura indígena; que en el caso del pequeño infante maya de esta obra, no se sustrae de los arquetipos y temas universales como en el triduo: iniciación, transición y aprendizaje.

En "El imaginario mágico de la niñez y la juventud: personajes leclezianos", Yvonne Cansigno Gutiérrez estudia la obra del laureado Nobel francés: Jean Marie Gustave Le Clézio, en la cual ubica todas aquellas partes donde niñez y juventud son vitales para el adulto que será después. La nostalgia por esas dos etapas perdidas es ciertamente de los grandes, –jamás de los niños–, que ven hacia el futuro con esperanza; pero la autora demuestra lo que el escritor enfatizaba: que ahí justamente, en esas etapas, yace el nutrimento del "yo", ejemplificando todo con la belleza de su prosa.

Lorinda B. Cohoon, en "Echoes of War and Strains of Resistance: Representations of the U.S.-Mexico War in *The Youth's Companion*" aborda un tema poco explorado en la relación bilateral México-Estados Unidos. Analiza los ejemplares del periódico semanal *The Youth's Companion*, editado en Boston durante el siglo XIX, correspondientes al periodo del 25 de abril de 1846 al 2 de febrero de 1848; tiempo que duró la guerra entre las dos naciones. ¿Se menciona este hecho, acaso? ¿Qué mensaje se transmite a los niños? La autora concluye que debe llevarse a cabo una investigación más exhaustiva sobre los relatos de México en la LII de los Estados Unidos, y sugiere que al descubrir dicha información, habrá una contribución al enriquecimiento de la rica historia del contacto entre las dos naciones. Ello dará luz respecto a cómo los niños lectores han sido posicionados para entender las conexiones a través de la literatura que se les ha dado

"Apuntes para un mundo feliz. La violencia como experiencia iniciática en *Los ojos de Lía*" de Christian Sperling es un interesante cuestionamiento de hasta qué punto puede tratarse de un criterio mercadológico, bien sea del autor o de la editorial, el convencer a los padres de los adolescentes, que es posible "procesar" e "integrar" un hecho violento como el que presencia Lía y resquebraja su mundo de joven sobreprotegida. El ensayista lanza varias preguntas para las que no da respuesta; simple-

mente al comparar la obra con otras del mismo tema para adultos, observa la diferencia en el trato. Mientras que las de éstos son una fragmentación total del ser, en aquella es posible una reinversión en que el individuo sale fortalecido.

En “Las novelas de Philip Reeve: un desafío para los adolescentes y adultos jóvenes del Reino Unido”, Jean Webb demuestra que en los libros de ciencia ficción del novelista, los lectores tienen la oportunidad de participar –de manera vicaria–, de las atrocidades del futuro pero sin la desesperanza. Es posible salir adelante de la adversidad por medio de la inteligencia y lo que ella considera el reto de Reeve para con su público: “pensar en los enfoques filosóficos, morales y del medio ambiente” en la amalgama que presenta de ciencia ficción, leyenda heroica y cuentos de hadas, para los desafíos físicos y morales de la vida misma.

“Tales from the fringe: The representation of people with disabilities in contemporary Philippine children’s literature” (Historias de los marginados: La representación de las discapacidades en la literatura filipina infantil contemporánea), aborda una de las temáticas más dolorosas en las familias que tienen a uno de sus miembros discapacitados. ¿Cómo es tratado en la LUJ de dicho país? Ante todo desde el más poderoso de los núcleos: la familia, por medio de la aceptación y la esperanza, que resulta obvia en las páginas bilingües de inglés y tagalo que ofrecen los autores Rhoda Myra Garces-Bacsal (Singapur) y Jesus Federico Hernandez (Filipinas)¹. Los ejemplos que se privilegian son el caso de una niña sin pies y un niño con dislexia.

Para finalizar este gran apartado que ejemplifica la LUJ por medio de casos concretos, Graciela Martínez-Zalce, en *Ojos que no ven, ¿corazón que no siente? Una novela juvenil estadounidense y su adaptación cinematográfica fronteriza* lleva a cabo un análisis comparativo entre la novela *Don’t look and it won’t hurt* (1972) del estadounidense Richard Peck (1934) y su puesta cinematográfica veinte años después. En ambos casos, el tema privilegiado es diferente, el soporte escrito gira en torno al embarazo de la adolescente (lo cual la encasilla en el género

¹ En Filipinas, pese al origen español de algunos nombres y apellidos, no es costumbre acentuarlos. Ello se ha respetado en este número de *Tema y Variaciones*.

“novela juvenil”); en el de la pantalla grande hay cabida para una visión mucho más amplia en que se abordan temas como la discriminación y la marginación.

La tercera sección de *Tema y Variaciones* está dedicada a los testimonios de vida, trabajo y experiencia de los autores en el mundo de la LIJ. En el año 2009 se llevó a cabo el Congreso 33 de la Children’s Literature Association, en Charlotte, Carolina del Norte. El tema fue una reflexión sobre el número tres privilegiado de manera particular en la literatura infantil, ocurrió entonces que en una de las mesas, participaron tres académicas pioneras en la LIJ durante la década de 1960 en los Estados Unidos. Cada una había incursionado en la disciplina de manera azarosa, en una época que abría brecha a lo que las nuevas generaciones conocen ya como un campo de estudio más consolidado.

A cuatro años de aquel encuentro, y recientemente jubiladas dos de ellas; las tres académicas volvieron a conjuntar sus esfuerzos para, por medio de sus testimonios, obsequiar al público mexicano con la experiencia de las batallas que cada una hubo de librar en medio de las restricciones de la propia academia y el canon, a un área que surgía abriéndose paso con fuerza y decisión. El agradecimiento de la UAM para Anne Roberts, Linnea Hendrickson y Ruth B. Bottigheimer, que con profunda sinceridad y cariño, no dudaron ni por un segundo, en compartir sus experiencias con todos los interesados en la LIJ en el aniversario 40 de la UAM. Así, “De tres en tres: carreras en la literatura infantil y juvenil”, “El feliz azar que marcó mi carrera en la literatura infantil y juvenil” y “Una carrera que no lo fue” son la traducción de “Three by Three: Careers in Children’s Literature”, “My Serendipitous Career in Children’s Literature” y “A Career That Wasn’t”.

Aarón Polo López en “Imaginando escenarios de hojas, plumas y festivales. El festival del libro infantil y juvenil UNAM” nos obsequia con un recuento histórico de todas las pesquisas en las que se vio involucrado cuando nuestra hermana mayor, la Universidad Nacional Autónoma de México, en la celebración del centenario de su existencia, dio cabida al primer diplomado en LIJ en el Instituto de Investigaciones Filológicas en colaboración con IBBY México que se llamó: “Diplomado de Literatura infantil; una puerta a la lectura”. Desde entonces, el círculo virtuoso ha continuado entre los cursos ofrecidos y los festivales de libros que anualmente se han llevado a cabo. A todo ello, el autor se cuestiona al final de su ensayo cuál ha sido la utilidad de todos

estos esfuerzos en conjunto y los que siguen haciendo otras instituciones, en este caso, la UAM, y creemos que la respuesta es que ha generado una mayor conciencia que antes era inexistente, ahora los estudiosos e interesados hacen una pausa para considerar, debatir, prepararse, estudiar y crear, allí donde antes había un “punto ciego”.

Martha Isabel Leñero Llaca en “Breves apuntes sobre la gestación del libro *Equidad de género y prevención de la violencia en preescolar*” contribuye también con un aporte de creación en que estudia uno de los temas candentes y de moda: las cuestiones de género y violencia, pero en el seno mismo de la niñez y la literatura, con la finalidad de incidir en favor de la equidad.

Lucía Tomasini Bassols en “Un camaleón llamado Ahmadú y otros cuentos bilingües de Marie Villeneuve La Vigueur” consigue de la autora misma y sólo por tratarse del 40 aniversario de la UAM, una versión diferente de su obra, que en breve estará disponible en línea, y de la que ella hace la traducción. El más importante de los elementos que caracteriza la obra de la autora canadiense es el uso del francés como sistema de comunicación que facilite a los niños inmigrantes –que no hablan ni entienden el francés–, su pronta integración a la sociedad quebequense.

En “Un libro para jóvenes lectores: *La noche de la Reina Roja*”, Gloria Zaldívar Vallejo, demuestra cómo el interés de los adolescentes por las leyendas y la historia mexicana, puede ser reorientado cuando se les ofrece una buena opción.

Vicente Francisco Torres en “Jesús Morales Bermúdez, narrador” nos regala una interesante variación, desde la literatura del mundo de los adultos, al analizar la obra completa del antropólogo y autor chiapaneco, que va de la recopilación de relatos testimoniales a la escritura de ficciones, donde muestra la predilección de Bermúdez por los temas indígenas.

En el apartado dedicado a la “Creación” se incluyen dos textos: “El cuervo y yo” de Yatzil Gómez Alegría, quien obsequia con una pequeña obra vívida en imaginación, propia del reino de lo onírico y que se desfoga en la literatura. Y *Abuelita, Jacko y yo*, de Alejandra Sánchez Valencia, una novelita epistolar que aborda uno de los temas intrínsecos a la cultura mexicana y a la vida misma, el de la muerte.

En el último bloque: “Datos biográficos”, el lector podrá consultar aquella información curricular proporcionada por los propios autores y colaboradores que participaron en este número.

Finalmente, podemos decir que a nivel mundial, la LIJ ha gozado de una tradición más duradera y amplia en los países de habla inglesa, francesa y alemana, además de los escandinavos. Se trata de naciones que muy pronto fijaron la oralidad en la palabra impresa y se dieron a la tarea de cultivar y promocionar el género. Dentro de las asociaciones más importantes a nivel internacional se encuentran la IRSCL (International Research Society for Children's Literature) y la ChLA (Children's Literature Association), que convocan de manera anual o bianual a los estudiosos para discutir el estado del arte en estos temas.

En el caso particular de México, los mayores esfuerzos en la LIJ fueron realizados en el siglo XX. Primero con José Vasconcelos que impulsó las colecciones de lecturas para niños, desde su gestión en la Secretaría de Educación Pública. Surgieron además, la asociación A leer/IBBY México, la FILIJ (Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil) y el Programa Nacional de Lectura con la estrategia "México: hacia un país de lectores", que entregó a la nación acervos para bibliotecas escolares y de aula.

Ya en el siglo XXI y a 100 años de su fundación, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2010 inauguró, junto con A Leer/IBBY México, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, el primer diplomado en LIJ. Y dignos de reconocimiento son los esfuerzos y contribuciones de la Universidad Iberoamericana en el mismo tenor.

Hoy por hoy, en el marco de la celebración del 40 aniversario de la "Casa abierta al tiempo", la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se congratula al sumarse a los esfuerzos hechos en México por abordar el tema de la Literatura Infantil y Juvenil con la publicación de esta revista-libro de consulta, y de referencia, y también como una lectura inicial para que todos aquellos interesados en el tema puedan asomarse a su gran complejidad y el deseo de que a lo largo de sus páginas: "las reflexiones, análisis y testimonios" sirvan de guía provechosa para sus lectores.