

ALOHOMORA O 13 (+ 1) PUERTAS AL MUNDO FEMENINO DE LA LITERATURA INFANTIL INGLESA

Alohomora or 13 (+ 1) Doors to the feminine world of english children's literature

Patricia Martín Ortiz

RESUMEN: *El propósito de este escrito es dar a conocer una serie de mujeres escritoras fundamentales en el ámbito de la literatura infantil en lengua inglesa y presentar una propuesta educativa llevada a cabo en la Escuela de Educación y Turismo de Ávila en el contexto de la mención de Inglés donde a partir de un corpus de textos de diferentes autores que abordan problemáticas complejas tanto individuales como sociales realizamos una actividad de análisis y debate con el objeto de formarlos para que puedan educar a los niños en la igualdad y motivar a las niñas para que luchen por sus sueños, su vocación y su carrera profesional.*

Palabras clave: *Mujeres escritoras, literatura infantil, lengua inglesa, educación, igualdad*

ABSTRACT: *The purpose of this paper is to introduce a series of fundamental women writers in the field of children's literature in English and to present an educative proposal carried out in the School of Education of Ávila in the context of English degree where taking as a starting point texts from different authors who deal with complex individual and social themes, it is run an activity of analysis and debate with the aim of educating children in equality and motivating girls to fight for their dreams, motivation and career.*

Keywords: *Women writers, children's literature, English language, education, equality*

“Oh, muévete –ordenó Hermione.
Cogió la varita de Harry, golpeó la cerradura y susurró: ¡Alohomora!
El pestillo hizo un clic y la puerta se abrió”.
J.K. Rowling. *Harry Potter y la piedra filosofal*

1. INTRODUCCIÓN

Esta propuesta está formulada para dar a conocer a las mujeres escritoras en el ámbito de la literatura infantil y juvenil en lengua inglesa pero también para concienciar a los estudiantes del papel relegado que ha tenido la mujer a lo largo de los años en todos los ámbitos, tanto de la ciencia como de las humanidades.

¿Tan solo conocemos a la científica Marie Curie? ¿Sólo una?

En el mundo de la música las composiciones de Clara Schumann eran silenciadas por aquellas de su marido; en la escultura destaca Rodin pero ¿y la obra de su compañera Camille Claudel?; Frida Kahlo – esposa de Diego Rivera– ella sí consiguió destacar.

Detrás de Juan Ramón Jiménez estaba Zenobia Camprubí – que tradujo a Tagore; tras Alberti encontramos a María Teresa León; no sólo escribía Scott Fitzgerald sino también su mujer Zelda.

Un sinfín de mujeres artistas, pintoras, escritoras, que han sido eclipsadas por sus parejas, artistas excepcionales, sí, pero ellas también lo eran!

Ellos están en la historia, ocupan un lugar preeminente pero ellas, a duras penas lo consiguen y seguramente haya muchos talentos escondidos.

Hablemos ahora de las mujeres que han brillado solas.

En el ámbito de la literatura inglesa podemos apuntar algunas autoras como Mary Wollstonecraft, Elizabeth Gaskell, Mary Shelley, Jane Austen o las hermanas Brönte que consiguieron que su don fuera reconocido y pudieron publicar, pero en este artículo vamos a centrarnos en la literatura infantil y juvenil.

Así realizamos una revisión de las plumas femeninas más relevantes junto con sus obras más significativas, comenzando en el siglo XIX hasta nuestros días.

La propuesta ha sido elaborada con el objetivo de descubrir a los estudiantes una serie de escritoras que destacan en el ámbito de la literatura infanto-juvenil, que representan valores positivos que definen a la mujer tales como la lucha, el compromiso, la valentía y la responsabilidad; que trazan personajes inteligentes que pueden abrir los ojos a los lectores y dotar a las niñas de confianza en sí mismas, en su valor como individuo; confianza en su capacidad y les dé el impulso y fortaleza necesarios para seguir su vocación y perseguir sus sueños.

En relación a los personajes femeninos mencionados en este escrito presentamos por una parte aquellas mujeres escritoras dentro del ámbito de la literatura infantil que han demostrado arrojo en sus vidas, fuerza y tesón para desarrollar su vocación, su carrera literaria a pesar de todos los obstáculos que hayan aparecido en el camino. Puede ser una sociedad restrictiva, discriminatoria que no daba entrada a la mujer en el mundo literario, donde tenían que ocultar su sexo con nombres masculinos o bajo sus iniciales o la falta de medios, una situación de pobreza en la que la escritora tiene que refugiarse en un café para escribir porque no le llega el dinero para pagar la calefacción como es el caso de J.K. Rowling; madres que tienen problemas y los subliman a través de la escritura como es el caso de Cheryl Kilodavis, autora de *My Princess Boy*; mujeres escritoras que perciben la injusticia de la realidad y el acoso que sufren los niños y lo reflejan en sus escritos como R.J. Palacio.

Es decir, se trata de presentar vidas de mujeres valientes, transgresoras, justas y solidarias que luchan por un mundo mejor donde todos seamos iguales.

Estos seminarios tienen como objetivo formar a los alumnos para que puedan educar a los niños en la igualdad, motivar a las niñas para que luchen por sus sueños, por su carrera, que vean que no están solas, que desde hace siglos, en otros continentes, en otros lugares, las mujeres han despertado y ocupan un lugar relevante en la literatura universal.

Me ha parecido oportuno introducir estas sesiones en el marco de la asignatura de literatura infantil en la Mención de Inglés en un

momento en que por una parte se está avanzando en la sociedad en el sentido de la lucha por la igualdad de la mujer por su derechos, por la conciliación de la vida familiar y laboral, y su presencia en puestos de responsabilidad, etc... pero por otra parte estamos sufriendo un retroceso en las relaciones de hombres y mujeres, en la aparición de comportamientos inaceptables por parte de los hombres y creo que es muy importante que desde la infancia los niños se sientan iguales, se apoyen y se respeten.

De modo que no solo desde el punto de vista literario y del aprendizaje de la lengua inglesa sino también en la línea de la construcción de valores creo que esta actividad puede resultar de gran interés.

2. PASADO

Presentamos una serie de mujeres nacidas modernas a finales del siglo XIX, principios del XX, rompedoras en su tiempo que han preparado el camino para las autoras contemporáneas.

2.1. Louisa May Alcott (1832-1888)

Alcott es fundamentalmente conocida por *Little Women* pero su carrera es un ejemplo de los problemas y el estatus de una generación de mujeres y sobre todo mujeres escritoras.

Louisa May crea una historia basada en su propia experiencia en torno a cuatro hermanas que viven con su madre mientras el padre está en la guerra.

Una de las hermanas encarna la femineidad y ama la vida hogareña, otra es extrovertida y adora la vida social, otra representa la mujer independiente que quiere ser escritora – quizás en este personaje de Jo podamos ver los rasgos que caracterizan a la escritora.

En la vida real Alcott pierde a su madre y será ella la que se ocupe de la familia, incluso tiene que trabajar para mantenerlas. Su padre es una persona que piensa mucho en el bien de la humanidad pero que no se ocupa en absoluto de sus hijas. Es totalmente inoperante y resulta extraño que en la novela las hijas muestren tanto respeto y devoción por el padre.

Especialmente desde el descubrimiento de un gran número de libros e historias desconocidas que habían sido escritas previamente, su biografía al igual que sus libros están siendo revalorizados, reevaluados desde nuevos puntos de vista tanto feministas como historicistas.

Ha sido llamada la precursora de la literatura feminista.

2.2. Beatrix Potter (1866-1943)

La obra de Potter forma parte de la iconografía no sólo británica sino también del mundo entero.

Sus 23 pequeños libros con acuarela y textos irónicos en los que utiliza un lenguaje preciso como *The Tale of Peter Rabbit* se han convertido en un mercado internacional.

Su trabajo ha sido considerado seriamente por expertos en biología y también en arte gráfico, así como en el ámbito de la literatura y la educación.

La *Beatrix Potter Society* es un modelo de entusiasmo y de expertos de calidad evitando esa excentricidad que a veces rodea a tales organizaciones, publica la serie de *Beatrix Potter Studies*, organiza conferencias, etc...

Potter nace en una atmósfera represora, escribe un diario en clave durante muchos años. Se convierte en una artista de historia natural. *The Tale of Peter Rabbit* se originó en una carta con dibujos, pasó varias revisiones, una edición privada antes de ser publicado por Warne en 1902. Desde entonces Beatrix controló el diseño y marketing de sus libros, que fueron diseñados expresa y conscientemente para las manos pequeñas de los niños.

El lenguaje utilizado es sofisticado. Trata a la audiencia con gran respeto utilizando dos recursos que tradicionalmente no se utilizan con los niños que son la omisión y la ironía.

Después de casarse en 1913 deja de escribir y se dedica a la granja y a criar ovejas; compra muchas granjas y dejaría miles de acres de tierra al Distrito de los Lagos de *National Trust*.

2.3. Eleanor Porter (1968-1920)

La norteamericana Porter crea a Pollyanna, la niña que juega al *Glad Game*, que quiere decir que siempre hay que buscar el lado bueno de las cosas, siempre hay que tener una actitud alegre y optimista ante la vida.

Pollyanna es una huérfana a la que adoptará la antipática e intranigente tía Polly, pero ella acepta todo con alegría.

¿En qué consiste el juego que es el leitmotif de su vida? Por ejemplo, le regalan unas muletas y dice: “¡Qué suerte tengo de no necesitarlas!”

Pollyanna llega a un pequeño pueblo de Estados Unidos y termina conquistando el corazón de todos los habitantes, incluso el del huracán Pendergast.

Es tal el impacto de esta obra, su peso en la literatura infantil, que ha dado lugar a que se acuñe el término de *pollyannism* en inglés con el significado de optimismo y alegría.

Pollyanna es un personaje universal que ha sido traducido a multitud de idiomas, la creadora de un juego que transforma la vida de toda la gente que la rodea.

2.4. Richmal Crompton (1890-1969)

¿Qué podemos decir de Crompton? De nombre equívoco, crea el personaje de William Brown, un niño atrevido, irreverente. Las historias son divertidas. William prepara un tour guiado al dormitorio para enseñar a su corpulenta tía que está roncando en la siesta; William y las aventuras sus secuaces, episodio que han sido llevadas al cine con éxito..

Se trata de una literatura fácil y divertida que es el primer paso en la vida lectora del niño.

2.5. Enid Blyton (1897-1968)

Blyton es un fenómeno sociológico.

¿Textos simples? ¿Inculcan malos hábitos literarios? o ¿Complejos y necesariamente muy influyentes que están entre los libros más leídos de la historia?

Habla sobre la clase media, usa el inglés medio, sus ideales son los de entreguerras; posee un agudo instinto comercial, una interesante vida personal. Éstos serían los rasgos que caracterizan a Enid Blyton, capaz de escribir una novela de 60.000 palabras en una semana.

Children's Reading Choices muestra que sigue siendo el segundo autor más popular después de Roald Dahl y la serie de *los Cinco* con volúmenes como *Five and the Treasure Island* sigue siendo la más leída.

Su obra fue menospreciada en los 60 tachada de racista y sexista; más adelante se rehabilitó, considerando que sus libros contenían valores tradicionales y eran menos inaceptables que otros escritos contemporáneos.

Escritura barata, poco exigente, estructuras lingüísticas y tramas repetitivas; política conservadora que sitúa al hombre por encima de la mujer y la clase media inglesa por encima de todo pero que crea una inolvidable serie sobre un grupo de niños que corren múltiples aventuras.

Una literatura que quizás ha sido minusvalorada y sus libros tachados de tener poca calidad literaria pero qué duda cabe que esta serie ha ayudado a que muchos niños se aficionen a la lectura desde una edad temprana y más adelante hayan evolucionado sus gustos hacia lecturas más complejas. Por ello merece nuestro reconocimiento. Como una importante figura cultural que supone un desafío a la crítica literaria.

2.6. P.L. Travers (1906-1996)

Nacida en Australia, crea la atrevida, imaginativa, independiente niñera en *Mary Poppins*. Ella con su sonrisa y sin despeinarse llega desde el cielo en paraguas después de haberse librado de las docenas de niñeras que como ella iban a la entrevista de trabajo en casa de la familia Banks.

Mary es la niñera que los niños necesitan: desconcertante, imprevisible. Baja por la barandilla en lugar de usar las escaleras, saca de su bolso de fondo interminable multitud de objetos disparatados como un perchero o un espejo de pared.

Es divertida, segura de sí misma, no necesita los halagos de nadie; tiene amistades peculiares como el deshollinador y parientes particulares como el tío demente.

Es una historia original, diferente, protagonizada por una niñera que lleva a los niños a casa de su delirante tío donde flotan debido al gas hilarante.

Un personaje creado por una escritora también poco convencional.

Soltera, obsesionada toda la vida con un padre alcohólico al que adoraba, recibe la invitación de Walt Disney para ir a Hollywood. Está interesado en adaptar la novela a la gran pantalla. Travers, una persona difícil, criticará los cambios que realiza en su historia, no le gustan las escenas con los dibujos animados ni las canciones.

En el libro original *Mary Poppins* es una joven sin encanto, hay un elemento de mística que subyace en el libro que no encontramos en el film.

Realmente es una niñera mágica que habla con el sol, habla con los animales y encuentra magia en todas partes.

La filosofía del libro es la de la unidad de todas las cosas, de todos los seres humanos.

En el relato encontramos fusión de fantasía y realidad.

“He vuelto a leer *Mary Poppins* y he llegado a la conclusión que solo podría haber escrito este libro una lunática!” –dirá un lector de 16 años sobre el libro o también una persona dotada de una capacidad creadora inagotable, una imaginación desbordante y un talento extraordinario .

2.7. J.K. Rowling

Rowling (1965-) merece un capítulo aparte. Éste sería el relato de su vida.

Sin dinero para pagar la calefacción, mientras su hijo estaba en la guardería ella pasaba las horas en una cafetería escribiendo ¿Sobre qué escribía? Estaba creando a Harry Potter, rescatando elementos de la tradición más antigua, recreando las historias de los internados ingleses, introduciendo el grupo de amigos íntimos, pero también inventando una historia de magia, donde los profesores enseñan a hacer pócimas secretas, a desaparecer o a mover objetos. Entre los personajes introduce un niño huérfano, marcado con una cicatriz en la frente que esconde un misterio, que tiene un significado; un niño pequeño, tímido, con gafas de montura metálica. Se llama Harry y será el protagonista junto con Ron, un chico pelirrojo y Hermione, una niña que destaca por su inteligencia.

Aparecen fugazmente una serie de personajes como Sirius Black que más tarde se revelarán fundamentales en la trama.

Es un tejido de gran complejidad emocional, emoción, suspense. Se convierte en un libro que arrasa en todo el mundo. Uno tras otro. Una saga que se convertirá en un fenómeno editorial sin precedentes, en el que uno de los volúmenes ya se agota en la noche de su lanzamiento.

Imagina al director de la Escuela Albus Dumbledore; a McGonagall, profesora de transformaciones; a Flitwick, profesor de encantamientos; a Quirrell, que enseña defensa contra las artes oscuras o a Snape, especialista en pociones; al entrañable Hagrid; al detestable alumno Draco Malfoy; a los temibles dementores; al sombrero que te elige la casa en Hogwarts: Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin o Hufflepuff.

Escribe sobre el andén nueve y tres cuartos en King Cross por donde accedemos al expreso de las 11 que nos llevará a la Escuela de Magia Hogwarts; las lechuzas; la varita de saúco; las pequeñas Ginny o Luna; un mundo tan rico de imágenes, símbolos, significados; de fantasía, espera, suspense; un relato que continúa la tradición, que habla de magia oscura, de terrores profundos.

Harry Potter se ha convertido en fenómeno mundial que arrastra a miles de seguidores lectores que esperan impacientes la llegada del próximo libro; una corriente imparable de merchandising, impresionante.

J.K. Rowling supone un modelo de esfuerzo, tesón y por supuesto capacidad creadora. Alohomora!

3. PRESENTE. PROPUESTA: WOMEN ON THE SPOTLIGHT

Estos seminarios los protagonizan las mujeres escritoras de literatura infantil y juvenil contemporánea en lengua inglesa. Se pondrá énfasis en la lucha de la mujer por ser independiente y creadora, las dificultades que tienen para escribir, los obstáculos que han podido surgir en su carrera así como en sus relatos más significativos.

3.1. Marley Dias

Marley Dias es una adolescente de color estadounidense con raíces jamaicanas y de Cabo Verde, ávida lectora, que con 12 años quiere construir su identidad y cree que en EEUU es muy difícil encontrarla. “¿Dónde están las chicas como yo?” –se pregunta. “Estoy harta de leer libros llenos de chicos blancos con perro” e indignada en el año 2015 comienza su proyecto titulado #1000BlackGirlBooks denunciando la discriminación racial en la literatura infanto-juvenil que tiene un gran impacto en el mundo entero, y con solo 15 años ha publicado ya su libro *Marley Dias gets it done and so can you* bajo el lema de “Yo lo he hecho, tú también puedes”, animando a las niñas lectoras a expresarse como ella lo ha hecho.

3.2. Jacqueline Woodson

Marley, al ser preguntada por su autora favorita, nos conducirá a Jacqueline Woodson, escritora afroamericana comprometida, ganadora de numerosos premios literarios, que narra en su libro autobiográfico *Brown Girl Dreaming* la historia de la población de color en Estados Unidos desde el período de la esclavitud, abordando en sus

versos de una manera sutil la discriminación racial y la lucha por la igualdad.

3.3. Mildred D. Taylor

También en esa línea Mildred D. Taylor en *Roll of Thunder, Hear My Cry* en el mismo contexto espacio-temporal presenta un relato donde los niños blancos y negros conviven en la escuela y vemos las desigualdades atroces que se cometen dentro y fuera del aula a través de detalles cotidianos como el hecho de que en la biblioteca de la escuela se presten los libros nuevos o perfectamente conservados a los alumnos blancos y los niños negros solo puedan acceder a los libros viejos y gastados.

3.4. Judith Kerr

Judith Kerr es una escritora e ilustradora nacida en Berlín pero nacionalizada británica. En este caso su rasgo característico y definitorio es el de ser judía. En su libro *When Hitler Stole the Pink Rabbit* narra el periplo huyendo de Berlín junto con su familia, escapando de los nazis y viviendo en diferentes partes de Europa.

Se trata del relato de una superviviente. Aborda el tema de la discriminación y persecución que sufren los judíos en ese momento histórico tan doloroso pero lo hace con delicadeza prescindiendo del odio o el resentimiento.

3.5. R.J. Palacio

R.J. Palacio ilustradora y diseñadora de portadas en una prestigiosa editorial norteamericana es testigo de un triste incidente ocurrido en la calle en el que un niño se asusta ante la visión de otro niño de su misma edad que presenta una malformación en el rostro y ese será el detonante. A partir de ese momento decide ser escritora y construir un relato sobre ese niño que se titulará *Wonder* —o maravilla— donde estará presente la lacra del acoso escolar.

3.6. Cheryl Kilodavis

Cheryl Kilodavis es la madre de un niño al que le gusta jugar con las muñecas y vestirse de rosa. Es rechazado por sus compañeros y para apoyarle y también con el propósito de dar a conocer esa condición sexual tan poco conocida en la sociedad, escribe un cuento, *My Princess Boy* que trata sobre la aceptación, relatando la experiencia de su hijo transgénero.

Tras haber leído acerca de todas estas mujeres escritoras de literatura infantil y juvenil contemporánea, de haber conocido sus circunstancias personales, sus motivaciones, su manera de interpretar la realidad y los libros que han escrito que reflejan sus intereses, miedos, inquietudes, podemos concluir que todas estas mujeres presentan un rasgo común.

En sus obras no descubrimos elementos típicos de la literatura infantil como el humor o la fantasía, sino que se trata de una literatura realista que se centra en temas sociales.

Son escritoras comprometidas que abordan problemas complejos en forma de relatos impactantes, sobrecogedores. Muchos de ellos reflejan experiencias autobiográficas duras que afortunadamente han superado, de hecho están aquí para contarlo

¿Catársis? ¿Liberación? ¿Un sentido de responsabilidad, de querer compartir con los demás?

A través de estas historias concretas que tratan temáticas tan diferentes como el racismo, la persecución de los judíos, la marginación en la escuela, el abandono infantil o la problemática de un niño transgénero, buscan, en definitiva, agitar nuestra conciencia y ese es el propósito de introducir a los alumnos en una realidad a veces tan dura y tan compleja.

Buscamos la educación integral del alumno, intentando enseñar la lengua inglesa, la literatura infantil y juvenil, pero siempre teniendo en cuenta la formación en valores.

Buscamos que no callen ante la injusticia y la desigualdad, ante el acoso y el maltrato infantil, ante la palabra bronca y la mano alzada, ante el odio y la discriminación, el rechazo y la desconfianza.

Buscamos que luchen siempre por la justicia y la igualdad, el cuidado y la protección del niño, la palabra suave y la mano tendida, el amor y la acogida, la aceptación y la confianza.

4. CONCLUSIONES

En este viaje en el tiempo y en el espacio en el que nos hemos remontado hasta el siglo XIX, el XX y llegado hasta nuestros días, entrando de puntillas en la vida, las circunstancias que han rodeado a estas mujeres escritoras y presentado pequeñas pinceladas sobre sus libros escritos para niños, podemos hablar de algunas semejanzas pero también diferencias entre ellas.

Detectamos que ha habido un cambio en el acercamiento a la obra artística.

Para las primeras ya era un logro el hecho de ser una mujer independiente, trabajadora, que se dedica a su vocación de escritora, que publica y se sienten realizadas de esta manera, pero para las segundas esto ya no es suficiente.

Travers escribe desde la fantasía y la transgresión, la impronta que deja Porter es el optimismo de su inolvidable personaje Pollyanna, Blyton retrata la sociedad de su época, Crompton se centra en las travesuras de los niños y su rebeldía ante los adultos, J. K. Rowling en su mundo de magia, pero el grupo de mujeres contemporáneas que hemos elegido como protagonistas para las sesiones de *Women on the Spotlight* tenderá a reflejar en el papel problemas sociales e individuales: la discriminación racial como Mildred D. Taylor o Jacqueline Woodson, el acoso escolar como R.J. Palacio, la persecución por las ideas religiosas como Kerr y ya en el siglo XXI la joven Marley Dias expresará su protesta sobre la falta de mujeres protagonistas femeninas negras en la literatura infantil y juvenil.

En definitiva, ha habido un cambio importante.

En un principio el logro consistía en ser una mujer independiente, autónoma, mujer escritora hasta dar el paso siguiente en el que a través de sus escritos denuncian abiertamente una realidad de desigualdad, discriminación o injusticia.

Hemos abierto con la llave de la curiosidad estas catorce puertas que dan acceso al mundo femenino de la literatura infantil anglófona que nos ha permitido conocer a las mujeres escritoras y quizás esto nos pueda ayudar a entender mejor sus relatos, algunos de sus sueños y secretos y quizás también un poco mejor a nosotros mismos siempre teniendo en mente el propósito final de formar a los alumnos para que puedan educar a los niños en la igualdad y motivar a las niñas para que luchen por sus sueños.

Women on the Spotlight o una apuesta por la voz femenina en la literatura infantil inglesa.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALCOTT, L.M. *Little Women*. London: Penguin, 1994.
- BLYTON, E. *Five and the Treasure Island*. London: Hodder & Stoughton, 2001.
- CROMPTON, W. *Just William*. Suffolk: MacMillan Children's Books, 1990.
- DIAS, M. *Marley Dias gets it done and so can you*. Scholastic Canada, 2018.
- KERR, J. *When Hitler Stole the Pink Rabbit*. London: Harper Collins, 1971.
- KILODAVIS, CH. *My Princess Boy*. NY: Aladdin, 2010.
- PALACIO, R.J. *Wonder*. London: Penguin, 2012.
- PORTER, E. *Pollyanna*. London: Wordsworth Editions, 1994.
- POTTER, B. *The Tale of Peter Rabbit*. Frederick Warne & Co, 1901.
- ROWLING, J.K. *Harry Potter and the Philosopher's Stone*. London: Egmont Children's Books, 1998.
- TAYLOR, MILDRED D. *Roll of Thunder, Hear My Cry*. London: Penguin, 1976.
- TRAVERS, P.L. *Mary Poppins*. London: Collins, 1998.
- WOODSON, J. *Brown Girl Dreaming*. NY: Nancy Paulsen Books, 2014.