

LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL MODERNA EN SUECIA

Por Mats Berggren

Conferencia pronunciada en la Feria del libro de Madrid el 31 de mayo de 2010.

Mats Berggren es autor de libros para jóvenes y adultos, que se han publicado en diferentes lenguas: sueco, alemán, francés, holandés, danés y noruego. Es miembro del jurado de ALMA, premio literario que se concede anualmente en memoria de Astrid Lindgren.

La literatura infantil sueca ha sido traducida a muchos idiomas de todo el mundo. La clave de este éxito es una fidelidad a los niños y sus emociones. La historia de la literatura infantil moderna en Suecia empieza en 1945 con libros de tres autores: *Pippi Calzaslargas* de **Astrid Lindgren**, el primer libro de Mumin de **Tove Jansson** y el primer libro del poeta **Lennart Hellsing**.

Astrid Lindgren

Antes de 1945 siempre prevalecía un concepto moral del mundo de los adultos en los libros para niños. Las niñas podían ser traviesas y revoltosas, pero al final se casaban y se adaptaban a la vida adulta.

Pippi hace lo que quiere. Tiene nueve años y vive sola, sin padres, con un monito y un caballo. No va a la escuela, se niega a ir al hogar infantil. Cuando los policías llegan para llevarla allí, los agarra por los cinturones y los transporta hasta la puerta.

Pippi realiza los sueños de los niños de ser todopoderosos: tiene una maleta llena de monedas, es tan fuerte que puede levantar su caballo. Duerme con los pies en la almohada, miente y compra dieciocho kilos de caramelos. Ni siquiera quiere hacerse adulta – "la gente mayor nunca se divierte"- Toma píldoras de "chirimir" para no crecer.

A ciertos adultos Pippi no les gustó – tampoco aquí en España, cuando las películas de Pippi fueron televisadas en los años 70-. Pero los niños la querían y la quieren todavía. Los libros de Astrid Lindgren – no sólo de Pippi, sino también de sus otros personajes, como Miguel el travieso y Karlsson del tejado – se han divulgado en 145 millones de ejemplares en noventa y seis idiomas.

Tove Jansson

Crea un mundo propio: el valle de Mumin. Allí viven los Trolls de la familia Mumin y muchas otros personajes, que representan actitudes diferentes de la vida: Esnif, Manrico, la pequeña May, la Finísima señorita, la Bu ...

Tove Jansson pertenece a la minoría que habla sueco en Finlandia que, a diferencia de Suecia, participó en la Segunda Guerra mundial. Ha dicho que creó su mundo para escapar la realidad dura de la guerra. Pero no es un mundo idílico, en los libros hay muchas catástrofes, inundaciones y tempestades. Abre la puerta al mundo de la imaginación de la niñez. Sus cuentos están llenos de símbolos y posibilidades de identificación con las diferentes conductas

humanas de los personajes, para lectores de todas las edades. Su mundo creado hace la realidad más clara.

Lennart Hellsing

Es un gran innovador. Ha escrito cientos de poemas y canciones, donde juega con el lenguaje y sus sonidos de manera magnífica. En sus libros ha colaborado con muchos de los artistas más famosos de Suecia, algo que fue nuevo y sorprendente en la literatura infantil.

También ha trabajado como crítico de libros infantiles. En el libro *Tankar om barnlitteraturen* ("Pensamientos sobre la literatura infantil", 1963) formuló un programa para la nueva literatura. Quería romper con el moralismo y el sentimentalismo. La misión de los libros no era ser un instrumento para la educación moral, sino desarrollar las emociones y la imaginación, "dar experiencias inmediatas" y "mostrar vías nuevas para la alegría o vías que están fuera del dolor y el desaliento".

Maria Gripe

La fidelidad a los niños y sus emociones es fundamental también en la obra de **Maria Gripe**, la autora sueca más conocida en el mundo hispanohablante, quizás porque hay un realismo mágico en libros como *Los escarabajos vuelan al atardecer* y *Los hijos del vidriero*, un realismo mágico que está emparentado con lo *real maravilloso* de la literatura latinoamericana.

Los libros juveniles

Ser fiel a la perspectiva de los niños también significa tomar sus problemas en serio. Más y más tabúes desaparecieron en los años cincuenta y sesenta, primero en la literatura juvenil. Los autores de las novelas juveniles escribían sobre delincuentes jóvenes, drogas, divorcios y sobre la muerte. En el lenguaje había jerga juvenil y juramentos.

En los años sesenta y setenta muchos autores simpatizaron con la izquierda. Había muchos temas políticos en la literatura juvenil. Los autores apoyaron la protesta de la nueva generación. Si en un libro un joven no se rebelaba contra la familia, la escuela y la sociedad parecía casi anormal.

Era la moral de los libros de antes de 1945, pero al revés.

La ola política terminó en los años ochenta, pero los autores continuaron rompiendo tabúes. En *Janne min vän* ("Mi amigo Janne", 1985) **Peter Pohl** rompió con la obligación del *happy end* – el amigo del narrador muere.

Los libros ilustrados

La gran precursora de los libros ilustrados en Suecia es **Elsa Beskow**. Dibujó con trazo fino en un estilo realista, dejando que la naturaleza sueca participara activamente en sus cuentos. Sus libros de los comienzos del siglo XX se siguen reimprimiendo hoy una vez tras otra, también en castellano, por ejemplo *Las aventuras de Bellota*, *Avellanita* y *Castañita*, publicado en España en 2007.

Desde los comienzos de los años sesenta, la pareja **Inger y Lasse Sandberg** ha ocupado un lugar central en el mundo del libro ilustrado. Muchos de sus libros tratan problemas cotidianos de niños pequeños. Tienen un carácter pedagógico pero maravillosamente lúdico. Están dibujados en un estilo ingenuo, a menudo con técnica de collage.

Esta tradición ha sido desarrollada en los libros de **Gunilla Bergström**. Su personaje principal, Alfonso, nació en 1972. Ha tenido gran éxito en Suecia y en muchos países más.

En los años ochenta se estrenaron una nueva generación de ilustradores, que todavía domina en los libros de imágenes. El más divulgado es **Sven Nordqvist** con el tío Petterson y su gato Findus. En castellano fue publicado *Una tarta para el gato*. Sus imágenes están llenas de detalles, siempre hay pequeñas personas y cosas que comentan lo que ocurre. También ha ilustrado las historias humorísticas de la Mamá Mu y el Cuervo con texto de **Jujja y Tomas Wieslander**, publicadas en muchos idiomas (sólo en la India se publicó en diez lenguas). La Mamá Mu es una vaca y las vacas son santas en la India.

Los libros para los más pequeños

Una gran ruptura se produjo en los libros para los más pequeños en 1981, cuando la escritora **Barbro Lindgren** y la ilustradora **Eva Eriksson** publicaron sus tres primeros libros de Max. Hay cuatro en castellano. Aquí, Barbro Lindgren limita el texto y lo sitúa al nivel de un niño pequeño. "Chupo rico rico" – nada más.

Anna-Clara Tidholm innovó el género otra vez en *Knacka på* ("Llama a la puerta", 1992). Barbro Lindgren usa las palabras de la misma manera que los niños, Anna-Clara Tidholm crea un lenguaje poético.

Max y Llama a la puerta han sido traducidos a muchos idiomas. Pero las traducciones muchas veces decepcionan. En algunos países modificaron el texto, ampliándolo con frases completas. De ese modo la renovación se pierde.

Linnea en el jardín de Monet

Entre los libros ilustrados de los años ochenta también habían obras documentales muy interesantes, por ejemplo *Linnea en el jardín de Monet* de la autora **Christina Björk** y la ilustradora **Lena Anderson**. Otra vez el punto de vista del niño renueva un género. Christina Björk ve el arte de Monet con los ojos de una niña. Lena Andersson ha sido llamada la Elsa Beskow de nuestro tiempo, es la representante más importante de hoy del trazo fino.

Barbro Lindgren y Ulf Stark

Barbro Lindgren no solo ha experimentado con los libros para los más pequeños. Ha escrito para todas las edades: poemas, canciones, piezas de teatro, libros de imágenes con Eva Eriksson y otros ilustradores, novelas para niños, jóvenes y adultos. En castellano está por ejemplo *Loranga, Mazarino y d'Artagnan* – relatos locos y divertidos representando un absurdo que es raro en la literatura infantil.

Barbro Lindgren ha sido nominada para el premio Andersen, el premio de IBBY, la organización internacional para la literatura infantil, lo mismo que **Ulf Stark**. Su obra es amplia también: libros de imágenes – a menudo con la ilustradora **Anna Höglund-**, novelas,

piezas de teatro y manuscritos cinematográficos. El personaje principal la mayoría de las veces es el mismo autor en edades diferentes. No cuenta la verdad biográfica sino busca la emoción de su niñez. Esta emoción vibra en sus textos. Mientras otros autores se esconden detrás de sus personajes, Stark da la sensación de que ha existido de veras este Ulf – un chico torpe y un poco gordo, que no se sentía especialmente inteligente. En castellano están publicados, por ejemplo, *Sabes silbar, Johanna?* y *La visita del jeque*.

La literatura de hoy

En los últimos años el interés por la sociedad y la política ha vuelto en la literatura juvenil, pero de diferente manera que en los años setenta. Los autores escriben sobre problemas, pero no presentan soluciones.

Una parte de esto se debe a que los inmigrantes jóvenes han entrado en la literatura. En Suecia hay muchos inmigrantes – de América Latina, de Finlandia, del Oriente Medio, de África y del sur de Europa-. La mayoría vive en las afueras de las ciudades, en suburbios donde tradicionalmente ha vivido la clase trabajadora, pero donde ahora, en muchos casos, ya no hay suecos.

En los últimos años algunos autores – yo soy uno de ellos – han publicado libros que describen la vida de los jóvenes en estos arrabales. Su jerga, un lenguaje con palabras tomadas de varios idiomas, ha entrado en la literatura.

Otra tendencia está representada por las novelas juveniles que tratan el tema de la homosexualidad. Antes eran pocas y siempre sobre muchachos. Traducida al castellano está *Jim en el espejo*, de **Inger Edelfeldt**. En los últimos años han sido publicadas varias obras protagonizadas por lesbianas.

Los autores han seguido rompiendo tabúes, también en los libros de imágenes. **Ulf Nilsson** y **Eva Eriksson** -la misma ilustradora que trabaja con Barbro Lindgren– han escrito sobre la muerte en *Tantos animalitos muertos*, publicado en castellano en 2008.

Varios libros de la dibujante y escritora **Pija Lindenbaum** tratan del miedo de los niños y como vencerlo. En *Pilarín y los lobos*, publicado en castellano en 2008, el miedo es hacia los lobos. En 2009, *La pequeña Messi y su querido tío* fue traducido. En sueco es la pequeña Zlatan – de Zlatan Ibrahimovic, no sé por qué han cambiado su nombre por Messi.

La pequeña Messi siempre hace cosas divertidas con su tío predilecto. Un día el tío la presenta a su novio y la pequeña Messi tiene unos celos terribles. No es el primer libro ilustrado sobre homosexualidad, pero esta vez es de una de las ilustradoras más conocidas y leídas del país.

Ahora tenemos un debate en Suecia sobre los libros infantiles. Los autores dicen que los editoriales están cada vez más y más acobardadas. No quieren que un personaje en un libro tome una cerveza o fume. Dicen que los padres no quieren que se hagan juramentos en los libros.

Dinamarca

En Dinamarca la situación es diferente y mucho más interesante. En *De tre* ("Los tres"), una serie publicada por la editorial de la organización de los maestros en Dinamarca, el autor

Oscar K y la ilustradora **Dorte Karrebaek** bromean con todo, con exageraciones cómicas: violencia, alcohol, discapacitados, racismo ... todo.

Oscar K escribe en su página de entrada que es posible escribir sobre todo. Lo importante es *cómo*. Tiene que hacerlo con conciencia artística. Este año él y Dorte Karrebaek han ganado el premio para el Mejor Libro Ilustrado en Dinamarca, con el libro titulado *Lejren (Los campos)*, que trata de los campos de concentración.

Otro ejemplo de sus libros es *Börnenes bedemand (El empresario de funeraria de los niños)*. El personaje principal es el empresario de una funeraria que prepara a los niños muertos. No quiere que su teléfono suene, pues cada vez que eso sucede significa que un niño ha muerto. Él canta en un coro de barbershop. Cuando prepara un cuerpo canta para el niño muerto. Este es un libro maravilloso: doloroso, poético y consolador.

Noruega

También en Noruega los libros ilustrados son más audaces que en Suecia. *Sinna Mann (El enfadado)* de la pareja **Gro Dahle** (autora) y **Svein Nyhus** (ilustrador), es un libro sobre la violencia ejercida en la familia, planteada desde el punto de vista de un niño. Cuando "El enfadado" se hace cargo del padre, el golpea a la madre. Es la situación real de muchos niños y en el libro hay esperanza.

Snill (Buena) es otro libro creado por la misma pareja, sobre una niña que es buena, educada, silenciosa, linda, alegre. Un día desaparece. Ha llegado a ser una parte de la pared. Cuando no aguanta más, grita y grita: "Basta! Basta!" Resulta que la pared está llena de niñas buenas y silenciosas.

Escuela creativa

Los niños están en el centro también en el trabajo con cultura en la escuela. El fundamento en este trabajo para el Consejo Cultural Sueco – la autoridad del Estado para la política cultural, es la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. El artículo 31 dice que el niño tiene el derecho de participar plenamente en la vida cultural y artística. Por supuesto lo más fácil si quiere alcanzar a todos los niños es en la escuela, donde todos los niños están.

En 2008 y 2009 el gobierno gastaba 55 millones de coronas suecas (5,5 millones de euros) en **la escuela creativa**. En este proyecto, profesionales de cultura trabajan con los alumnos entre trece y quince años. También es posible acudir al teatro, exposiciones o conciertos. Este año han doblado a 112 millones. Ahora está destiando a alumnos de diez a quince. La meta es ampliarlo a toda la escuela.

Los profesionales pertenecen a todos los ámbitos de la cultura, pero los autores son muy populares. Hablan sobre sus libros y los alumnos leen. Pero también escriben con los alumnos. El autor enseña a los jóvenes cómo escribir un poema o un cuento, y los alumnos lo practican.

A veces el trabajo del autor es parte de un tema más amplio, violencia por ejemplo. Los alumnos visitan una exposición, un autor que ha escrito novelas sobre violencia habla sobre sus libros, los alumnos escriben cuentos.

Los municipios o las escuelas privadas solicitan dinero del Consejo Cultural para la escuela creativa. Hay ciertas condiciones, pero todos los que cumplen las condiciones reciben dinero. El noventa y siete por ciento de los municipios han solicitado estas ayudas este año para un total de 400.000 alumnos.

La escuela creativa está inspirada en un modelo noruego, **El saco cultural de la escuela**. Desde 2001 el Estado da dinero de las quinielas a este proyecto. Este año se han destinado 167 millones de coronas noruegas (19 millones de euros). Las provincias, los municipios y las instituciones culturales también apoyan El saco con mucho dinero.

La escuela creativa en Suecia ahora ha acometido el proyecto de construir un sitio web. El modelo es danés. En Dinamarca todos los ministerios que trabajan con niños – educación, cultura, social– forman una red, **la red de la cultura infantil**. Tiene un sitio web con *todo* en el campo de cultura para niños: enlaces a catálogos de artistas que trabajan con niños, presentaciones de proyectos, noticias, cooperación internacional, enlaces a investigadores ...

El sitio web de la escuela creativa en Suecia va a empezar por el apoyo a la gente que trabaja en cultura para niños, en todos los niveles, desde maestros hasta artistas. Apoyo, conocimiento, métodos, informes sobre lo que pasa.

Que los autores acudan a la escuela no es nuevo. En Suecia, Noruega y Finlandia hay organizaciones intermediarias, con las que las escuelas contactan si quieren que un autor trabaje con los alumnos, por ejemplo. En Suecia ha existido desde 1967, en Noruega desde 1968.

Mats Berggren