

Sara Reis da Silva

sara_silva@ie.uminho.pt

University of Minho - Braga, Portugal

(Recibido 1 mayo 2013/

Received 1st May 2013)

(Aceptado 2 septiembre 2013/

Accepted 2nd September 2013)

La presencia de Luísa Ducla Soares en la literatura infantil portuguesa: los niños y las representaciones de la diversidad

THE PRESENCE OF LUÍSA DUCLA SOARES IN
PORTUGUESE CHILDREN'S LITERATURE:
CHILDHOOD AND DIVERSITY REPRESENTATIONS

Resumen

Tras una breve presentación general de la producción literaria de Luísa Ducla Soares (Lisboa, 1939), se reflexiona en este ensayo sobre la representación de la diversidad, de la lectura "cruzada" intertextual de un corpus textual que incluye textos como *Os Ovos Misteriosos*, *A Festa de Anos* e *Desejos de Natal* [*Los huevos misteriosos*, *La fiesta de cumpleaños* y *Deseos de Navidad*]. El propósito de este breve estudio es analizar los elementos específicos relacionados con los temas mencionados, con su construcción diegética y discursiva, así como sus personajes. Por otra parte, este enfoque se centra también en cuestiones relacionadas con las ilustraciones y la relación entre imagen y texto, dado que algunos de los textos seleccionados se inscriben en el género textual conocido como álbum narrativo (picture story book).

Palabras clave: Luísa Ducla Soares, diversidad, intertextualidad, álbum.

Abstract

After presenting a brief overview of Luísa Ducla Soares (Lisboa, 1939) literary oeuvre, this paper will reflect upon diversity representations by cross-reading a body of texts which includes works such *Os Ovos Misteriosos*, *A Festa de Anos* e *Desejos de Natal*, among others. The aim of this paper is to analyse specific elements related to the referred themes, to its diegetic and discursive construction as well as to the characters. Furthermore, this essay pays special attention to aspects related to illustrations and to the relationship between image and text as some of the selected books can be situated in picture story book genre.

Keywords: Luísa Ducla Soares, diversity, intertextuality, picture story book.

Luísa Ducla Soares nació en Lisboa en 1939, se graduó en Artes, ejerció como periodista y traductora, y también trabajó, hasta su jubilación, en el Área de Información Bibliográfica de la Biblioteca Nacional. En 1972, publicó su primer libro, *A História da Papoila* [*La historia de la amapola*], y rechazó el Gran Premio de Literatura Infantil y Juvenil del Servicio Nacional de Información (NIS). En 1986, recibió el Premio Gulbenkian de Libros para Niños por *Seis Histórias de Encantar* [*Seis Historias de Encantar*]

(mejor texto del bienio) y en 1996 la misma institución y por el conjunto de su obra, le otorgó el Gran Premio de Literatura Infantil para niños.

La extensión, la diversidad genealógica, la vivacidad discursiva, el *nonsense* y el humor, además de un "espíritu crítico" de la "modernidad en la selección y el tratamiento de los temas" y "un estilo sereno y decidido" (Rocha, 2001: 104), como dice Natércia Rocha (2001), por ejemplo, entre otros aspectos, hacen de la obra de Luísa Ducla Soares una de las más llamativas y reconocidas en el actual panorama literario portugués para la infancia.

Temas difíciles o escasamente tratados en la escritura para la infancia, tales como la guerra/paz, la diferencia, la subversión de la "normalidad" y la crítica social, se ponen al servicio de una particular creatividad, en la que se incluye un elevado número de obras firmadas por esta autora. Una producción compuesta por más de un centenar de títulos de poesía, narrativa (que abarca la novela y el cuento, en prosa o verso) y las recopilaciones de textos de la tradición oral portuguesa, fundamentalmente de formas poético-líricas como las adivinanzas, los trabalenguas o las monsergas, en ciertos casos, editadas en volúmenes cuidadosamente ilustrados y acompañados de un CD, como se observa en *O som das lengalengas [El sonido de las monsergas]* (2011), ilustrado por João Vaz de Carvalho y con música (CD) de Daniel Completo. Un ejemplo de la singularidad de la obra de Luísa Ducla Soares, que es abiertamente reconocida por profesionales de la educación y por la comunidad docente en general, así como por el alumnado de Infantil y de Primer ciclo de Primaria, haciendo que su escrita sea objeto de una recepción entusiasta y amplísima, como prueban las numerosas visitas de la autora a escuelas o bibliotecas, por ejemplo.

En el presente estudio, se ha procedido a una selección y lectura intertextual de un conjunto de relatos en los que la representación de la infancia y, en particular, cuestiones tales como la presencia de estereotipos culturales, o la diferencia de la (in)tolerancia asumen contornos diferentes. Es comprensible que, por cuestiones contextuales que se refieren a las limitaciones de tiempo subyacentes a la producción y difusión de este breve estudio, no procedamos a un análisis de los textos poéticos de la autora, a pesar de que estas figuraciones de la infancia parecen ser recurrentes y variadas.

Genéricamente y por razones de organización y de la claridad de nuestra exposición, el análisis de los textos que componen el *corpus* de este enfoque se basará en un criterio de orden cronológico, teniendo en cuenta la fecha de la primera edición.

El tema de la diferencia en la obra de Luísa Ducla Soares, como concibe, por ejemplo, Violante Florêncio (2001) como un "cumplido", impregna un número significativo de textos, muchos de ellos publicados en el inicio de la carrera literaria de la autora, momento en el que la ficcionalización de temas como la lucha contra el racismo, el canto a la diferencia y el multiculturalismo eran muy puntualmente tratados.

Publicado en 1994, con expresivas ilustraciones de Manuela Bacelar, la narrativa en formato álbum titulada *Os Ovos Misteriosos [Los Huevos Misteriosos]*, como en otros lugares hemos tenido la oportunidad de explicar en detalle (Gomes, Silva e Ramos, 2006) y distinguir asimismo como uno de los textos de la autora que más se ha leído en contextos formales de la promoción de la lectura y el libro (por ejemplo, en guarderías, escuelas o bibliotecas), fue incluida por APPLIJ – Sección Portuguesa del IBBY – en la lista de obras que ficcionalizan temas como "a diversidade do mundo e das culturas/o precocito, o racismo e o anti-racismo/a aceitação activa da diversidade/a tolerância" (Vila Maior, 2005: 220).

En esta "fábula sencilla y divertida" (Gomes, 1997: 47), aparece en primer plano una gallina, figura anónima, como todas las demás con las que "comparte escenario", que se revela desde el

principio como protagonista personificada. Este personaje animal, representante, en última instancia, del espíritu/amor maternal, pone un huevo "muy blanquito" (Soares, 1994), junto al que aparecen otros cuatro muy diferentes. Para sorpresa general, de los huevos de gallina sale un loro, una serpiente, un avestruz, un cocodrilo, y, finalmente, un pollo, que configuran una «camada tan variada..., tan hermosa.» (*idem, ibidem*). El texto hace hincapié en la diversidad de comportamientos y gustos de estos personajes, sugiriendo también que esto no impide la coexistencia armoniosa de estos hermanos, unidos en la adversidad –la aparición de un niño que quiere coger al pollo para asarlo para la cena– consiguen salir victoriosos y celebrar comiendo un gran pastel "de varios pisos" (*idem, ibidem*):

Um tinha milho para o frango. [Uno tenía maíz para el pollo]
Outro, peixe para o crocodilo. [Otro, pescado para el cocodrilo]
Outro, fruta para o papagaio. [Otro, fruta para el loro]
Outro, ratos para a serpente. [Otro, ratones para la serpiente]

Y, por supuesto, ornamentar siete canicas, un martillo y veinte clavos, porque al avestruz solo le gustaban las delicias extravagantes (*idem, ibidem*).

En el discurso coloquial, del que no está ausente una original componente humorística, Luísa Ducla Soares narra una historia de animales, dejando así, implícita su relación simbólica con el mundo de los hombres. De hecho, al estilo de la fabulística tradicional, este cuento de los animales propone y elogia la posibilidad de coexistencia familiar, de armonía, tolerancia equilibrada y solidaria a partir de la diferencia, en este caso representada por la fraternal convivencia de animales de especies diferentes.

En un registro parcialmente próximo al estilo de la fábula, la historia de *A Festa de Anos* [La fiesta de cumpleaños] (2004), narra la divertida historia de un avestruz llamado Catrapuz que decide celebrar su cumpleaños en compañía de sus amigos: la gatita Tita, el perro Sultán, el niño Thomas y la foca Pinoca. En este texto se puede imaginar, una vez más, un propósito pedagógico, que parece llevarse a cabo con eficacia a través de la construcción ficcional de carácter lúdico. Este aspecto, claramente importante en la escrita de Luísa Ducla Soares, aparece reflejado, por ejemplo, en los juegos sonoros que propician los nombres elegidos para los personajes que interactúan en esta historia, así como en el humor sutil de algunos fragmentos. La preparación de la fiesta por Catrapuz, especialmente el almuerzo especial que ha hecho, excelente para ella, pero "raro" para sus invitados, así como los diferentes regalos traídos por los amigos de la protagonista –todos característicos y apropiados para ellos mismos pero no para su amiga– contribuye también a la recreación de un universo de ficción cómica y adecuada a las preferencias de su destinatario potencial, los niños. La combinación feliz de las peculiaridades de cada personaje y su aceptación mutua o, en otras palabras, la armonía en la diferencia, las líneas temáticas estructurantes de la diégesis, acaban por determinar el desenlace positivo de este relato.

También en narrativas protagonizadas por los niños, uno de los caminos imaginativos más recorrido por Luísa Ducla Soares es la llamada implícita a la reflexión acerca de la diferencia y la igualdad, en base a nociones tales como lo colectivo o lo global.

En el conocido «Texto "estándar" claramente anti-racista» (Florêncio, 2001: 6) titulado «Os meninos de todas as cores» [Los niños de todos los colores], una historia publicada originalmente en

1 Lo mismo se puede prever en textos como "A Menina Branca e o Rapaz Preto" y "O Homem Alto, a Mulher Baixinha", ambos publicados en 1985 y reeditados en *Tudo ao Contrário!* (2002).

1976 en la colección de *O Meio Galo e outras histórias* [El medio gallo y otras historias] (Asa, 2001), el papel principal es asignado a un chico blanco, Miguel, que inicia un «gran viaje» y encuentra niños de otros colores. Tomando como punto de partida el juego metafórico y simbólico de los colores, desde el blanco, amarillo, negro, rojo y marrón, este texto narrativo, intercalado con breves fragmentos poéticos, se sustenta en las identificaciones comunes de los colores asociados con nacionalidades o identidades, tales como la asiática, africana o americana. La recreación de la idea de la diversidad y su alabanza elegante y discreta a partir de recursos a figuras infantiles, que pueden ser clasificadas como personajes-tipo, con implicaciones colectivas y con un comportamiento modelo, las convierte en ejes estructurales de este texto, cuya temática se sitúa en la línea de la multiculturalidad.

En *Três Histórias do Futuro* [Tres Historias del Futuro] (Afrontamento, 1982) la substantivación literaria de aquello que Natércia Rocha acertadamente llama «espíritu implacable crítico» (Rocha, 2001: 113), está representada por un niño que simboliza la infancia, un hijo por encargo, protagonista de la tercera narración, "nacido" del deseo de un monarca que ambiciona la perfección mecánica en todo, incluso en su heredero. El resultado del texto es, sin embargo, poner de relieve la importancia del humanismo, representado aquí por un niño, frente a la tecnología y la mecánica.

El multiculturalismo, la integración de la diferencia y la convivencia social, como señaló Carina Rodrigues (2008), se distinguen también como temáticas centrales en las historias de los *Desejos de Natal* [Deseos de Navidad] (Civilização, 2007). Las tres historias, "A Carta para o Pai Natal" [La Carta para Papa Noel], "O Carro Vermelho" [El carrito rojo] y "Na Cova da Moura" [En la Cueva de la Mora], tienen como protagonistas a tres niños que, por diferentes razones, se desarrollan en medio de vidas difíciles. Si en el primer relato el héroe, Zeca, un huérfano que vive con un tío, resiste a la "tentación" para borrar de su imaginación la figura de Papá Noel, generoso, justo y atento a los sueños de los niños, la segunda historia presenta a un niño chino que termina siendo obligado a renunciar a un sueño, y, finalmente, en el tercero aparece un niño de origen africano que se ve involuntariamente involucrado en la escuela en una situación dramática, marcada por un asalto y un accidente.

Líneas ideotemáticas como los huérfanos, la frustración por la incapacidad de realizar un sueño, aparentemente simple, o incluso la delincuencia infantil y juvenil estructuran las acciones de estas historias y ganan cuerpo a través de las actitudes de las figuras infantiles aquí recreadas de forma plausible y atractiva, hasta el punto de acercarse a las experiencias de ciertos niños lectores. Además, los resultados de todos los textos parecen deliberadamente contrariar la prevalencia de algunos de los estereotipos/prejuicios sociales que surgen del aislamiento de algunas culturas, la "desconfianza" hacia las personas de determinada ascendencia étnica e, incluso, una situación familiar y económica desigual.

La representación de la infancia en la ficción narrativa se basa, a veces, en la elisión de las situaciones de exclusión a partir de la ficcionalización de las relaciones de amistad y complicidad. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en la primera historia que integra el trabajo *Há Sempre uma Estrela no Natal* [Hay Siempre una Estrella en Navidad] (Civilização, 2006). Bajo el título "O Primeiro Natal em Portugal" [La Primera Navidad en Portugal], este relato está protagonizado por Irina, una niña ucraniana que vive en Portugal hace poco tiempo y trata de adaptarse a su nuevo mundo y nuevos compañeros, que en la escuela la llaman «lengua de trapos» (Soares, 2006: s/p), así como a una Navidad que en su tierra y para todos los suyos es sólo el 7 de enero. La acción, narrada con brío y en un discurso próximo al lector infantil, se desarrolla en torno a las experiencias de esta niña, cuyo punto culminante es el momento en que Irina y su padre, que en Portugal trabaja en las obras, pero que en Ucrania es un médico, ayudan a una vecina en el momento de dar a luz. Se cruzan, así, en este

relato líneas ideotemáticas como el multiculturalismo, la inmigración y también la solidaridad y apoyo mutuo, testimoniado, como ocurre también en otros textos de la autora, en la actuación "heroica" de una niña que se encuentra y se siente "lejos de casa."

Así, en los dos últimos volúmenes evocados, la construcción ficcional de las identidades individuales, aisladas socialmente, sirve como punto de partida para la invitación a una reflexión tanto sobre la identidad colectiva, como también sobre cuestiones de la alteridad.

Por otra parte, la referencia a la condición del niño o, más específicamente, a la infancia maltratada aparece representada en la producción literaria de Luísa Ducla Soares en el texto *No dia da Criança* [En el día del niño] (APCC, 2009). Estructurado a partir de la técnica del encaje, esta narrativa cruza y contrasta dos tipos de infancia: la de Diogo, de Marta y de Zezinho, tres hermanos portugueses, y la de Terça-feira, un niño africano, que al parecer vive "en una casa de tierra prensada", sobreviviendo en un espacio hostil y árido, situada, como tratan de recrear las ilustraciones, en el continente africano. El mimetismo de la biografía dramática de este niño, construido en un tono distante de lo moralista o pedagogizante, pero marcado por el rigor y la creatividad, sirve al propósito de compartir socialmente las realidades socioculturales diferentes a las que prevalecen en el mundo europeo.

Leídos los textos seleccionados como *corpus* de este breve estudio, se concluye que, con frontalidad y agudeza (Rocha, 2001: 125) y siempre comprometidos con la construcción de un discurso atractivo e interpelativo, tanto del receptor infantil, como de los otros potenciales lectores, por ejemplo, los adultos, Luísa Ducla Soares es una de las autoras portuguesas, junto con otros igualmente irrefutables que tematizan de forma particular la infancia, como Matilde Rosa Araújo, Luísa Dacosta o Ilse Losa, por ejemplo, que con mayor solidez han revelado una incomparable maestría en el tratamiento de temas tales como la infancia y la aceptación activa de la diferencia.

Consciente de las particularidades de la infancia, "miembro de la humanidad" y, como escribe la autora, «Todas as crianças têm os mesmos direitos» [Todos los niños tienen los mismos derechos] (Soares, 2009: 5), y consciente de la especial responsabilidad narrativa de «afronta[r] el prototipo de la normalidad» (Florêncio, 2001: 4), Luísa Ducla Soares en su obra literaria hace que los niños y niñas también a menudo sean portadores de la tolerancia y de la esperanza en un mundo mejor (Vila Maior, 2005: 231) al intentar que se identifiquen con los verdaderos guías en un proceso de educación para la ciudadanía.

Referencias bibliográficas

Bibliografía activa:

- SOARES, Luísa Ducla (1976). "Meninos de todas as cores" in *O Meio Galo e outras histórias*. Porto: Edições Asa (ilustrações de João Machado) (5ª ed. - 2001).
- ____ (1994). *Os Ovos Misteriosos*. Porto: Afrontamento (ilustr. Manuela Bacelar).
- ____ (2004). *Três Histórias do Futuro*. Porto: Civilização (ilustr. Paul Driver) (1ª ed. - 1982).
- ____ (2004). *A Festa de Anos*. Porto: Civilização (ilustr. Chico).
- ____ (2006). *Há Sempre Uma Estrela no Natal*. Porto: Civilização (ilustr. Fátima Afonso).

- _____ (2007). *Desejos de Natal*. Porto: Civilização (ilustr. Ricardo Rodrigues).
- _____ (2009). *Os Direitos das Crianças*. Porto: Civilização (ilustr. Maria João Lopes).
- _____ (2010). *No Dia da Criança*. Lisboa: APCC (ilustr. Danuta Wojciechowska).

Bibliografia pasiva:

- FLORÊNCIO, Violante (2001). "O Elogio da Diferença na obra de Luísa Ducla Soares". *Malasartes [Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude]*, Abril de 2001, pp. 3-8.
- GOMES, José António (1997). *Para uma História da Literatura Portuguesa para a Infância e a Juventude*. Lisboa: MC-IPLB.
- GOMES, José António, SILVA, Sara Reis da y RAMOS, Ana Margarida (2006). "Os Ovos Misteriosos, de Luísa Ducla Soares". In RECHOU, Blanca-Ana et alii (coord.) (2006). *Multiculturalismo e Identidades Permeáveis na Literatura Infantil e Juvenil*. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, pp. 109-119.
- ROCHA, Natércia (2001). *Breve História da Literatura para Crianças em Portugal (Nova edição actualizada até ao ano 2000)*. Lisboa: Caminho.
- RODRIGUES, Carina (2008). "A promoção da multiculturalidade em *Desejos de Natal*, de Luísa Ducla Soares". *Malasartes*, nº 16, Outubro 2008, pp. 51-54.
- VILA MAIOR, Isabel (2005). "A obra narrativa de Luísa Ducla Soares". In *No Branco do Sul as Cores dos Livros. Actas dos Encontros sobre Literatura para Crianças e Jovens (Beja, 2001 e 2002)*. Lisboa: Caminho, pp. 205-220.