

**RUTAS
DE LECTURA**

ELLAS VIAJAN

Proyectos
con voz de mujer

RUTA 8:

**VIAJAR POR
LA LITERATURA**

RUTA 8:

Viajar por la literatura

- Otros géneros: poesía, teatro, ensayo y narrativa breve.... 203
- **LEER:** Pequeñas piezas que contienen universos..... 204
- *Abecedario del cuerpo imaginado.*
Mar Benegas; Guridí (il.). A buen paso, 2014..... 204
- **ESCRIBIR:** Palabras claras y oscuras..... 205
- **PROYECTAR:** Una ruta cartonera..... 206
- *Libro de nanas.*
V.V. AA. (Antología); Noemí Villamuza (il.).
Media Vaca, 2004..... 207
- *Tras, tras, cucutrás.*
Juan Clemente; Aitana Carrasco (il.). Kalandraka, 2010..... 209
- *El idioma secreto*
María José Ferrada; Zuzanna Celej (il.). Kalandraka, 2013.... 211
- *Juguemos en el bosque.*
Cancionero popular; Mónica Bergna (il.). Ekaré, 2003..... 212
- *Mira Hamlet.*
Barbrö Lindgren; Anna Höglund (il.). Thule, 2019..... 214
- *Esta oca es la reoca*
Marta Guśniowska; Robert Romanowicz (il.). Thule, 2020.... 216
- *Horror. Rebelión en la huerta.*
Madlena Szeliga; Emilia Dziubak (il.). Maeva Young, 2021... 217
- *Cuentos de Diego y Daniela.*
Verónica Uribe; Ivar da Coll (il.). Ekaré, 2013..... 219
- *En el bosque.*
Ana María Matute; Elena Odriozola (il.).
Libros del Zorro Rojo, 2017..... 220

AUTORAS:

Beatriz Sanjuan y Lara Meana

EDICIÓN Y COORDINACIÓN:

TresBrujas

COLABORADORES:

Consultora: Rosa Piquín Cancio

Corrección ortotipográfica y de estilo: Luisa Stampa

Ilustraciones del proyecto *Ellas Viajan*: Alicia Varela

Diseño editorial y maquetación: estudio vagoon

Rutas de lectura: Guía Ellas Viajan.

Proyectos con voz de mujer.

1ª edición (digital): noviembre de 2024

© TresBrujas, 2024.

RUTAS DE LECTURA

es un proyecto concebido y realizado por TresBrujas.

www.rutasdelectura.com
rutasdelectura@gmail.com

 /rutasdelectura
 @rutasde.lectura

TresBrujas

Equipo de especialistas
en Lectura Infantil y Juvenil

Gijón, Asturias

T: (+34) 984 19 24 41   **M:** (+34) 661 014 100

www.rutasdelectura.com/tres-brujas/
tresbrujaslij@gmail.com

 /tresbrujas   @tresbrujaslij

Esta obra está sujeta a la licencia
Atribución/Reconocimiento -
Sin Derivados 4.0 Internacional
de Creative Commons.

Este proyecto ha recibido una ayuda del Ministerio
de Cultura a través de la dirección General del
Libro y del Plan de Fomento de la lectura.

ELLAS VIAJAN

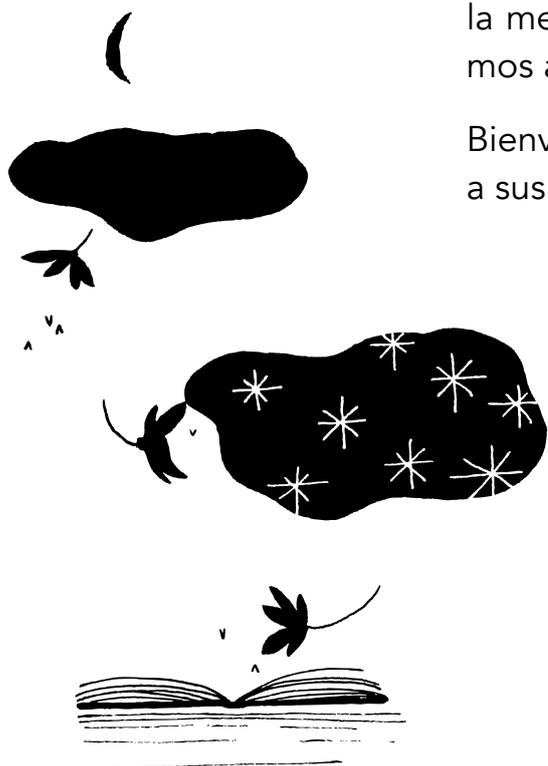
RUTA 8: VIAJAR POR LA LITERATURA

Otros géneros:
poesía, teatro, ensayo y narrativa breve

Nombramos el mundo para que permanezca. Añadimos imágenes, gestos, datos y rituales: todo sirve de material para nuestra construcción y todo es importante. Pero cuando lo transmitimos a nuestros recién nacidos, cada pueblo de la tierra, cada familia, lo hace del mismo modo: cantando nanas. Las palabras se visten con música y ritmo, nos balancean en pareja de baile indivisible. Nos hacen volar al tiempo que nos sostienen. Nuestro primer y esencial lenguaje es la poesía.

En nuestro viaje por la literatura, vamos a construir, de voz, un cuerpo. Vamos a envolverlo con canciones y asistir a sus ensayos con los sonidos. Lo acompañaremos al juego y a la risa, igual que al íntimo descanso de engarzar las cuentas de la memoria. Y, cuando el cuento se ponga en pie, lo llevaremos al centro del escenario, con una reverencia.

Bienvenidas, bienvenidos, al más antiguo teatro del mundo y a sus nuevas plazas.

LEER: Pequeñas piezas que contienen universos.

Mucho antes de que existiera la escritura, el verso guardaba toda la literatura. Tanto una aventura épica como el recuerdo de un amor o el conocimiento de las estaciones y las tareas del campo, se grababan en la memoria con rima y medida, para que la lengua recuperase su canto cuando fuese necesario. Los lectores más expertos eran ciegos, pues su oído era más fino y entrenado para la música de las palabras.

Hoy en día, aprendemos la letra y la escritura desde la infancia, las bibliotecas han abandonado su estado de privilegio y son lugares profundamente democráticos, y los contenidos circulan por las redes, de manera casi instantánea, de un lado a otro del planeta. Sin embargo, si cerramos los ojos y buscamos las palabras que conservamos en lo profundo, los refranes de la abuela, los juegos de calle, las canciones populares y las fórmulas de cuento son las que habitan nuestro cuerpo y acuden a saludarnos.

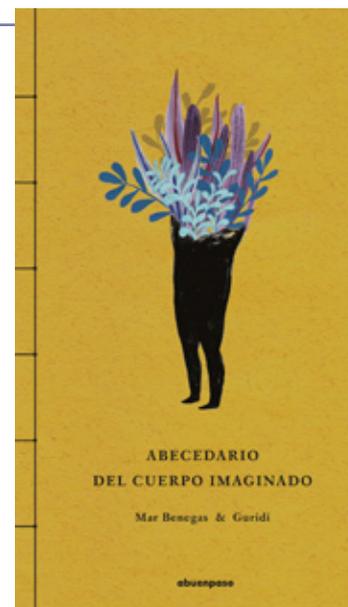
Leamos, pues, con los ojos cerrados.

SOBRE ESTE LIBRO:

Cuatrocientas cincuenta y nueve sílabas seleccionadas primorosamente por la poeta Mar Benegas para componer estos veintisiete haikus que encierra la caja del tesoro que es *Abecedario del cuerpo imaginado*. De apariencia sencilla, por los aspectos formales de esta poética de origen japonés, los versos encierran profundidades que exploran el cuerpo humano, en lo físico como en lo emocional. Con una estructura de abecedario y cierta libertad para romper las normas del haiku —tradicionalmente dedicado a temáticas de contemplación de instantes de la naturaleza—, Mar Benegas construye un poemario sólido, aunque de apariencia frágil.

Cada haiku va acompañado de una ilustración de Guridi, con dos elementos que juegan a combinarse, a solaparse, a integrarse: una silueta negra que representa el cuerpo y un elemento botánico que representa la naturaleza. Así, refleja las dos claves de los poemas de Mar Benegas, para sintetizarlos y darles voz ilustrada.

Especial mención merece la labor de edición de Arianna Squilloni, que ha convertido este poemario en un objeto delicado y artesanal, amable al tacto y encuadernado con cosido japonés, con una cubierta diferente en cada una de las tres ediciones que ha publicado hasta ahora. En la última añade, además de la invitación y las instrucciones para escribir nuestros propios haikus, un epílogo de la autora contando sus experiencias de lectura compartida con niños y adultos.

Título: *Abecedario del cuerpo imaginado*

Texto: Mar Benegas

Ilustración: Guridi

Editorial: A buen paso, 2014

A veces estamos tan condicionados por los ejercicios escolares y la respuesta correcta para el examen, que dudamos de lo que nadie puede saber mejor que cada uno de nosotros: contar cómo nos sentimos, lo que nos hace felices o nos inquieta, lo que consideramos importante, necesario, imprescindible.

La poesía no nos proporciona soluciones, sino imágenes que, por momentos, destellan como verdades que reflejan nuestro interior. Los recursos, los tópicos y las estructuras, nos permiten reunir esas piezas en un juego de *collage* que nos muestra y protege al mismo tiempo. Somos libres en las palabras y nos cubrimos con ellas.

ESCRIBIR: Palabras claras y oscuras.

¿Salimos a buscar palabras claras y oscuras? El camino está lleno de posibilidades: las que nos gusta que nos representen y estamos dispuestos a poner bajo la mirada de los otros, y las secretas, que nos avergüenzan y no pronunciamos. Unas y otras se visten de símbolos, voces que cobijan lo propio y lo ajeno con su fortaleza de años e incluso de siglos.

Hay quien elige lobo, búho o mariposa. Quien prefiere negro, lluvia, pradera. Por qué no. Las sílabas contadas aprenden a cantar. Seguimos las sencillas indicaciones de Mar Benegas para abordar el haiku. Saboreamos su cadencia.

◀ <https://soundcloud.com/user-796252060-125649597/cadencia-del-haiku>

INCONTROLABLE,
SALVAJE LA TORMENTA.
COMO UN LEÓN.

Los versos se entrelazan con imágenes: colores y formas también reflejan los viajes y las preguntas. Dejamos espacio a construcciones sin descanso, en libertad.

Y, a la hora de darles forma, todo nos parece pequeño: los libros tradicionales, el tiempo lineal, el espacio de las páginas. Queremos cubrir los muros con nuestras expresiones, hacer canciones y películas, mezclar anti-iguos rollos de papiro con el vuelo de mensajes en las alas de los satélites.

Por qué no, repetimos.

PROYECTAR: Una ruta cartonera

Para la literatura, una más de las artes y aquella que frecuentamos desde el equipo TresBrujas, seleccionamos uno de nuestros proyectos más queridos: Cartoneras.

Desde que en 2003 se inaugura Eloísa Cartonera en Buenos Aires, una cooperativa sin ánimo de lucro que publica libros encuadernados con tapas de cartón comprado a cartoneros en la calle, se han creado más de un centenar de editoriales cartoneras en el mundo que acercan la literatura a quienes están excluidos de los circuitos tradicionales, en pro de la bibliodiversidad. Este tipo de libros se elaboran con cartón y otros materiales reciclados de manera artesanal, lo que hace que cada ejemplar sea único.

◀ <https://www.eloisacartonera.com.ar/>

Siguiendo este modelo, TresBrujas no pretende iniciar una empresa editorial, sino reciclar la idea en un taller de creación colectiva de libros ilustrados. La temática y el formato son elegidos por los propios participantes, que llevan a cabo su idea utilizando como soporte materiales reciclados. La técnica básica es el *collage*, pero no solo de papel sino de maneras de ver y mirar, de abordar la tradición y la contemporaneidad, de compartir la reflexión y las vivencias.

◀ https://youtu.be/QQgf7Yh_nyU

Las Brujas Cartoneras han realizado numerosas ediciones de este proyecto, con niños, jóvenes y adultos, en bibliotecas, centros escolares y todo tipo de espacios culturales y sociales. También han comisariado diversas exposiciones con las obras resultantes, siguiendo los mismos principios: uso de materiales reutilizados y creatividad al servicio de lo colectivo.

◀ <https://radiofotografiando.wordpress.com/2017/04/28/cartoneras-resumen-de-un-proyecto/>

Las sesiones se distribuyen según la disponibilidad de quienes convocan el proyecto, pero en todos los casos requieren:

1. Un proceso para acordar los elementos del contenido y el diseño de la obra, interrelacionados entre sí y con aquello que tenemos disponible y nos sugiere un camino.
2. Un segundo momento para explorar en lo que cada uno conserva, en la memoria y en lo material, que nos permite profundizar en ese camino iniciado.
3. Una fase final en que se comparte y estructura todo lo anterior, en el formato elegido y ensamblando cada pieza individual dentro de un todo colectivo. Se puede reunir materialmente en páginas, cuadernillos, cartas o postales, fanzines, piezas ensambladas, murales... No hay más límite que el que dispongan los propios participantes y sus circunstancias.

Ver y mirar fue el título de una edición dedicada a identidad e igualdad de género, en el contexto de un instituto público de Educación Secundaria. El mural resultante se transformó en obra audiovisual, mediante la técnica de *stop motion*, para combatir el carácter efímero de esta clase de producciones en entornos escolares. El personaje, creado por la ilustradora asturiana Tina García, sirve de hilo conductor para las diversas maneras de expresión artística de quienes participan.

◀ <https://youtu.be/TSSOzNYietk>

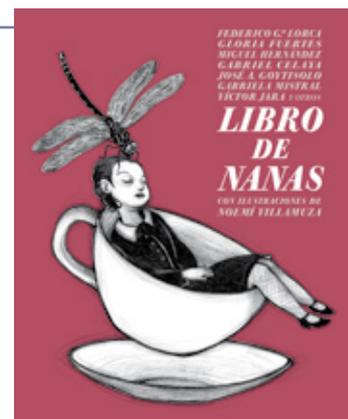
SOBRE ESTE LIBRO:

Una recopilación de poemas de autores y autoras hispanoamericanas, como Gabriela Mistral, Víctor Jara, Gloria Fuertes, Agustín Goytisolo, Mari-lina Ross o Bernardo Atxaga, entre otros.

Poemas que exploran —como las bellísimas, tiernas y a veces inquietantes ilustraciones a lápiz de Noemí Villamuza— esa relación simbiótica no exenta de tirantezas entre una madre que necesita que su hijo se duerma, para descansar o para trabajar, y un bebé que no acaba de encontrar su camino al sueño.

Poemas que, en palabras de sus editores, «fueron escritos para dormir a los niños y también para despertarlos; para dormir a un perro o a un potri-llito; para despertar a un pie».

Un libro atrevido y rompedor, exquisitamente editado por Media Vaca, que incluye al final, en un apéndice de páginas rosadas, una conferencia de Lorca y dos artículos de Celaya y Gabriela Mistral sobre las nanas.

Título: *Libro de nanas*

Textos: VV. AA. (Antología)

Ilustraciones:

Noemí Villamuza

Editorial: Media Vaca, 2004

NANA DE UNA MADRE MUY MADRE

CARMEN SANTONJA

Duerme, mi bien,
mi dulce bebé,
pequeño corazoncito,
mamá te va a hacer
un postre de miel
con fresas y merenguitos.

Estrellita azul,
jironcito de tul,
lucero de la mañana,
vendrá el ruiseñor,
rayito de sol,
a cantarte de madrugada.

*A ro-ro,
sleep my baby,
don't cry,
fais do-do,
a ro-ro.*

*Hush-hush,
sleep my sweet baby,
don't cry,
fais do-do,
a ro-ro.*

No juegues más
con el sonajero
y dale con él al gato,
que el muy puñetero,
artero y falaz,
te dejó limpio el plato.

Zúmbale paf-paf,
zúmbale zas...,
tírale una zapatilla,
has de aprender
tú solito a luchar
y a defender la papilla.

*A ro-ro,
sleep my baby,
don't cry,
fais do-do,
a ro-ro.*

*Hush-hush,
sleep my sweet baby,
don't cry,
fais do-do,
a ro-ro.*

41

Las nanas constituyen uno de los más universales y antiguos formatos de comunicación artística del ser humano. Estudios recientes demuestran no solo que se cantan en todas las culturas del mundo, sino que también podemos reconocerlas aunque no entendamos el idioma en que se expresan ni las características musicales de la tradición particular que las ha creado. Dar la bienvenida a nuestros bebés desde la voz poética se muestra como patrimonio ineludible.

Lo que no se tiene tan en cuenta en los estudios es la autoría preeminente de las mujeres en estos textos universales, ni el hecho de que no solo tienen esa función esencial respecto a quienes las recibimos, sino también respecto a las voces que las producen. En las nanas se entrelazan las alegrías y las penas del nacimiento, la crudeza de la vida y la muerte, pero también la cotidianidad de quienes, con todas sus consecuencias, hemos quedado inevitablemente enlazadas por la maternidad y la crianza.

A partir de las nanas, toda una literatura de regazo nos acompaña en el crecer y descubrir quiénes somos y nuestra interacción con el mundo. La recopilación de este folclore es una de las acciones que mayor impacto tiene en los encuentros de memoria comunitaria. Está llena de sorpresas, como la revelación de cantar en lenguas que hemos escuchado antes de empezar a hablar y que no creíamos conocer. También desata fuertes emociones, porque recuperamos con esos cantos las voces de los seres queridos que tal vez perdimos hace tiempo o se encuentran muy alejados.

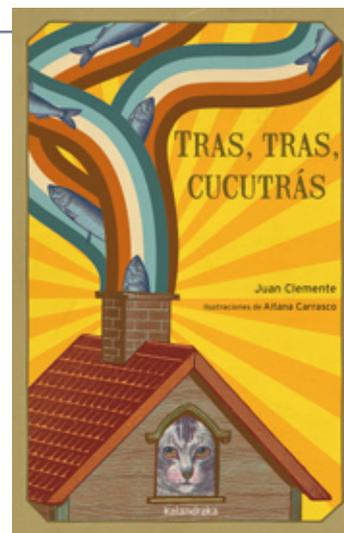
Así lo expresó la comunidad del CEIP Pablo Iglesias, de Soto de Ribera, en esta actividad cartonera realizada en torno al Día del Libro, eligiendo un formato de acordeón inspirado por la lectura de *¡Gracias, Madre Tierra!*

SOBRE ESTE LIBRO:

Una colección de poemas que beben de la tradición oral, de las canciones populares infantiles y las retahílas, del *nonsense*. Versos que juegan con las repeticiones silábicas, las aliteraciones y los juegos de palabras, para crear estructuras rítmicas que invitan a la risa, al juego, a la creación propia.

Las imágenes de Aitana Carrasco comparten el espíritu de los poemas: juega con los elementos para crear *collage*, en una mezcla de animales, figuras humanas y objetos que forman todo tipo de composiciones surrealistas. Nos recuerdan distintos estilos, desde los grabados decimonónicos al pop contemporáneo, pero tratados con una gama de colores que les dan un aire a la vez delicado y rocambolesco, disparatado.

Un gusto para todos los sentidos: para leer, porque las palabras trotan sobre la lengua y resuenan en la boca como cascabeles; para escuchar, porque son música juguetona que deleita los oídos; para mirar, porque las imágenes provocan perplejidad y hacen cosquillas a la imaginación.

Título: *Tras, tras, cucutrás*

Texto: Juan Clemente

Ilustraciones: Aitana Carrasco

Editorial: Kalandraka, 2010

En nuestro recorrido, este libro nos devuelve por completo a la Ruta 0, a esos balbuceos con que conquistamos las palabras y a los trabalenguas que ponen a prueba nuestra pericia con ellas. Vamos a profundizar ahora en la creación literaria desde esa libertad de significado, jugando con la rima para obtener composiciones en un idioma secreto. Para ello os brindamos otra de las páginas del cuaderno de viaje:

◀ Ruta 0: Viajar por las palabras. p.20.

◀ <https://www.rutasdelectura.com/wp-content/uploads/2021/04/Balbuceedo.pdf>

Las propuestas cartoneras podrían ser muchas, pero vamos a seleccionar las que nos ofrece Noemi González en el blog de docentes Bosque de Lecturas.

◀ <https://bosquedelecturas.wordpress.com/2018/01/07/proyecto-absurdo/>

La premisa de revalorizar el componente lúdico de la lectura, unida de manera muy significativa con su trabajo de Audición y Lenguaje (AL), nos ofrece estupendas herramientas tanto para el aula como para la diversión autónoma, en familia. De este modo se refuerzan las relaciones entre ambos espacios, tanto en aspectos de aprendizaje como de juego.

Bosque de lecturas, como grupo de selección para la mediación lectora, propicia ese diálogo entre ámbitos que conviven pero, por desgracia, a menudo se ignoran. Las experiencias docentes del *Bosque* nos han hecho crecer y, sobre todo, disfrutar de un contexto de apoyo mutuo en el camino, a veces solitario, de esa mediación. Recomendamos encarecidamente explorar el blog, no tanto en busca de títulos concretos, sino de formas de lectura diversas, que nosotras vamos incorporando año a año, en el encuentro con los verdaderos protagonistas: las niñas, niños y jóvenes.

La importancia de esa escucha a la infancia nos lleva a otra obra de Aitana Carrasco, esta vez autora de texto e imagen, que ha sido esencial para *Rutas de Lectura* desde sus inicios: *Colección de mentiras ilustradas*. En este caso la recopilación de folclore se dirige más bien a la no ficción, a los dichos populares con que los adultos advierten o aleccionan a las niñas y niños. Nos parece indispensable el protagonismo que otorga al criterio de los menores, como lectores plenamente capaces de deconstruir los discursos adultos, así como la completa simbiosis entre los códigos visual y textual que, como vemos en *Tras, tras, cucutrás*, también es capaz de alcanzar cuando ilustra para otros.

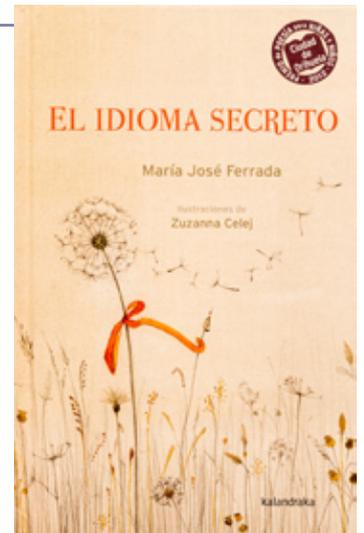
◀ <https://aitaneta.blogspot.com/2007/08/y-la-portada.html>

SOBRE ESTE LIBRO:

Una abuela entrega a su nieta en herencia una caja de galletas. Al abrirla, encuentra ovillos de lana, recibos, botones, un pañuelo. Objetos cotidianos que aparentemente no tienen valor, pero que son el detonante de un torrente de palabras: el verdadero legado. Palabras que despiertan recuerdos, hilos de los que tirar para atarlos a la memoria. Un relato delicado sobre el vínculo, la transmisión de saberes que ya no parecen relevantes; una oda a la ternura de una caricia, a los olores de los seres queridos, al valor de las pequeñas cosas.

María José Ferrada construye un universo casi musical, encerrado en versos libres que narran una historia de amor familiar, conectando con las raíces de cada lector, atrayendo memorias propias encapsuladas en otros objetos, otras cajas que también heredamos y que quizás hayamos olvidado. Zuzanna Celej aporta con la delicadeza de sus imágenes un contrapunto perfecto para esta caja de recuerdos que, como muñecas rusas, contiene también los nuestros.

Título: *El idioma secreto*

Texto: María José Ferrada

Ilustraciones: Zuzanna Celej

Editorial: Kalandraka, 2013

El idioma secreto me lo enseñó mi abuela.
Y es un idioma que nombra las plantas de tomate, la harina, los botones.
Un día me llamó.
Me dijo que antes de que la muerte se la llevara quería entregarme algo.
Mi herencia era una caja de galletas con ovillos de lana y boletas de ferretería.
Ahí dentro estaban las palabras.

María José Ferrada es una de las poetas actuales con más presencia e importancia en el panorama de la literatura infantil. Cuando le preguntamos por el título con el que le gustaría ser representada en esta selección, no dudó en recuperar la voz de su abuela, esa herencia suspendida en el aire de todas sus composiciones.

En el título anterior habíamos nombrado un idioma secreto para la risa y el juego, explosivo y desvergonzado. Aquí tenemos otro, íntimo y preciso, que viaja hacia el interior de nuestros recuerdos y atenaza la garganta con su intensidad.

Dentro del proyecto de Cartoneras, esa lengua poética toma diversas hechuras, una de las cuales adquirió nombre propio durante la III Edición de Tiempo de Lectura: Arte es libertad. Su denominación es *Cicatrices*, porque refleja las marcas de esa memoria vital que resucita el arte en nosotros. Resulta especialmente adecuado cuando acompaña procesos de reconstrucción de la propia confianza, enfrentamiento a épocas de crisis, empoderamiento de comunidades en situación de marginalidad... Como es lógico, solo puede abordarse desde un pacto de absoluto respeto entre los participantes, en especial quienes ejercen la mediación. Por ello insistimos, más que nunca, en la necesidad de compartir la poesía y el arte sin instrumentalizarlos.

SOBRE ESTE LIBRO:

Juguemos en el bosque es una canción popular que se canta durante el juego tradicional que lleva el mismo nombre, a medio camino entre el escondite y el juego de la queda, también conocido como «Ovejas y lobos». Los niños y niñas que hacen de ovejas cantan la canción a coro mientras buscan escondite, preguntando repetidamente al lobo si está para saber si ha terminado de «contar». Quien hace de lobo va respondiendo «me estoy poniendo...» y añadiendo prendas de ropa (la camisa, los pantalones, los calcetines), y así alarga la canción todo lo que quiera. Cuando está listo y grita «ESTOY», sale al encuentro de las ovejas escondidas, que deberán correr y llegar a casa antes de que el lobo las atrape.

En este libro, que forma parte de la **colección Clave de Sol** con versiones ilustradas de distintas canciones populares, cada estrofa de la canción se representa en una doble página y va acompañada de las imágenes de Mónica Bergna, realizadas con una mezcla de pastel y cera, en las que resaltan algunos detalles con pequeños elementos de *collage*. Al final del libro, se recoge la canción completa sobre una partitura.

Título: *Juguemos en el bosque*

Texto: Cancionero popular

Ilustraciones: Mónica Bergna

Editorial: Ekaré, 2003

*Juguemos en el bosque
mientras el lobo no está*

*¿Lobo, estás?
¿Qué estás haciendo?*

Me estoy poniendo
los calcetines

Con esta obra ya nos adentramos en el territorio de la puesta en escena, a partir de recursos presentes en la tradición popular infantil. La ilustración no cumple una mera función de adorno: las acciones de las ovejas, tal como se contempla en las imágenes, transforman por completo la interpretación. Es un procedimiento habitual en el álbum infantil, que en este caso da un giro al papel del lobo y nos permite valorar las situaciones de los personajes desde otro punto de vista. El juego adquiere nuevas dimensiones.

Este tipo de «cuentos con movimiento» son especialmente adecuados en las primeras edades. El formato «portátil» se muestra excelente para llevarlo al exterior, tanto para amenizar un viaje como para aliviar la espera en el pediatra o enriquecer las tardes en el parque. De hecho, este título está recogido en versión mini en la caja «Minilibros en clave de sol», junto a otras canciones tradicionales hispanoamericanas en formato libro de la misma colección, acompañadas todas de un QR a través del cual se pueden escuchar las versiones con música de cuerda de Tato Ruiz y María Elena Medina.

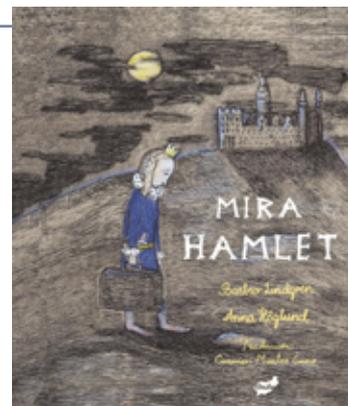
Debido a la variedad de técnicas empleadas por las distintas ilustradoras e ilustradores, es un excelente acicate para que mayores y menores ensayen sus capacidades plásticas e interpretativas, a partir de las canciones de su infancia. También pueden rastrear las diferencias entre las distintas versiones y practicar el acompañamiento percusivo o con instrumentos sencillos, además de la notación musical o las grafonías. Este último sistema consiste en emplear láminas en las que los elementos gráficos desencadenan respuestas orales y motrices. Por ejemplo: un zigzag a modo de dientes de lobo marca el momento en que el grupo debe gruñir o una forma triangular indica cuándo un participante hace sonar el triángulo y los demás se desplazan de puntillas. Puede adoptar muchas formas. Lo interesante es que nos introduce en el lenguaje musical y teatral, que desarrollaremos en los textos siguientes para abordar la escritura de guiones.

SOBRE ESTE LIBRO:

Una peculiar adaptación ilustrada de la obra de Shakespeare, reducida a lo esencial con una economía de recursos lingüísticos e iconográficos que permite resumir la tragedia del dramaturgo inglés en apenas 30 páginas de 20 x 15 centímetros.

El texto de Barbrö Lindgren está compuesto por oraciones predominantemente nominales (apenas hay cuatro verbos) que esquematizan el complejo argumento de la obra: amor, soledad, ambición de poder, venganza, maldad, locura con un humor elaborado, repleto de ironía y que nos hace estallar en carcajadas, sobre todo si conocemos la obra original. La autora, conocida por sus transgresores libros para niños, busca incomodar a los adultos, con el fin de provocar una reflexión sobre lo que consideramos apropiado para la infancia y por qué.

Las ilustraciones de Anna Höglund presentan un ambiente sombrío, con predominio de los grises y leves toques de color que iluminan los elementos significativos por su carga simbólica en la historia. Las imágenes dan contexto y a la vez potencian la fuerza de las palabras de Lindgren. Los personajes son representados como animales, a modo de fábula, y las acciones se plasman en un estilo cercano al cómic, que las simplifica para su representación al tiempo que las aligera con humor. Una última frase a modo de moraleja refleja perfectamente el espíritu rebelde de este libro: «Todos muertos. Hala, buenas noches».

Título: *Mira Hamlet*

Texto: Barbrö Lindgren

Ilustración: Anna Höglund

Editorial: Thule, 2019

Mamá Hamlet mala.
Papá Hamlet muerto.

El modelo es perfecto para recorrer cualquier historia del teatro, desde los clásicos grecolatinos al siglo de oro español o las obras de dramaturgas contemporáneas. Pero también nos sitúa en la práctica del hecho teatral, al despojarlo de largas memorizaciones y complejas puestas en escena. Siguiendo los pasos de las autoras, podemos transformar el canon literario en una colección de historietas cómicas donde se subraya la esencia de unos textos que, como sucede con *Hamlet*, forman parte del imaginario

colectivo, aunque nunca los hayamos leído ni visto representados. Podríamos ampliar la propuesta a otros géneros o inventar argumentos de nuestra propia cosecha, basados en los antiguos, como hacía el propio Shakespeare.

En el proyecto de Cartoneras también hay lugar para este tipo de colecciones. El punto de partida está en consensuar los elementos que le van a dar unidad, tanto de temática o de estilo como de aspectos visuales de la colección: formato, portadas, composición, tipografías...

En esta muestra, diseñada con público adulto en un centro cultural, el tema de las estaciones podía desarrollarse desde cualquier género, pero siempre de corta extensión. Las cubiertas replanteaban una misma imagen, la de un gran oso, como base personalizable. El formato Din A5, resultado de doblar por la mitad un folio corriente, no precisa cortes ni materiales difíciles de conseguir para la confección de los cuadernillos. Por todo ello, también sería ideal para editar el guion de nuestra obra, igual para todos, que versionaremos en el próximo título.

SOBRE ESTE LIBRO:

Una oca flaca y deprimida con vocación de poeta. Un zorro astuto, como todos los zorros, que aspira a robar gallinas para zampárselas. Un encuentro con resultados inesperados: mientras nuestra oca suplica ser comida, el zorro —que es un sibarita empedernido— se embarcará en una odisea para intentar devolverle las ganas de vivir.

Diálogos desternillantes, temas de los llamados «difíciles» tratados con ternura y responsabilidad, un gran respeto por los lectores y una estructura con espíritu teatral.

Una sorprendente novela corta ilustrada, cuya lectura en voz alta hará las delicias de adultos, jóvenes y niños.

Título: *Esta oca es la reoca*

Texto: Marta Guśniowska

Ilustración: Robert Romanowicz

Editorial: Thule, 2020

En el teatro infantil es muy habitual que los textos provengan de álbumes ilustrados: temas profundos tratados con sencillez, estructuras en las que el hilo argumental se encuentra repartido a la perfección en escenas, recursos visuales innovadores y magníficamente ajustados a su público... Lo que no suele haber, sin embargo, es la abundancia (y excelencia) de diálogos que encontramos en esta ocasión. En ellos se plasma la personalidad de los animales que participan en esta aventura, sobre todo la oca y el zorro protagonistas, pero también aquellos con los que van interactuando en su trayecto hacia... ¿la cazuela?

Los abundantes recursos humorísticos lo mismo toman forma de ironía que de parodia, hipérbole o puro absurdo. Pero bajo esa divertida superficie se atreven a manejar toda clase de temas profundos, reunidos bajo el que desencadena el viaje: el sentido de la vida.

Los elementos están todos presentes en la obra original. Solo necesitamos colocarlos en una buena guía. La que nos ofrece el CPI Ramón Piñeiro es muy sencilla pero efectiva.

Si queremos abordarlo de un modo más profesional o ponernos en contacto con proyectos externos para desarrollar a más largo plazo, nosotras recomendamos dos referentes de gran poder transformador para la educación: la Escuela Cuarta Pared y Cross Border. Ambos tienen escuela *online* y presencial, cursos de verano, compañías y programación estable. Lucía Miranda, autora y directora teatral del segundo, no solo pone en marcha un proyecto de teatro social abierto a la participación de las escuelas, sino también obras de teatro foro que están pensadas para que los espectadores puedan intervenir y ponerse en la piel de los personajes, experimentando sus conflictos y circunstancias.

¿Qué más podemos pedir? Unas nociones de tratamiento de textos, que siempre resultan más motivadoras y fáciles de recordar cuando van asociadas a proyectos, especialmente si son divertidos. Por supuesto, también son muy adecuadas para el siguiente género que vamos a practicar: el relato breve.

◀ Guía para escribir textos teatrales:

<https://www.edu.xunta.gal/centros/cpiramonpineirolancara/system/files/GU%C3%8DA%20PARA%20ESCRIBIR%20TEXTOS%20TEATRALES.pdf>

◀ Escuela Cuarta pared

<https://www.cuartapared.es/>

▶ Cross Border

<https://thecrossborderproject.com/>

▶ Obra *La chica que soñaba*:

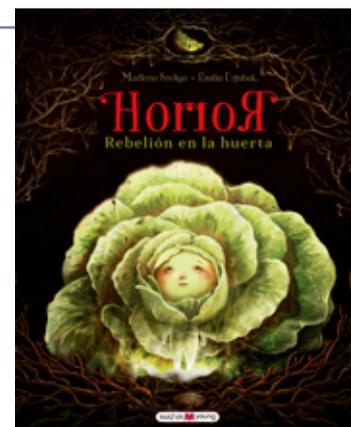
<https://thecrossborderproject.com/la-chica-que-sonaba/>

SOBRE ESTE LIBRO:

Veinte relatos de terror tragicómicos, que nos pondrán los pelos de punta y conseguirán que nos desternillemos de risa sin que apenas pasen unos segundos entre una emoción y otra.

Veinte casos terribles, descritos al detalle, que tienen como víctimas a frutas y verduras y como verdugos —aquí no hay ningún misterio— a los seres humanos. Tras plantarlos y cuidarlos amorosamente, regarlos y combatir las plagas, a los vegetales les espera el más triste destino cuando dejan su hogar para terminar en el nuestro. Son secuestrados, pelados, cortados, separados de sus hermanos, triturados sin compasión alguna.

Veinte relatos exquisitos de apenas dos páginas cada uno, que describen los procesos de forma precisa, lo que genera una mezcla emocional que oscila entre la fascinación y el rechazo. Otras tantas ilustraciones —y alguna más— que nos muestran a las víctimas antes, y a veces después, de los terribles sucesos: dibujos tenebrosos que provocan la inmediata identificación del lector con la verdura que va a sufrir tan aciago destino para luego recordar que somos nosotros verdugos cotidianos en la cocina.

Título: *Horror. Rebelión en la huerta*

Texto: Madlena Szeliga

Ilustraciones: Emilia Dziubak

Editorial: Maeva Young, 2021

Al final, una breve advertencia de las autoras: «Queridos niños, sé que vosotros no tenéis miedo. No hay por qué, ¿verdad? Estas historias son inventadas igual que las de los monstruos, ranas que se convierten en príncipes o brujas que comen niños. Pero observad a vuestros padres: ¿Sienten escalofríos? ¿Se les ha puesto el pelo de punta? ¿Amenazan con demandar a las autoras de este libro?

Qué le vamos a hacer. Así son los padres. Consoladlos un poco y explicadles que todo esto es una gran mentira. Un poco divertida y un poco aterrador, como todos los cuentos de miedo».

En la mayoría de las bibliotecas, el amplio mapa de la ficción está ocupado, principalmente, por la narrativa, pero esta parece limitarse a la novela o hacer un salto directo desde el cuento infantil hasta sus dominios. Los relatos breves, que en otras tradiciones literarias gozan de enorme prestigio, en nuestro entorno pasan a menudo desapercibidos. Sin embargo, la literatura infantil y juvenil nos proporciona ejemplos excelentes de las posibilidades de este género, no solo para practicar el acceso a la lectura, sino también para disfrutar de ella con intensidad y deleite.

El título que nos ocupa parece una mezcla de las propuestas recopiladas por Rodari en su famosa *Gramática de la fantasía* y la fuerza dramática de autoras como Mary Shelly o las hermanas Brontë, solo que administrada en dosis controladas y acompañada de exuberantes imágenes. ¿No es otra materia perfecta para nuestros proyectos cartoneros?

La clave se encuentra en desarrollar una concepción realmente innovadora de estas ediciones, una especie de baraja que mezcla los elementos literarios (géneros y subgéneros, empleo de la voz narradora, estructuras temporales, punto de vista asociado al espacio, etc.) con los intereses del público más joven y sus propuestas creativas. Las autoras del siglo xx, que en muchos casos tuvieron que renunciar a sus carreras o hacerlas compatibles con vidas personales y familiares muy demandantes, han ensayado a través del relato este tipo de aproximaciones, por lo que también la elabo-

ración de antologías nos proporciona una escuela de escritura fascinante. Quizás la propuesta más urgente en este sentido es para el profesorado. ¿Cómo vamos a mostrar el apasionante trabajo de estas mujeres, si nosotros mismos no lo conocemos? Y ¿cómo vamos a conocerlo, si tenemos que esperar a que triunfen como novelistas consagradas?

Tomemos una última posibilidad para aunar las que han ido surgiendo a partir de *Horror. Rebelión en la huerta*: hagamos una antología en audiolibro, como la que pone a nuestra disposición el Plan de Lectura de Argentina, que nos acerca voces de la talla de Liliana Bodoc, Marina Colasanti o Clarice Lispector.

◀ *Cartero literario*, pódcast del Plan Provincial de Lectura de la Provincia de Córdoba, Argentina.

<https://lecturacba.wixsite.com/lectura/cartero-del-plan-de-lectura>

SOBRE ESTE LIBRO:

Diego y Daniela son primos y pasan las vacaciones en casa de su abuela. Una abuela con grandes anteojos, un corte de pelo a la moda, que hace galletas con formas de animalitos y lleva a sus nietos a vivir aventuras, algunas de las cuales se cuentan en este libro que reúne tres relatos.

En el primero, la abuela los lleva a casa de la bruja, que regalará a los niños unos limones mágicos que convierten en sapo a quien los muerda. En el segundo, visitarán a la tía abuela Margot, que cuenta fascinantes historias de piratas que ocurren en noches de luna llena. En el tercer relato, conocen a un fabricante de cometas y barriletes. Tres aventuras con formato de cuento tradicional, como los que cuentan las abuelas. Tres historias basadas en pequeñas aventuras cotidianas cuyos conflictos se resuelven con una pizca de magia. Tres relatos con personajes transgresores que huyen de los estereotipos, representados por las expresivas ilustraciones de Ivar da Coll.

Título: *Cuentos de Diego y Daniela*

Texto: Verónica Uribe

Ilustraciones: Ivar da Coll

Editorial: Ekaré, 2013

Pero la abuela no quería.
-Será mejor que vayamos a pasear -dijo.
-¿Adónde vamos, abuela? -preguntaron Diego y Daniela.
-A la casa de la bruja -contestó la abuela.
Diego y Daniela se miraron asombrados.
La abuela se puso su sombrero y salieron.
Caminaron por una larga calle empedrada y luego por un angosto sendero de tierra. Iban asustados y emocionados.

Volvemos a los cuentos de la abuela, esta vez aunando a todas las que han surgido por nuestro recorrido: la que nos canta y cuenta durante la infancia, acompañando nuestros juegos, y la referente vital y profesional, que en la actualidad forma parte del entramado social de la infancia, más allá de las antiguas imágenes de mujeres luchadoras cubiertas con pañuelo o mantilla.

Verónica Uribe, editora y fundadora de Ediciones Ekaré, autora y periodista, representa uno de esos espejos en que nos miramos las sucesivas generaciones dedicadas a la LIJ. Las historias que dedica a sus nietos pertenecen a la larga estela de obras para niños que nacieron de la hora del cuento, como Winnie The Pooh, Pippi Langstrump y la mismísima Alicia en el País de las Maravillas. Pero Uribe no hace de su propia obra el centro de su actividad, sino que se dedica a propiciar el encuentro entre la infancia y la vivencia lectora y literaria. En su interesante trabajo titulado *Las incursoras*, Ana Garralón hace una exploración, capítulo a capítulo, de multitud de nombres de mujer relacionados con los distintos oficios del libro y la lectura para niños. Cualquiera de ellos es una invitación a seleccionar e investigar, y algunos nos devuelven al terreno de la creación. En uno u otro caso, las abuelas bien pueden dar nombre a nuestra editorial, igual que lo hacen con una bella iniciativa de promoción lectora: **Abuelas Cuentacuento**, uno de los puntales de la Fundación Mempo Giardinelli, en Argentina.

«Esta actividad no convoca a narradores orales —a los que respeta— sino a voluntarios lectores, porque lo que se intenta es transmitir la vocación por la LECTURA y el amor por los libros. La idea es reproducir ese momento de belleza e intimidad que se da naturalmente entre los abuelos y los nietos al leer juntos».

Esta actividad queda siempre en nuestro bolsillo secreto, como algo que nos gustaría establecer en los lugares donde trabajamos y vivimos. Ojalá alguna de vosotras que leéis estas líneas os animéis a ponerlo en marcha.

◀ <https://www.fundamgiardinelli.org/abuelascuentacuentos/abuelas.html>

SOBRE ESTE LIBRO:

Decía Ana María Matute que entrar en el bosque es como atravesar un espejo, esa frontera que delimita la realidad de lo fantástico, de los mundos literarios que construyen los escritores.

Y lo explica minuciosamente en su discurso de ingreso a la Real Academia de la Lengua, del que Libros del Zorro Rojo ha tomado un pequeño fragmento de apenas trescientas palabras, que condensa su fascinación simbólica por el bosque, un espacio mítico donde todo es posible.

El texto, que ocupa apenas tres páginas, está recogido en un librito encuadernado en grapa, dentro de una caja bellísima en un tono rojizo, junto a una colección de cartas de baraja muy peculiares, ilustradas por Elena Odriozola. De nuevo nos encontramos en esta ruta con un cofre del tesoro.

Título: *En el bosque*

Texto: Ana María Matute

Ilustraciones:
Elena Odriozola

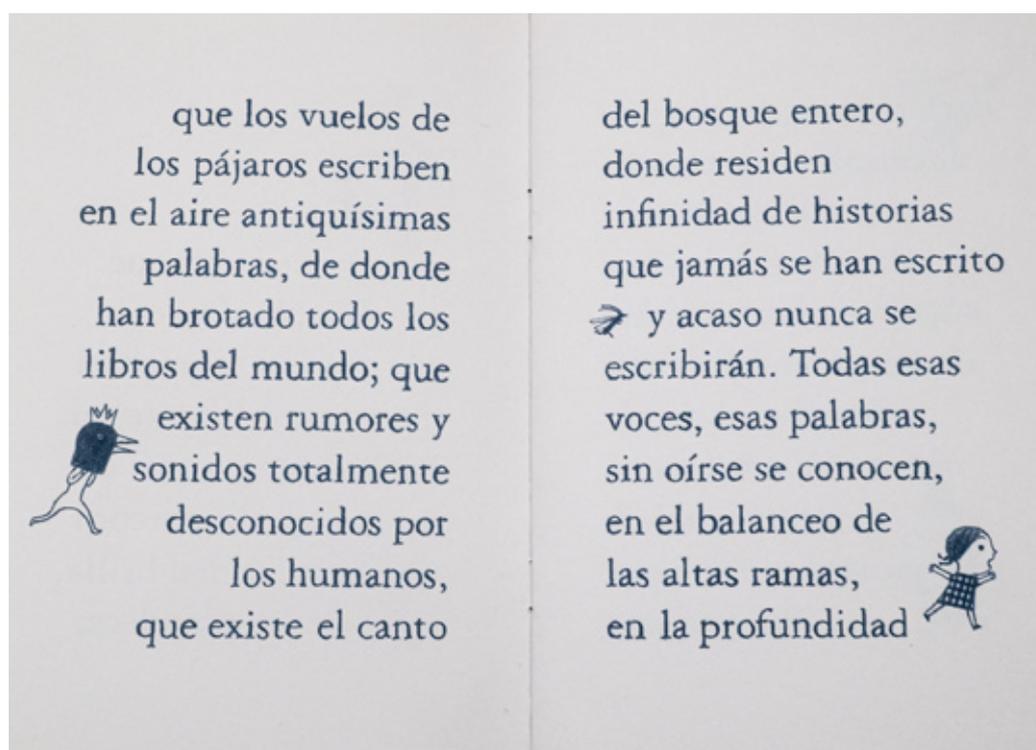
Editorial: Libros del Zorro Rojo, 2017

La ilustradora vasca Elena Odriozola se inspira en los mirioramas decimonónicos para crear un bosque fragmentado en nueve tarjetas cuyas combinaciones puestas en hilera permiten mezclar miles de escenas y relatos posibles.

Las dos autoras nos conducen de la mano a través de ese espejo y nos invitan a explorarlo como espacio ficcional, a contar en voz alta o a escribir las historias que surgen de nuestra imaginación.

La propuesta de esta caja es en sí misma un proyecto que encaja con el espíritu cartonero. Podemos hacer nuestra propia caja colectiva de historias, poniendo cuidado en marcar cada carta con las líneas que deberán continuarse en las demás para que sea posible que los personajes y los paisajes se acoplen. O podemos limitarnos a jugar incansablemente con las cartas de la baraja que ha dibujado Elena, siguiendo el espíritu de Ana María Matute.

Ana María fue la niña que se internó en el bosque para que todas las demás encontrásemos el camino. Pero la suya no es una historia alegre, como bien se refleja en las cartas de Odriozola, sino la de una mirada que quiere permanecer abierta y es continuamente censurada, como la de tantas niñas y mujeres que todavía luchan por hacer oír su voz.

¿Terminamos, pues, la ruta con tristeza? Nada de eso. Pero tampoco renunciamos a contar nuestra historia. Revalidamos cada paso recorrido: hablar de nuestro cuerpo, de nuestra crianza y creación invisibilizadas, ambas compartiendo raíz con el cereal y el crecimiento. De la poesía, que también tiene el mismo significado etimológico. Del teatro de nuestro regazo, en que se pone el mundo en pie. Del encierro y la libertad de nuestra mente. Nos sentamos en el sillón de la Academia como lo hace una reina que nació en el exilio, pero se sabe legítima. Dejamos nuestro legado, en palabras claras y oscuras.

Por eso enlazamos [aquí el discurso completo de Ana María Matute](#) y otros cinco que dialogan entre sí:

- El de [Astrid Lindgren](#), que impulsó el cambio legislativo en Suecia, en 1979, para prohibir el castigo corporal a menores:
- El de [Clara Campoamor](#), que logró el voto para las mujeres en la Segunda República, en 1931:
- El de [Ursula K. Le Guin](#), «Soy un hombre»:
- El de [Carmen Martín Gaité](#) al recibir el Premio Príncipe de Asturias y reivindicar el poder de palabra:
- Y, por último, el de [Toni Morrison](#) al recibir el Premio Nobel de Literatura, en 1993:

◀ https://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_Ingreso_Ana_Maria_Matute.pdf

◀ https://editorialkokinos.com/uploads/activities/pdf/violencia_jamas_lowr.pdf

◀ <https://revista.cortesgenerales.es/rcg/article/download/1607/1585/>

◀ <https://circulodetiza.es/wp-content/uploads/2018/01/Cap-contar-es-escuchar.pdf>

◀ <https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/1988-carmen-martin-gaite-y-jose-angel-valente/?texto=discurso>

◀ <https://www.ersilias.com/discursos-de-toni-morrison-al-recibir-el-premio-nobel-de-literatura-7-de-diciembre-de-1993/>

Esto también es una biblioteca de memorias. Para reunirla es necesario ver y mirar, que son dos cosas diferentes. Hay que enfrentar miradas ajenas y desear que vengan desde el respeto y no desde el juicio; que nos las dediquen, que nunca nos las impongan. Para construirla hay que pronunciar palabras ocultas: bien porque son secretas, bien porque no son fáciles de descubrir. Tal vez haya que exponer una sensibilidad dolorosa, un sentido de la trascendencia que nos acompaña en lo aparentemente simple o una terca resiliencia. Se precisa enhebrar símbolos, unir palabras entre sí y liberarlas. Dejar que una aguja de coser nos atraviese, en medio de la alegría cotidiana. Que una bota sea terca y resistente, que un águila pueda suspenderse en el aire a muchos metros de los escombros, de los tendidos eléctricos y los vertederos.

Tenemos que hablar de lo que vamos siendo.

Hablamos de identidad.

Y los materiales humildes y cotidianos que utilizamos en esta ruta para nuestros libros cartoneros son perfectos para empezar a caminar.

◀ Registro de Exposición Cartoneras en Tapia, Asturias.

ÍNDICE INTERACTIVO:

haz clic sobre los títulos
para navegar por la Guía >>

RUTASDELECTURA.COM/ELLAS-VIAJAN

Introducción y Metodología

RUTA 0: Viajar por las palabras

RUTA 1: Viajar por el pensamiento

RUTA 2: Viajar por los símbolos

RUTA 3: Viajar en comunidad

RUTA 4: Viajar sin límites

RUTA 5: Viajar por la ciencia

RUTA 6: Viajar con la ciencia y la tecnología

RUTA 7: Viajar por el arte

● **RUTA 8:** Viajar por la literatura

RUTA 9: Viajar por el mundo