

FACULTAD DE FILOLOGÍA

**DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA
E HISPANOAMERICANA**

**DOCTORADO EN ESPAÑOL: INVESTIGACIÓN AVANZADA EN LENGUA Y
LITERATURA**



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

Tesis Doctoral

**EL NIÑO REVOLUCIONARIO: LITERATURA INFANTIL Y PENSAMIENTO
POLÍTICO. GIANNI RODARI EN LA SEGUNDA POSGUERRA**

Rodrigo Andrés Tovar Méndez

Directora: Dra. María José Bruña Bragado

2019

Tesis Doctoral
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FACULTAD DE FILOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA
E HISPANOAMERICANA



**EL NIÑO REVOLUCIONARIO: LITERATURA INFANTIL Y PENSAMIENTO
POLÍTICO. GIANNI RODARI EN LA SEGUNDA POSGUERRA**

Doctorando: Rodrigo Andrés Tovar Méndez

Tesis doctoral dirigida por la Dra. María José Bruña Bragado, presentada en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, Facultad de Filología, Universidad de Salamanca.

Vº Bº
La directora de la tesis

El doctorando

Fdo.: María José Bruña Bragado

Fdo.: Rodrigo Andrés Tovar Méndez

2019

A

Mis padres
Artesanos constantes de este inquebrantable soplo vital

L. Iannotta
Por quien respeto y admiración logran resonancias inefables

Agradecimientos

No puedo más que comenzar por agradecer la existencia –indudablemente corta– del escritor italiano Gianni Rodari, a quien mucho debemos los apasionados de la literatura infantil; como también agradezco la fortuna de contar con la cortesía de la Sra. Maria Teresa Ferretti, promotora infatigable de la memoria de su esposo.

Por otra parte, agradezco especialmente la guía y el apoyo, continuos y esmerados, de la Profesora Dra. María José Bruña Bragado, junto a quien esta tesis nació, evolucionó y llegó a buen término.

Extiendo un singular agradecimiento al Profesor Lorenzo Cantatore –por ende, a la Universidad Roma Tre–, con quien la investigación logró alcances internacionales acertadamente direccionados.

Tanto a la Universidad de Salamanca como a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en especial a la señora Ángela Marcos «Tita», por la disponibilidad bibliográfica y la colaboración humana. Al Profesor Pino Boero de la Universidad de Génova, gran conocedor, estudioso y promotor de la vida y obra de Rodari, por sus enriquecedores aportes a la presente investigación. A Ilaria Capanna, especialista entusiasta de la literatura infantil y gran amiga, quien representó un fuerte apoyo en el proceso.

Finalmente, a mis familiares y amigos que no han dejado de apoyarme desde la distancia. A aquellos que de una forma directa o indirecta han hecho posible la consecución del objetivo.

A todos y cada uno: Gracias infinitas.

Salamanca, 17 de septiembre de 2019

Índice

Introducción	15
Introduzione in italiano	27
Parte I:	39
ENTRE FANTASÍA Y PESADILLA: LITERATURA E INFANCIA	
DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA LA SEGUNDA POSGUERRA	
1. La literatura infantil: Territorio conquistado	41
2. Imaginación milenaria: De la Antigüedad al Medioevo	47
2.1. Las creencias, los mitos	50
2.2. Las fábulas indias	54
2.3. Las afamadas fábulas de Esopo	56
2.4. Los griegos y su <i>Odisea</i>	58
2.5. El <i>paterfamilias</i> de la sociedad latina antigua	61
2.5.1. La <i>Eneida</i>	62
2.6. La Edad Media y el poderío cristiano	64
2.6.1. <i>Las mil y una noches</i>	67
2.6.2. El <i>Cantar de Mio Cid</i>	68
3. Grandes cambios en el panorama universal: Siglo XVI	71
3.1. Los niños y la literatura precolombina	73
3.1.1. El <i>Popol Vuh</i>	73

3.1.2.	El <i>Huehuetlatolli</i>	74
3.1.3.	<i>Dioses y hombres de Huarochirí</i>	78
3.2.	Cambio de conciencia en el Renacimiento	80
3.2.1.	La imprenta, masificación del conocimiento	82
3.2.2.	Humanismo italiano	83
3.2.3.	Humanismo en España	86
3.3.	Los españoles en América	88
3.3.1.	La infancia en la Colonia	90
3.3.1.1.	<i>Elegías de varones ilustres de Indias</i>	92
4.	Pioneros de la literatura infantil: Siglos XVII	95
4.1.	La fábula y lo popular en <i>El cuento de los cuentos</i>	99
4.2.	El <i>Orbis Pictus</i> , conocimiento al alcance de los niños	100
4.3.	Alegorías de la antigüedad en las fábulas de La Fontaine	102
4.4.	Se inauguran los «cuentos de hadas» con Charles Perrault	104
5.	Siglo XVIII: Luz que iluminó a unos pocos	107
5.1.	Defoe y la odisea de <i>Robinson Crusoe</i>	110
5.2.	Una sátira a la sociedad en <i>Los viajes de Gulliver</i>	111
5.3.	<i>Emilio</i> , el niño autónomo	113
5.4.	Las fábulas edificantes de Samaniego e Iriarte	114
6.	Caos y literatura: El siglo XIX	117
6.1.	El malestar social y el florecimiento literario	120
6.1.1.	Los hermanos Grimm y la tradición popular alemana	123

6.1.2.	Personajes y temas trascendentales, Andersen	124
6.1.3.	La formación social de <i>Giannetto</i>	126
6.1.4.	Charles Dickens y la realidad del niño marginado	127
6.1.5.	La ciencia en la literatura de Jules Verne	128
6.1.6.	Lewis Carroll irrumpe con su fantasía matemática	129
6.1.7.	Mark Twain ejerce la denuncia social	131
6.1.8.	<i>Heidi</i> del campo a la ciudad	132
6.1.9.	<i>La isla del tesoro</i> crea la imagen del pirata	133
6.1.10.	<i>El libro de la selva</i> como reflejo de la sociedad	134
6.2.	Latinoamérica se independiza	136
6.2.1.	Las buenas costumbres en el <i>Manual de Carreño</i>	140
6.2.2.	Rafael Pombo adapta las <i>nursery rhymes</i> inglesas	141
7.	El concluir del XIX: La unión italiana y la educación en España	143
7.1.	El Resurgimiento italiano	145
7.1.1.	La obra literaria como texto escolar	148
7.1.2.	<i>Pinocho</i> , el niño rebelde	150
7.1.3.	De Amicis propone al niño ideal	153
7.2.	Cambio de siglo en España: Se apuesta por la educación	157
7.2.1.	Los cuentos cortos de Luis Coloma	164
7.2.2.	José Ortega Munilla por una niñez ávida de cultura	166
7.2.3.	Editorial Calleja en pro de la infancia española	168
7.2.4.	Cecilia Böhl de Faber	170

8. Se inicia el siglo XX: Infancia en Italia y Latinoamérica	175
8.1. Italia avanza, aunque lentamente	177
8.1.1. <i>Ciuffettino</i> , el niño indisciplinado	178
8.1.2. <i>Gian Burrasca</i> , la desobediencia infantil	180
8.2. El desamparo de la niñez en Latinoamérica	183
8.2.1. El libro infantil ecuatoriano	186
8.2.2. La escritura novedosa de Horacio Quiroga	187
8.2.3. <i>El delfín de Corubicí</i>	188
8.2.4. Juan Bosch y la identidad dominicana	189
8.2.5. El héroe maya	190
9. Décadas segunda y tercera del XX: Conflictos sin precedentes	193
9.1. La Gran Guerra	195
9.1.1. <i>Peter Pan</i> se niega a crecer	198
9.1.2. Enrich Kästner contra lo establecido	199
9.2. La Revolución Rusa	201
9.2.1. Máximo Gorki combate la ignorancia	203
9.2.2. Janusz Korczak da la vida por los niños	205
9.3. Proceso de imposición fascista	207
9.3.1. Salvator Gotta al servicio de la ideología reinante	209
10. La muerte de una ilusión: Segunda República y franquismo en España	213
10.1. La corta y conflictiva vida de la Segunda República	216
10.1.1. El <i>Pinocho</i> español de Salvador Bartolozzi	218

10.1.2. Elena Fortún, una escritora que conoce a los niños	220
10.1.3. Antoniorrobes al exilio	222
10.2.La Guerra Civil en España	224
10.2.1. Nacionalismo en la literatura infantil	227
10.3.Vence la dictadura militar	230
10.3.1. <i>Juanillo</i> , el niño adoctrinado	232
11. La humanidad conoce sus alcances: Segunda Guerra Mundial	235
11.1. <i>El principito</i>	239
11.2.J.R.R. Tolkien y la fantasía autónoma	240
11.3.Pippi Calzaslargas, una niña que escandaliza	241
11.4.El animal humanizado	242
12. Tensión constante: La Posguerra	245
12.1.Anna Frank, el símbolo del dolor	248
12.2.El mundo mitológico de Narnia	249
12.3.Gianni Rodari y la revolución de los niños	250
13. La LIJ en las últimas décadas	253
Parte II:	259
LITERATURA INFANTIL Y PENSAMIENTO POLÍTICO: GIANNI RODARI EN LA SEGUNDA POSTGUERRA	
14. Tiempos de paz: Tensa calma	261
15. Un joven subversivo: Las primeras obras	267

15.1. Infancia y adolescencia		270
a. Filastrocca del ferroviere	Poema del ferroviario	273
15.2. El periodo fascista y la Resistencia		277
15.3. El periodismo de Rodari		283
15.4. Escritura para niños		299
15.4.1. <i>La domenica dei piccoli</i>		302
b. Susanna	Susana	303
c. Ciccio	Bebé	304
d. Girotondo di tutto il mondo	Rotonda mundial	305
e. Filastrocca dei colori	Poema de los colores	306
f. Le due bandiere	Las dos banderas	307
g. Filastrocca in tutte le lingue	Poema multilingüe	308
h. Il vecchio muratore	El viejo albañil	309
i. Bimbo di Modena	Niño de Módena	310
15.4.2. <i>Vie Nuove</i>		311
j. Filastrocca (Corta)	Poema (Corto)	311
k. Il sabato sera	El sábado en la tarde	312
l. Filastrocca (in città)	Poema (en la ciudad)	312
m. Filastrocca di Natale	Poema de Navidad	314
n. Non per tutti è domenica	No para todos es domingo	314
o. Filastrocca dello spazzino	Poema del barrendero	315
p. Il cane e il pesce	El perro y el pez	316

q. L'accento sull'A	El acento sobre la A	318
r. La filastrocca del pescatore	El poema del pescador	320
s. Filastrocca per l'inizio della scuola	Poema del inicio escolar	321
15.4.3. <i>Il Pioniere</i> y la API		323
t. L'albero dei poveri	El árbol de los pobres	326
u. Dalla Corea...	Desde Corea...	327
v. Le corse a roveschio	Las carreras al revés	328
w. L'eroe scugnizzo	El héroe pilluelo	330
x. La Repubblica	La República	334
15.4.4. <i>Cipollino</i> , el niño revolucionario		343
y. Cipollino e i suoi amici	Cebollín y sus amigos	343
z. La canzone di Cipollino	La canción de Cebollín	344
aa. Il giro del mondo di Cipollino	Giro mundial de Cebollín	344
3. La etapa posterior: El reconocimiento general		369
a. I colori dei mestieri	Los colores de los oficios	372
b. Gli odori dei mestieri	Los olores de los oficios	373
c. Il calamaio	El tintero	376
Conclusiones		379
Concluzioni in italiano		389
Bibliografía		399
Apéndice I: Intervista allo scrittore italiano Pino Boero		423
Apéndice II: Entrevista al escritor italiano Pino Boero (Traducción)		433

Introducción

*La madurez del hombre es haber vuelto
a encontrar la seriedad con la que
jugaba cuando era niño.*
Friedrich Nietzsche

*Con demasiada frecuencia se nos
olvida (algunos lo ignoran, incluso
otros lo niegan) que la literatura
infantil es literatura y que, como tal,
debemos valorarla, estudiarla y
enjuiciarla; es una literatura que tiene
en cuenta de modo expreso, cuando se
escribe premeditadamente, la
capacidad del lector para compartir un
lenguaje «especial» que, como
literario, se caracteriza por el
«extrañamiento», entendido como
procedimiento estilístico que permite al
escritor usar las palabras más allá del
significado con que sustituyen la
realidad asignada.*
Pedro C. Cerrillo

Como todas las elecciones que a diario se realizan, los gustos literarios nacen de un cúmulo de experiencias que se difuminan en la memoria. No sabría decir en qué momento ni cómo mis intereses lectores y, por consiguiente, mis escaparates se fueron poblando también de libros para niños y adolescentes. Por supuesto ha influido mi formación pedagógica, pero más allá de eso, ha sido determinante la curiosidad por entender el esfuerzo adicional que implica para un autor de literatura infantil el escribir y dirigirse a un público tan particular.

El universo de la palabra tiene tantos matices que resultan complejas las clasificaciones, por ejemplo de los géneros literarios, que los necesarios esfuerzos de los teóricos y críticos han especulado para analizar, circunscribir y dar luz a lo que entre líneas esconde cada obra. Dentro de las diversas categorías, sin embargo, y es forzoso resaltarlo, la literatura infantil se ha estudiado de forma escasa en el ámbito estrictamente académico-universitario y, en la mayoría de estos casos, ha estado ligada a la enseñanza más que a la propia crítica literaria.

De aquí nace la intención de acercarse a un autor como Gianni Rodari, quien ofrece lo bueno y lo malo de las obras abundantes y escasamente exploradas. En un principio, la tesis pretendía centrarse en la labor pedagógica del escritor, cuyas experiencias teoriza en su famoso libro *Gramática de la fantasía*¹, y en el legado que su obra hubiese dejado en posteriores intelectuales a quienes poder clasificar con el nombre de escritores-pedagogos.

Las fuentes críticas encontradas sobre la vida y obra del autor en el país español, aunque numerosas, resultaban escasas. No obstante, me fueron alumbrando el camino hacia la riqueza cultural de un literato que poco a poco se fue revelando de gran humanidad y de extraordinario interés. Entonces se decidió continuar las pesquisas en el país natal del escritor: Italia. Simultáneo al aprendizaje del idioma, el contacto con expertos y allegados al autor, más las constantes lecturas, guiaron el proyecto investigador hacia el periodo y los aspectos que finalmente se consignaron en la tesis doctoral.

¹ (1973). *Grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie*. Torino: Einaudi.

La primera característica que atrapó mi curiosidad fue hallar temas tan complejos como las injusticias sociales o la crítica directa hacia el sistema regente y el funcionamiento colectivo en un género literario que casi nunca se ocupa de ciertos asuntos porque, en general, se consideran tabús. Dicha particularidad también dirigió mi atención a los aspectos biográficos de este intelectual que se formó debido a las circunstancias históricas tan marcadamente singulares de su juventud y sus experiencias personales frente a la vida en conjunción con el entorno político.

Estas nuevas revelaciones suscitaron otros interrogantes que ampliaron los alcances de la exploración, por esto, la mirada se posó en el horizonte histórico más amplio con la intención de indagar el germen y el desarrollo de la relación entre el niño, la comunidad y la literatura.

La investigación se fundamenta en textos teóricos, históricos y literarios. Por ello, es de gran importancia recordar que un mensaje claro y casi imperturbable a través de los siglos es posible desde que el ser humano inventó el código escrito. Gracias a la escritura hoy en día la humanidad tiene el registro de lo que fueron antiguas sociedades, conoce las costumbres y modos de pensar de poblaciones específicas sin importar la distancia geográfica o el tiempo. Del mismo modo, el arte en general ha jugado un papel importante en la conservación de un imaginario colectivo cuando ha logrado atrapar un pensamiento concreto en una obra.

En consecuencia, es claro el hecho de que la literatura ha sido crucial en el empeño humano de trascender las mencionadas barreras y contribuir así a mantener la memoria de lo que ha sido su paso por el mundo. La escritura se convierte en un modo

ideal no solo de expresión, sino también de propagación de pensamientos, intereses o ideologías. Los «textos sagrados» de innumerables religiones, como doctrinas inculcadas que han trascendido los siglos, pueden ser ejemplos diáfanos y muy extendidos de lo que llega a ser el uso del discurso escrito para la «manipulación» del pensamiento.

Lo mismo sucedió con los mitos y leyendas. Cada cultura primitiva creó un universo ideal y colectivo para darle una razón y un porqué a su estancia en el planeta, para explicar los fenómenos naturales y todo aquello a lo cual no era posible darle una explicación lógica. Como subraya Tivaldi, las más remotas creaciones de la imaginación se transmitían por tradición oral. Aquellas historias extraordinarias e ingeniosas habrían constituido el primer patrimonio de literatura infantil no escrita. Muy temprano, la mente y la fantasía se poblaron de seres similares a los humanos, pero más grandes y más potentes, que personificaban de este modo los elementos y los fenómenos, para atribuir a ellos causas y efectos de todo lo que el hombre primitivo no era capaz de explicarse (1970: 5)².

Dichos textos tuvieron un doble objetivo y destinatario: por un lado, fueron la manera más elemental de entender el mundo desde una perspectiva empírica y fantástica, y fueron conscientemente creados para el raciocinio general; por otra parte, se difundieron entre generaciones, de adultos a niños, quizás con algunas modificaciones, para así prolongar las creencias tradicionales. Este fenómeno es lo que

² Todas las citas procedentes de textos en italiano, como también los extractos de las obras literarias italianas, han sido tomadas de las ediciones originales y traducidas al castellano por el propio autor del presente trabajo.

con seguridad ha dado inicio a lo que hoy se entiende como literatura infantil. Esos relatos, provenientes de la tradición oral, portaban mensajes sobre el comportamiento general de los individuos, convenciones sociales que tácitamente se propagaron para generar una convivencia más o menos comfortable o conveniente según un determinado paradigma.

La dinámica se ha mantenido a través de los siglos debido a la natural –y cada vez más evidentemente errónea– idea de «pertenencia» que sienten los adultos hacia «sus» niños, contexto que ha llevado a pensar que estos últimos son entes vacíos a los cuales se les debe inculcar, indefectiblemente, el pensamiento y las creencias de los mayores más cercanos. La visión general de la niñez ha cambiado a lo largo de la historia de acuerdo a los cambios sociales. Ya sea con las creencias populares más primitivas o con la reciente estructuración de una ciencia que se ocupa de la teoría de la formación infantil, el hombre ha procurado delinear el recorrido de los pequeños hacia la edad adulta.

La literatura ha representado una herramienta no solo capaz de exponer o evidenciar la imagen del niño real, sino que ha sido utilizada también para transformar la idea –a veces política– del niño en el imaginario colectivo. Esto quiere decir que, dejando de lado el deseo de entretenimiento y el goce estético con el que, sobre todo en la actualidad, se ha pretendido acercar a los niños a la lectura, la literatura infantil, oral o escrita, ha estado debatiéndose a lo largo de la historia y en la mayoría de los casos entre dos propósitos fundamentales: la denuncia o el adoctrinamiento.

Hoy, para el común de la gente resulta inimaginable el largo proceso mediante el cual se ha llegado a la dignificación de la infancia, y todos los abusos de los cuales los niños han sido víctimas parecen quedar muy lejos. Sin justificar lo sucedido, para estudiar este fenómeno se debe tener en cuenta que cada época tiene sus propios mecanismos de funcionamiento, y las manifestaciones sociales y culturales solo se pueden entender de acuerdo a los constructos mentales y al imaginario dominante en cada específico momento de la historia. Aun así, se debe tomar conciencia del error que este proceder ha significado. No es gratuito que Lloyd DeMause, teórico y pensador social estadounidense, comience el discurso del libro *The history of Childhood*³ aduciendo que “la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco. Cuanto más se retrocede en el pasado, más bajo es el nivel de la puericultura y más expuestos están los niños a la muerte violenta, al abandono, los golpes, el terror y los abusos sexuales” (1974: 15).

El itinerario histórico tomado en consideración en este trabajo llega hasta el periodo conocido como la segunda posguerra –momento en que nacen las obras de Gianni Rodari que interesan a la presente investigación–, por esta razón no serán examinados los datos actuales que, desafortunadamente, no son más alentadores: es sabido que los abusos sistemáticos justificados por cuestiones culturales continúan en algunos países de África, América Latina, Asia, así como continúan los maltratos solapados practicados por grupos religiosos poderosos también en Norteamérica y Europa. Análogamente, todavía existen niños esclavos, pequeños que mueren en

³ (1974). New York: Psychohistory Press.

fronteras conflictivas como la de México y Estados Unidos; no es novedad que aún se cierren los ojos frente a la vulnerabilidad de los niños desplazados por conflictos bélicos, como los refugiados sirios o los inmigrantes de África. Todos estos pequeños tienen la característica común de ser pobres, es decir, de no encajar en la parte «conveniente» del capitalismo. En realidad, la cantidad de niños protegidos en el mundo hoy en día es mucho más baja de lo que se piensa.

Por tanto, la intención de la Parte I del presente trabajo es exponer de forma somera cómo ha evolucionado la visión de la infancia a través de los siglos y, al mismo tiempo, hacer un breve recorrido por la historia de la literatura infantil a través de algunos de los acontecimientos mundiales más significativos que han incidido en el desarrollo del estatus de niñez, para hacer un paralelo que dé una idea de cómo tanto la historia como la literatura se han visto influenciadas recíprocamente y cómo la literatura ha ayudado a crear un modelo de infancia según los paradigmas temporales, sin considerar la obra literaria como una herramienta historiográfica *per se*.

La elección de las piezas literarias que se citarán en dicho trayecto responde a criterios personales. Se eligieron las obras que desde mi punto de vista pueden ser las más representativas de las épocas señaladas, ya sea por la fama que han adquirido con los años, su importancia en el ámbito literario infantil o porque ayudan a ejemplificar el desarrollo de dicho campo compaginado con ideologías que marcaron un periodo. Se delineó una ruta muy específica adherida al tema en cuestión, por esto, algunas obras, aunque relevantes, han sido excluidas, si bien con seguridad son de obligada referencia en un estudio sobre la historia de la literatura infantil.

Del mismo modo, los datos históricos sobre la infancia y la educación transcritos en la Parte I representan una selección de los estudios que se han hecho hasta la fecha y de los cuales se han elegido aquellos que ofrecen una realidad general de la situación de la niñez en un periodo y un espacio específicos.

En este viaje por la situación histórica del niño, se dará prioridad a los datos concernientes a la población infantil más vulnerable, pues se estima que esta representa una muestra más amplia con respecto a la infancia favorecida, lo que da como resultado un acercamiento relevantemente próximo a la verdad más habitual.

Esto constituirá el preámbulo a la vida y obra de Gianni Rodari en sus primeros años como escritor y periodista, objeto de estudio del presente trabajo y que ejemplifica las posibilidades de la literatura infantil, por una parte, como medio de entretenimiento y goce estético, y por otra, como vehículo de exposición de un determinado ideal de niñez y humanidad.

Veremos cómo el camino recorrido por un autor, que reúne sus aprendizajes y culmina en la publicación de cada una de sus obras, determina la riqueza de una pieza literaria y su perduración. Y veremos cómo, inevitablemente, las vivencias, la experiencia intelectual, las curiosidades personales, los acercamientos religiosos e ideológicos y las tendencias políticas se imprimen en el texto.

Evidentemente esto también sucede en la literatura infantil, no obstante, resulta extraño declarar de forma abierta que la LIJ⁴ tiene pretensiones que van más allá de lo

⁴ Sigla que por convención general se usa para referirse a la literatura infantil y juvenil en el ámbito académico y comercial en español. Nomenclatura que será frecuentemente utilizada en este trabajo.

lúdico o didáctico y se genera así una visión de la literatura infantil banal que es la que impulsa la idea errónea de que esta debe ser estudiada como un género menor.

Una concepción tan trivializada de la literatura infantil será claramente refutada a través del estudio que se propone en la Parte II del trabajo: un análisis que lleva a conocer, paso a paso, el universo por el cual transcurrieron las ideas del escritor italiano Gianni Rodari en sus primeros años de vida profesional y lo que generó la producción de sus obras más «combativas».

Si por algo se puede caracterizar el pasado siglo XX es por los grandes cambios culturales, intelectuales y socio-políticos que se presentaron. Nunca antes una centuria había sido testigo de tan constantes avances científicos y, a la vez, retrocesos en la esfera filantrópica y ética. Se pasó, por ejemplo, de la revolución del arte de las primeras décadas a las dos grandes guerras que dejaron huellas imborrables en el imaginario de la humanidad; del sueño cumplido del hombre en la luna a los primeros avances de la esperada era tecnológica con sus veloces e imparables progresos que han modificado el rostro del planeta y, tanto para bien como para mal, el comportamiento de sus habitantes.

Y es precisamente motivado por el esplendor paradójico de dicho periodo y los cambios que de la misma forma se hicieron evidentes en el terreno de la edición literaria y en la concepción de la literatura infantil, por lo que se ha decidido centrar esta tesis doctoral en el trabajo de uno de los autores más importantes de la literatura universal para niños del siglo XX.

Como uno de los principales renovadores de la literatura infantil, Gianni Rodari aparece en la escena literaria en un periodo decisivo para la historia del país italiano: segunda mitad de la década de los 40, periodo posbélico, momento de coyuntura política y efervescencia partidista que sin lugar a dudas impregnó sus primeros textos.

Se explorará la producción de este escritor italiano precisamente de aquellos años, tomando como periodo esencial el tiempo que va desde 1947, cuando publica sus primeros artículos periodísticos en *l'Unità* de Milán, hasta 1953, por considerar que este año cierra una etapa profesional que concluye con el final de su labor como director del semanario infantil *il Pioniere*. Más que en la inmensa producción periodística, se hará énfasis en la también considerable creación literaria –en específico sus poemas–, publicada en diversos periódicos y revistas. Se citarán las obras en su primera aparición en estos formatos y no la posterior selección y reunión en los volúmenes *Il libro delle filastrocche*⁵ y *Il treno delle filastrocche*⁶. De su producción en prosa se tomará en consideración el libro *Il romanzo di Cipollino*⁷, primer cuento largo presentado directamente en volumen y que se convertiría en la obra cumbre del escritor en aquella década.

La razón primordial de esta elección responde al hecho de ser aquel periodo, dentro de la carrera profesional de Gianni Rodari, el que representa los fundamentos de todo su trabajo: es el momento en que su producción se muestra más combativa,

⁵ (1951). Firenze: Toscana Nuova.

⁶ (1952). Roma: Edizioni di Cultura Sociale.

⁷ (1951). Roma: Edizioni di Cultura Sociale.

coherente, sólida y políticamente más enérgica, por lo mismo, más revolucionaria; es también el lapso menos estudiado desde un punto de vista crítico.

Entonces, a partir de una revisión de las publicaciones de diversos investigadores, se evidenciará el aspecto social y político en dichas obras que reflejan los ánimos partidistas y pasionales de la época, la formación personal del autor que tiene base en sus experiencias de vida y su importante adscripción al Partido Comunista italiano. Se tomarán en consideración los aspectos biográficos del autor que conformaron el camino hacia sus elecciones profesionales, políticas y literarias, al mismo tiempo que se presentan algunos poemas y extractos periodísticos donde se resaltan aquellos aspectos con los que, como se ha dicho, el escritor dota a sus creaciones.

A lo largo de esta tesis doctoral se expondrá y argumentará una hipótesis personal para verificar si es verdad que la literatura infantil se ha utilizado con explícitos propósitos de adoctrinamiento, y entonces considerar si también el escritor italiano Gianni Rodari le ha dado este uso. Se buscará exponer las razones que determinaron el estilo del autor en la época estudiada, para evidenciar si mantuvo esas peculiaridades durante toda su vida profesional y si su obra de aquellos años puede ser considerada un reflejo de sus ideales.

En la última parte de la tesis se analiza y se busca comprender las motivaciones fundamentales del porqué la crítica literaria ha obviado, en la mayoría de los casos, esta primera etapa del escritor, hecho que tuvo como consecuencia el rescate del Rodari posterior al año 1960, época en que su obra se centra más en el juego lingüístico y la

fantasía, es decir, en la parte lúdica y pedagógica, para eclipsar y dejar casi en el olvido al Rodari más combativo, concienciado, político y, en muchas ocasiones, también más creativo.

Así pues, espero que esta investigación pueda contribuir de forma significativa al desarrollo de los estudios sobre el escritor italiano Gianni Rodari en español y, de manera más general, represente también una contribución relevante a la crítica de la literatura infantil.

También se espera que a corto plazo se evidencie un impulso decisivo que respalde los esfuerzos académicos que lleven a incluir, pero sobre todo, a valorizar la literatura infantil en las universidades, y que exista un empeño por parte de los editores para fomentar los estudios críticos de calidad y de largo aliento en este sector, con el ánimo de promover la producción de obras de alta calidad literaria y poner a disposición de los niños, adolescentes y jóvenes libros realmente «buenos».

Introduzione in italiano

*Maturità dell'uomo significa avere
ritrovato la serietà che si metteva nel
gioco da bambini.*
Friedrich Nietzsche

*Troppo spesso dimentichiamo (alcuni lo
ignorano, altri addirittura lo negano)
che la letteratura infantile sia
letteratura e che, come tale, dovremmo
valorizzarla, studiarla e valutarla; è
una letteratura che prende
espressamente in considerazione,
quando scritta in modo premeditato, la
capacità del lettore di condividere un
linguaggio «speciale» che, in quanto
letterario, è caratterizzato da
«estraniamiento», inteso come una
procedura stilistica che permette allo
scrittore di usare parole al di là del
significato con cui sostituiscono la
realtà convenzionale.*
Pedro C. Cerrillo

Come tutte le scelte fatte quotidianamente, i gusti letterari derivano da un insieme di esperienze che si perdono nella memoria. Non saprei dire in quale momento né come i miei interessi di lettore hanno fatto sì che nella mia biblioteca ci fossero molti libri per bambini e adolescenti. Certamente ha influito la mia formazione pedagogica, però al di là di questo, è stato determinante il bisogno di capire lo sforzo in

più che gli autori di letteratura infantile⁸ devono fare per scrivere e indirizzarsi a un pubblico così particolare.

L'universo della parola ha così tante sfumature che risultano complesse le classificazioni, per esempio dei generi letterari, che il lavoro necessario dei teorici e dei critici ha ipotizzato per analizzare, circoscrivere e svelare ciò che si nasconde tra le righe di ogni opera. Tra le diverse classificazioni tuttavia, ed è necessario evidenziarlo, la letteratura per l'infanzia è stata poco studiata nell'ambito strettamente accademico-universitario e, nella maggior parte dei casi, è stata collegata all'insegnamento piuttosto che alla critica letteraria.

Da ciò nasce l'intenzione di avvicinarsi ad un autore come Gianni Rodari, che offre i vantaggi e i limiti di un'opera vasta, ancora non sufficientemente esplorata. Inizialmente la tesi aveva lo scopo di concentrarsi sul lavoro pedagogico dello scrittore, le cui esperienze sono teorizzate nel famoso libro *Grammatica della fantasia*⁹, e sull'eredità che la sua opera avrebbe lasciato agli intellettuali che potrebbero essere classificati con il nome di scrittori-pedagoghi.

Le fonti critiche trovate sulla vita e l'opera dell'autore in lingua spagnola, sebbene numerose, risultavano limitate. Tuttavia, hanno avuto il merito di aprirmi la strada alla ricchezza culturale di uno scrittore che man mano si è rivelato di grande umanità e di straordinario spessore. Si è quindi deciso di continuare la ricerca nel Paese

⁸ Nel testo per questione di sintesi e chiarezza utilizzerò la definizione più comune di «letteratura infantile» ma il riferimento è a tutta la letteratura rivolta all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani.

⁹ Gianni Rodari (1973). *Grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie*. Torino: Einaudi.

natale dello scrittore: l'Italia. Contemporaneamente all'apprendimento della lingua, il contatto con esperti e persone intime dell'autore, oltre alle letture continue, hanno guidato il progetto di ricerca verso il periodo e gli aspetti che infine sono confluiti nella tesi di dottorato.

La prima caratteristica che ha attirato la mia curiosità è stata quella di trovare questioni molto complesse, come le ingiustizie sociali o le critiche dirette al sistema di potere e al funzionamento della società, in un genere letterario che non si occupa di alcune questioni, anzi in genere sono considerate tabù. Questa caratteristica ha quindi richiamato la mia attenzione sugli aspetti biografici di un intellettuale la cui formazione è avvenuta, durante la sua giovinezza, in circostanze storiche molto particolari e le sue esperienze personali di vita sono state vicine all'ambiente politico.

Queste nuove scoperte hanno suscitato altre domande che hanno ampliato l'ambito della ricerca, per questo motivo lo sguardo è caduto sull'orizzonte storico più ampio con l'intenzione di indagare sull'origine e sullo sviluppo del rapporto tra il bambino, la comunità e la letteratura.

Poiché la ricerca si basa su testi teorici, storici e letterari, è di grande importanza ricordare che un messaggio chiaro e quasi inalterabile attraverso i secoli è possibile da quando l'essere umano ha inventato il codice scritto. Grazie alla scrittura oggi l'umanità conosce la storia delle società antiche, le abitudini e i modi di pensare di specifiche popolazioni indipendentemente dalla distanza geografica o dal tempo. D'altra parte l'arte in generale ha avuto un ruolo importante nella conservazione

dell'immaginario collettivo quando è riuscita a catturare un pensiero specifico in un'opera.

Di conseguenza, è chiaro che la letteratura è stata fondamentale nello sforzo umano di trascendere le barriere sopra menzionate e quindi contribuire a mantenere la memoria dei primi passi nel mondo. D'altra parte la scrittura è diventata un sistema ideale non solo di espressione, ma anche di divulgazione di pensieri, interessi o ideologie. I «testi sacri» di innumerevoli religioni, come dottrine inculcate che hanno attraversato i secoli, possono essere esempi chiari e molto diffusi di quello che diventa l'uso del discorso scritto per la «manipolazione» del pensiero.

Lo stesso è accaduto con miti e leggende. Ogni cultura primitiva ha creato un universo ideale e collettivo per dare una ragione e un perché alla propria presenza sul pianeta, per spiegare i fenomeni naturali e tutto ciò a cui non era possibile dare una spiegazione logica. Secondo Tivaldi, le creazioni più antiche dell'immaginazione sono state trasmesse dalla tradizione orale. Quelle storie straordinarie e geniali sarebbero state il primo patrimonio della letteratura non scritta per bambini. Molto presto, la mente e la fantasia sono state popolate da esseri simili agli umani, ma più grandi e più potenti, personificando così gli elementi e i fenomeni naturali, per attribuire loro cause ed effetti di tutto ciò che l'uomo primitivo non era in grado di spiegare (1970: 5).

Questi testi hanno avuto un doppio scopo e un duplice destinatario: per un verso sono stati il modo più semplice di comprendere il mondo da una prospettiva empirica e fantasiosa e sono stati consapevolmente creati per ragionamenti generali; d'altra parte sono stati diffusi tra le generazioni, dagli adulti ai bambini, forse con alcune modifiche,

al fine di mantenere le credenze tradizionali. Questo fenomeno ha sicuramente dato inizio a ciò che oggi si intende come letteratura infantile. Queste storie, provenienti dalla tradizione orale, trasmettevano messaggi sul comportamento generale degli individui, convenzioni sociali che tacitamente si diffondevano per dare vita a una convivenza più o meno funzionale o conveniente secondo un determinato paradigma.

La dinamica è stata mantenuta nel corso dei secoli a causa dell'idea naturale – e sempre più ovviamente sbagliata – di «appartenenza» che gli adulti sentono nei confronti dei «propri» figli, un contesto che ha portato a pensare che questi ultimi siano entità vuote a cui si deve inevitabilmente inculcare il pensiero e le credenze degli adulti più vicini. La visione generale dell'infanzia è cambiata nel corso della storia in base ai cambiamenti sociali. Sia con le credenze popolari più primitive sia con la recente strutturazione di una scienza che si occupa della teoria dell'educazione dell'infanzia, l'uomo sempre ha cercato di tracciare la linea dello sviluppo dei bambini verso l'età adulta.

La letteratura ha rappresentato uno strumento non solo in grado di far vedere ed evidenziare l'immagine del bambino reale, ma è stata utilizzata anche per trasformare l'idea (talvolta politica) di bambino nell'immaginario collettivo. Ciò significa che, a prescindere dal desiderio di intrattenimento e di godimento estetico con cui, soprattutto oggi, si è pensato di avvicinare i bambini alla lettura, la letteratura infantile, orale o scritta, si è dibattuta nel corso della storia perlopiù tra due scopi fondamentali: denuncia o indottrinamento.

Per le persone comuni oggi risulta inimmaginabile il lungo processo attraverso cui si è arrivati a riconoscere dignità all'infanzia e tutti gli abusi di cui i bambini sono stati vittime sembrano essere lontani. Senza giustificare quanto è accaduto, per studiare questo fenomeno si deve tener conto del fatto che ogni epoca ha i suoi meccanismi di funzionamento e che le manifestazioni sociali e culturali possono essere comprese solo in base ai costrutti mentali e all'immaginario dominante in ogni momento specifico della storia. In ogni caso, bisogna essere consapevoli dell'errore che questo modo di fare ha significato. Non è senza senso che Lloyd DeMause, teorico e pensatore sociale statunitense, inizi il discorso del libro *Storia dell'infanzia*¹⁰ sostenendo che: “La storia dell'infanzia è un incubo dal quale solo di recente abbiamo cominciato a destarci. Più si va indietro nella storia, più basso appare il grado di attenzione per il bambino, e più frequentemente tocca a costui la sorte di venire assassinato, abbandonato, picchiato, terrorizzato, e di subire violenze sessuali” (1974 a: 9).

L'itinerario storico qui preso in considerazione arriva al periodo noto come il secondo dopoguerra –il momento in cui nascono le opere di Gianni Rodari che interessano questa ricerca–, perciò non saranno esaminati i dati attuali che, sfortunatamente, non sono più incoraggianti: è noto che gli abusi sistematici giustificati da questioni culturali continuano in alcuni Paesi in Africa, America Latina, Asia, così come continuano gli abusi subdoli praticati da potenti gruppi religiosi anche in Nord America ed Europa. Analogamente, ci sono ancora bambini schiavi, piccoli che muoiono alle frontiere in conflitto come tra il Messico e gli Stati Uniti; non è nuovo che

¹⁰ (1974). New York: Psychohistory Press.

si chiudano ancora gli occhi sulla vulnerabilità dei bambini sfollati dalla guerra, come i rifugiati siriani, o i migranti dall’Africa. Tutti questi piccoli hanno la caratteristica comune di essere poveri, cioè di non rientrare nella parte «conveniente» del capitalismo. In realtà, il numero di bambini protetti nel mondo oggi è molto più basso di quanto si pensi.

Pertanto, lo scopo della Parte I di questo lavoro è di esporre brevemente come la concezione dell’infanzia si è evoluta nel corso dei secoli e, allo stesso tempo, ripercorrere brevemente la storia della letteratura infantile attraverso alcuni eventi mondiali significativi che hanno influenzato lo sviluppo dello status dell’infanzia, per fare un parallelo che dia un’idea di come sia la storia che la letteratura si sono influenzate reciprocamente e come la letteratura abbia contribuito a creare un modello di infanzia secondo paradigmi temporali, pur senza ritenere che l’opera letteraria sia di per sé uno strumento storiografico.

La scelta dei brani letterari che verranno citati in questo percorso non può che corrispondere a criteri personali. Sono state scelte le opere che dal mio punto di vista possono essere più rappresentative dei periodi presi in considerazione, sia per la fama che hanno acquisito nel corso degli anni, sia per la loro importanza nel campo letterario infantile, sia perché aiutano a esemplificare lo sviluppo di tale campo in combinazione con ideologie che hanno segnato un periodo. È stato tratteggiato un percorso molto specifico e circostanziato al tema in questione, perciò alcune opere benché rilevanti sono state escluse, anche se sicuramente sono riferimenti bibliografici indispensabili in uno studio sulla storia della letteratura per l’infanzia.

Allo stesso modo, i dati storici sull'infanzia e sull'istruzione riportati nella Parte I rappresentano una selezione degli studi finora condotti, dai quali sono stati scelti quelli che offrono una realtà generale della situazione della popolazione infantile in un periodo e uno spazio specifici.

In questo percorso storico sulla situazione dei bambini verrà data priorità ai dati relativi alla popolazione infantile in maggior misura vulnerabile, poiché si stima che rappresenti un campione più ampio rispetto all'infanzia senza problemi, il che si traduce in un ravvicinamento maggiormente prossimo alla realtà comune.

Questo costituirà il preambolo alla vita e all'opera di Gianni Rodari, ai suoi primi anni come scrittore e giornalista –oggetto di studio di questo lavoro– che esemplifica le possibilità della letteratura per bambini, da un lato, come mezzo di intrattenimento e godimento estetico e dall'altro come tramite per presentare uno specifico ideale di infanzia e umanità.

Vedremo come il percorso fatto da un autore, che contiene la sua comprensione e culmina nella pubblicazione di ciascuna delle sue opere, determina la ricchezza di un'opera letteraria e la sua durata nel tempo. E vedremo come inevitabilmente il vissuto, esperienze intellettuali, curiosità personali, orientamenti religiosi e ideologici e tendenze politiche si imprimono nel testo.

Ovviamente ciò accade anche nella letteratura per l'infanzia, anche se risulta strano dichiarare apertamente che la letteratura infantile e giovanile ha pretese che vanno al di là dell'ambito ludico o didattico, e quindi si genera una concezione della

letteratura per bambini banale, e ciò porta all'idea sbagliata che dovrebbe essere studiata come un genere minore.

Una tale concezione «banalizzante» della letteratura infantile risulterà chiaramente contraddetta attraverso lo studio che viene proposto nella Parte II di questo lavoro: un'analisi che porta a conoscere, passo dopo passo, l'universo attraverso cui si sono evolute le idee dello scrittore italiano Gianni Rodari nei suoi primi anni di vita professionale e ciò che ha dato l'avvio alla produzione delle sue opere più «combattive».

Se il secolo scorso può essere caratterizzato da qualcosa è per i grandi cambiamenti culturali, intellettuali e socio-politici che si sono verificati. Mai prima d'ora un secolo ha visto progressi scientifici così costanti e, allo stesso tempo, battute d'arresto nella sfera filantropica ed etica. Si è passati, per esempio, dalla rivoluzione artistica dei primi decenni alle due grandi guerre che hanno lasciato segni indelebili sull'immaginario dell'umanità; dal sogno diventato realtà dell'uomo sulla luna ai primi progressi dell'era tecnologica con i suoi rapidi e incomparabili progressi che hanno modificato il volto del pianeta e, nel bene e nel male, il comportamento dei suoi abitanti.

Ed è proprio motivato dallo splendore paradossale di questo periodo e dai cambiamenti che allo stesso modo sono diventati evidenti nel campo delle pubblicazioni letterarie e nella concezione della letteratura per l'infanzia, che si è deciso di focalizzare questa tesi di dottorato sull'opera di uno dei più importanti autori di letteratura universale per bambini del XX secolo.

Come uno dei principali innovatori della letteratura per l'infanzia, Gianni Rodari appare sulla scena letteraria in un periodo decisivo per la storia italiana: seconda metà degli anni '40, periodo postbellico, momento di congiuntura politica ed effervescenza partigiana che senza dubbio ha impregnato i suoi primi testi.

Sarà esplorata la produzione dello scrittore italiano proprio in quegli anni, prendendo in considerazione come periodo basilare gli anni dal 1947, quando pubblica i suoi primi articoli giornalistici su *l'Unità* di Milano, fino al 1953, in considerazione del fatto che in quest'anno si conclude una fase professionale con la fine del suo lavoro come direttore del settimanale per bambini *Il Pioniere*. Più che l'immensa produzione giornalistica verrà enfatizzata la non meno notevole creazione letteraria –in particolare le sue poesie– pubblicata su vari giornali e riviste. Le opere saranno citate nella loro prima pubblicazione e non nelle successive selezioni e composizioni pubblicate nei volumi *Il libro delle filastrocche* del 1951 e *Il treno delle filastrocche* del 1952. Della produzione in prosa verrà preso in considerazione il libro *Il romanzo di Cipollino*, pubblicato nel 1951, il primo lungo racconto presentato direttamente in volume e che sarebbe diventato l'opera principale dello scrittore in quel decennio.

Il motivo principale di questa scelta corrisponde al fatto che è quello il periodo, nella carriera professionale di Gianni Rodari, che rappresenta il caposaldo di tutto il suo lavoro: è il momento in cui la sua produzione è più combattiva, coerente, solida e politicamente più energica, quindi più rivoluzionaria; è anche il periodo meno studiato dal punto di vista della critica.

Quindi, partendo da un esame delle pubblicazioni di vari ricercatori, si evidenzierà l'aspetto sociale e politico in queste opere che riflettono gli umori partigiani e passionali del tempo e la formazione personale dell'autore, che è basata sulle sue esperienze di vita e sulla sua importante affiliazione al Partito Comunista Italiano. Saranno presi in considerazione gli aspetti biografici dell'autore che hanno modellato il percorso delle sue scelte professionali, politiche e letterarie, e allo stesso tempo vengono presentate alcune poesie ed estratti giornalistici in cui risaltano quegli aspetti con cui, come è stato detto, lo scrittore dota le sue creazioni.

Nel corso di questa tesi di dottorato verrà anche esposta e argomentata una ipotesi personale per verificare se è vero che la letteratura per bambini sia stata utilizzata per scopi espliciti di indottrinamento, e quindi considerare se anche lo scrittore italiano Gianni Rodari ne abbia fatto questo uso. Si cercherà di esporre le ragioni che hanno determinato lo stile dell'autore nell'epoca considerata, evidenziando se ha mantenuto queste peculiarità durante tutta la sua vita professionale e se il suo lavoro di quegli anni possa essere considerato come riverbero dei suoi ideali.

Nell'ultima parte della tesi viene analizzata e si cerca di comprendere la motivazione fondamentale per cui la critica letteraria non ha preso in considerazione, nella maggior parte dei casi, questa prima fase dello scrittore, fatto che ha avuto come conseguenza il riscatto dell'opera rodariana dopo il 1960, quando il lavoro si concentra maggiormente sul gioco linguistico e sulla fantasia, cioè sulla parte ludica e pedagogica, per eclissare e lasciare quasi dimenticato il Rodari più combattivo, consapevole, politico e, in molte occasioni, anche più creativo.

Per concludere, mi auguro che questa ricerca possa contribuire in modo significativo allo sviluppo degli studi sullo scrittore italiano Gianni Rodari anche in spagnolo e, più in generale, possa apportare un contributo nella critica della letteratura per l'infanzia.

La speranza è anche che ci possa essere nel breve termine un decisivo impulso per avallare sforzi accademici che portino a includere e valorizzare la letteratura infantile nelle università, e che ci sia l'impegno degli editori per incoraggiare studi critici di qualità e di ampio respiro in questo settore. E forse, in questo modo, si promuove la produzione di opere di alta qualità letteraria, così da poter mettere a disposizione di bambini, adolescenti e giovani libri realmente «buoni».