

**La literatura infantil en la Isla de Madeira:
la contribución de Maria Aurora Carvalho Homem y de Francisco Fernandes.**

Leonor Martins Coelho

Universidade da Madeira / Centro de Estudos Comparatistas

(leomc@uma.pt)

Resumen: En la Isla de Madeira, la literatura infantil consigue nuevo brillo a partir de los meandros de la invisibilidad cultural para brotar notoriamente con Maria Aurora Carvalho Homem (1937-2010), escritora, periodista y divulgadora cultural, y Francisco Fernandes (1952), escritor y Secretario de Turismo y de Cultura de la Región Autónoma de Madeira. La obra de Maria Aurora C. Homem, con una sensibilidad más bromista, es hecha de sueño y de poesía, y la de Francisco Fernandes, está más direccionada para la educación de la ciudadanía, del empeño y del trabajo.

Palabras clave: identidad, intercultural, tradición, Madeira.

Abstract: In the Island of Madeira, children's literature emerged from the meanders of cultural invisibility into bloom by the hand of Maria Aurora Carvalho Homem (1937-2010), writer, journalist and cultural agent, and Francisco Fernandes (1952), writer and Secretary of Tourism and Culture of the Autonomous Region of Madeira. It is important to stress that the work of Maria Aurora C. Homem, of a playful sensitivity, made of dreams and poetry, and that of Francisco Fernandes, favouring education for citizenship, commitment and work.

Keywords: identity, intercultural, tradition, Madeira.

En la producción de Maria Aurora C. Homem, la ficcionalización de temáticas como la defensa del medio ambiente, la aceptación de la diferencia, la convivencia amena en la tranquilidad de la isla y la (re)valorización de la cultura insular son exploradas en un discurso expresivo y adecuadas al destinatario y permiten retomar experiencias típicas de la infancia y asuntos de cuño histórico, geográfico o etnográfico.

Con *Vamos Cantar Histórias...*, imprime a las narrativas una visión pedagógica y relacional, principalmente en lo que concierne a las culturas marginalizadas. En el cuento "A Menina do Trapézio", relacionado con el mundo circense, y en "A.E.I.O.U", relacionado con el mundo gitano, Maria Aurora valoriza lo Diferente. Por su vez, "A Raposa e o Cordeiro" es una fábula de la contemporaneidad, donde el aprendizaje y la convivencia intercultural es posible. "Aconteceu Primavera" despierta el interés del joven lector por seres diferentes, al respetar la biodiversidad. Finalmente, "A Ilha, o Cisne e o Mar" respeta la vocación y la identidad de cada ser, a través de ejemplos retirados del mundo animal.

Los libros que posteriormente serán publicados por el editor Manuel Reis (Ausência y 7 dias 6noites) revelan culturas insulares en un mundo cada vez más global. Todavía no se cierran en ese lado del margen atlántico. Sus ficciones también potencian mensajes globales, como acontece en *Juju, a Tartaruga*¹. La autora revela una gran preocupación ambiental, enfocando, igualmente, el tópico de la empatía, a través de una historia de amistad entre la tortuga Juju, víctima de un derramamiento de crudo (Porto Santo fue alcanzado por una mancha negra en 1990), y el pequeño João que vive en esa isla. Por su vez, *Loma, o Lobo-Marinho* da vida a una simpática foca monje que le gusta vivir en grutas para protegerse de los peligros del mar y de los hombres. El texto informa que es en la reserva natural de las Islas Desiertas que a esta especie le gusta vivir. Contrariando los sabios consejos de su abuelo, Loma se aventura en los mares profundos del Atlántico, se aparta de las Desiertas y se depara con una red de pesca llena de peces multicolores que intentan desesperadamente huir. Devolviéndoles la libertad, Juju va a dar un mensaje de esperanza por la conciliación ambiental. *Zina, a Baleia Azul* trae en una *mise en abîme* la imagen de una niña narradora que recuerda a la ballena que había encantado a su abuelo, un ballenero jubilado. Ella reaviva la práctica de la caza de la ballena en los mares de Caniçal. Se encienden de nuevo las historias de arponeros valientes. Zina, una cariñosa Finebeque, con su mirada suplicante, convence al viejo arponero para dejarla seguir con su hijo, rumbo a las Desiertas. En un escenario de confrontación, la coexistencia armoniosa ha sido posibilitada, abriéndose a la aceptación de la pluralidad de los seres. El desenlace positivo es posible gracias a la comprensión del abuelo, atento a otras señales de los tiempos.

A Fada Íris e a Floresta Mágica enfoca la cuestión de la biodiversidad de la Isla de Madeira. Se (re)valoriza la laurisilva y se sensibiliza, así, al lector sobre asuntos de índole ambiental. El hada Íris deberá proteger los huevos de una pareja de palomas torcaces contra las amenazas de los halcones y de las mantis. El hada adopta la protección de la naturaleza, defendiendo la Harmonía y el Equilibrio. La participación del geólogo Raimundo Quintal y

¹ Este libro ha **salido a la** luz pública, en 1991, con ilustración de Maurício Fernandes (Lisboa, Editorial Notícias). Fue **reeditado** en 2005 por el referido editor de Vila Nova de Gaia, dando inicio a una nueva asociación entre la autora y él.

la inclusión de un glosario, al final del libro, enseñan o reavivan un léxico preciso, ilustrando la función pedagógica de la escritora.

A *Fada Ofélia e o Véu da Noiva* presenta una gota de agua que se transforma en un pequeñito ser de cabellera rubia, ojos verdes y guapísimas alas. Surge entonces una otra historia –técnica recurrente en esta escritora–, permitiendo descubrir el mundo de Pedro, acariñado por un abuelo soñador y sabio que ha iniciado su nieto en las historias de hadas y duendes. De vacaciones en Fanal, Pedro traba conocimiento con la gotita de agua, apellidada por el pequeño de “hada Ofélia”. El hada sueña en pertenecer a otros mundos, deseando incluirse en el magnífico velo de la novia². Pedro va a proporcionarle la concretización de esta ansia basada en la comunión entre la montaña y el mar, colocándola en el lecho de la ribera que la conducirá hacia el océano. El afecto entre ellos no debe ser castrador.

Maria Aurora va al encuentro de la reciente preocupación de nuestra sociedad en valorizar y preservar la tradición local, también ella a punto de ser olvidada con la globalización galopante. En *Uma Escadinha³ para o Menino Jesus*, la autora recuerda elementos tradicionales conectados a la celebración de la Navidad en la Isla de Madeira. La acción nos traslada a la pacata localidad de Achada. En esta época, la *Festa⁴* es vivida plenamente: desde la matanza del cerdo, hasta la elaboración de varios licores, la siembra de las mieses que deben adornar la *escadinha* navideña, o, aún, las tradicionales *Missas do Parto⁵*. La autora surge responsable por la transmisión de memorias y valores de una comunidad, jugando con las palabras locales. En esa Navidad, João, el protagonista, no sabe como adornar la cumbre de su *escadinha*. Por razones económicas, sus padres no pueden comprar la figura del Niño Jesús. En una región donde impera la fe, el pequeño promete a la Senhora do Chão de Loural una vela de su tamaño en caso de que un Niño aparezca en la cumbre piramidal de su construcción. Entonces, por magia o por milagro,

² El “velo de la novia” es el nombre atribuido a una caída del agua entre Porto Moniz y Seixal.

³ Una traducción literal sería “escalerita”. La “escadinha” representa un altar, en cuyo último y más alto escalón se encuentra una figura del Niño Jesús.

⁴ Nombre dado a las festividades navideñas vividas con fulgor en Madeira.

⁵ Nombre dado a las misas que anteceden el nacimiento del Niño Jesús.

una luna llena abrillanta la hierba suave y surge el Niño, de brazos abiertos de cariño, abarcando la Tierra.

*O Anjo Tobias e a Rochinha*⁶ de Natal re(introduce) al lector en el campo del maravilloso cristiano. La autora da énfasis a un ángel distraído. No obstante, otra “historia” es construida paralelamente, evidenciando la paciencia y la ponderación de André. Tobias se aparta de la imagen estereotipada del ser angelical que viene protegernos. Se acercaba a los nuevos “estándares” culturales de esta época frenética, también él corriendo, intranquilo, en el frenesí de la actualidad. Por su vez, André enseña cómo debe procederse para elaborar una maravillosa *rochinha* con todos los elementos “obligatorios” de la tradición: desde la compra de papel pardo, a poner el musgo, las casas, los animales, las piedrecitas y los pedruscos.

Maria e A Estrela-do-Mar narra las aventuras de una niña inspirada en su nieta, de vacaciones en Porto Santo. El cuento representa un himno al poder de deslumbramiento de la infancia. En ese mundo curioso y cariñoso, se comprende que Maria hable con una estrella Polar sugiriendo que esa isla es el lugar ideal para que la Diosa Crucero del Sur dé a luz. Ha sido, tal vez, la forma que la protagonista ha encontrado para que la Estrella de Mar, encontrada en la playa, se junte a sus semejantes, reencontrando el camino a casa.

En *A Cidade do Funcho*, sintetiza el poblamiento de la isla con una real preocupación por los datos, recorriendo a la colaboración del historiador Nelson Veríssimo. Al compartir la memoria insular, la escritora evoca el viaje de João, el hijo de Gonçalves Zarco, en vez de la tónica de recaer solamente en los hechos paternos. Por lo tanto, va a enfocar el deslumbramiento y el temor del niño en un desplazamiento peligroso, amenazado por la fuerza del viento y del agua. João llega sano y salvo a un magnífico paisaje hecho de hinojos.

La valorización del patrimonio natural y humano de Madeira suele constituir una preocupación en la obra de Maria Aurora. Así se comprenderá la valorización de la faena en el mar en *Pedro Pesquito e a Câmara dos Lobos*. El amor que le une a sus raíces es muy fuerte. Le gusta zambullirse en el mar, observar los barcos y los pescadores o pasear por la

⁶ Nombre dado al pesebre madeirense. Representa una roca, que caracteriza la geografía accidentada de la isla.

playa del Vigário. El protagonista se aventura en una gruta donde va a empezar una amistad con un divertido lobo marino. Preso en la gruta, Pedro va a ser salvado por su nuevo amigo. El pequeño jura así guardar el secreto de ese lugar para proteger esta especie en vías de extinción.

Desde la magnífica bahía de Câmara de Lobos hasta los verdes paisajes de São Vicente, la obra de esta escritora pretende infundir el gusto del conocimiento de la isla, de sus usos y costumbres. En *Marta, Xispas e a Gruta Misteriosa*, la voz del texto narra las aventuras de vacaciones de Marta y de su fiel amigo, el perrito Xispas. La flora es aquí lujurante: viñátigos, laureles, castaños, y, sobre todo, orquídeas y geranios nos recuerdan que Madeira es, en términos de difusión turística, considerada un jardín. Los desaparecimientos misteriosos de Xispas en Feiteiras permiten descubrir una caverna secreta que es un canal de lava. De hecho, Madeira es una isla de constitución volcánica. Ante la curiosidad de Marta, su padre promete llevarla a las grutas de São Vicente, abiertas al público en 1996.

Portadora de la diversidad cultural, la literatura amplía, transforma y enriquece al ser humano, abriéndole caminos, contribuyendo para el desarrollo de una visión crítica constructora de renovadas realidades. Los libros de Maria Aurora impulsan experiencias diversas y promueven el respeto por la Naturaleza, la individualidad y el conocimiento del espacio insular.

Podemos dividir la obra infantil de Francisco Fernandes en 4 vectores principales: textos que inciden en los valores de ciudadanía y sobre problemáticas ambientales; los que inciden en la importancia de la educación y la misión del individuo a escala global; la apología de prácticas deportivas surge en tres cuentos; finalmente, el reconocimiento intercultural ocupa el último libro. Por lo tanto, el escritor va al encuentro de los novísimos temas de la literatura destinada al lector más joven, con la preocupación de informar e integrar.

Destacamos un conjunto de libros que orientan al joven lector hacia un aprendizaje de asuntos diversos relacionados con la amistad, el ambiente, la diferencia y la libertad. Esta serie se inicia en 2003 cuando publica *Duas Estrelas-do-Mar e um Peixe Prateado*.

Dos estrellas rojas conocen a un pez plateado, curioso pero solitario y viven juntos respetando las múltiples identidades. Próximo, *As Estrelas-do-Mar e o Peixe Prateado, novamente juntos!* va a enfocar la problemática de la polución marítima. Un petrolero transforma las aguas limpias en una mancha peligrosa. El pez Plateado conseguirá sobrevivir con la ayuda de las dos Estrellas de Mar que reencontrará, con la orientación de Langosta Rosada y con el aviso de la simpática Morena Manchada. *As Estrelas-do-Mar e o Peixe Prateado Encontram um Amigo Especial* vuelve a incidir en el tópico de la preservación del ambiente. Efectivamente, Plateado y sus amigos encuentran un pulpo de cinco tentáculos. Al darse una tempestad, el pulpo pierde tres tentáculos y será el hazmerreír de su grupo. Va a ser necesario encontrar a los cinco amigos, Pez Plateado, Morena Manchada, Langosta Rosada y las dos Estrellas de Mar para entender que tiene lugar en una sociedad plural. A esta sociedad cada vez más abierta, dialogante y jovial, probando que la diversidad hace la fuerza y la renovación, se juntarán los pulpos de ocho tentáculos. *O Peixe Prateado Reencontra o seu Cardume* relata una nueva aventura del grupo de amigos. Contrariamente a lo habitual, Pez Plateado está poco animado. Percibe que deberá dejar este grupo bromista para encontrar su cardumen. Aunque la separación sea dolorosa, las estrellas van a animarlo a buscar su familia. Parte y descubre un cardumen de color gris, junto a un viejo barco hundido. El desentendimiento entre el orden castrador desempeñado por el viejo Gris y la modernidad solar desempeñada por Plateado constituye, pues, el tópico central de la narración. La actuación de Plateado llama la atención de los Grisitos, deseosos por descubrir el mar. No necesitando descuidar la identidad cultural del cardumen, Gris acaba por convencerse de la plusvalía del descubrimiento de otros lugares y mundos diversos, acompañando los más jóvenes, rumbo a lo desconocido.

A Estrela Perdida relata la historia de una estrella que vagabundea en el cielo estrellado hasta encontrar una constelación. El funcionamiento complejo del universo se explica de forma adecuada a la edad del lector. En este universo en movimiento, la Estrella completa el dibujo de la cola de Osa Menor, posibilitando que los hombres, en el Planeta Azul, encuentren siempre el Norte, en noche de oscuridad. La estrella perdida ha aceptado la invitación para pasar a llamarse Estrella Polar, aceptando la misión de revelar los

caminos de marineros a la deriva, de exploradores perdidos en los desiertos, o de cualquier hombre más “desorientado” en un mundo que se ve en un giro constante.

Dividido en dos partes, *A História de Monakus* relata, en primer lugar, la histórica matanza de los lobos marinos hace 600 años. El libro relata la forma valiente como en ese tiempo pretérito Monakus se desplaza hacía la Desierta para proteger su familia. Castanha dará a luz a Desertita, homenajeando con ese nacimiento el nuevo hogar. Pero, en esta narrativa se entrevé la construcción de un mundo amistoso y respetuoso. Así, en la segunda parte, la pequeña colonia de lobos marinos será fotografiada, estudiada y protegida por vigilantes de la Naturaleza. Los animales del Archipiélago que han estado en vías de extinción no necesitan hacer sonar la alarma, esconderse, observando que no todos los hombres son enemigos.

Diogo Quer Ser Futebolista presenta un niño de cuatro años seducido por el deporte rey. La ficción enfoca también las sensaciones que este deporte despierta en los aficionados fervorosos. Diogo entrena insistentemente en el huerto de su casa y, con diez años, enseñará sus habilidades a su padre que reconoce la maña y el empeño de su hijo. Al recordar la ascensión fulgurante de Cristiano Ronaldo, Diogo será matriculado en el club de su pueblo para dar alas a su imaginación y talento. *Madalena Descobre o Basquetebol* retrata una niña de seis años que, despertada todos los días por un sonido que hasta ahí desconoce, descubre al jugador 23 ejercitándose en las aceras del barrio. Madalena se une a la práctica de esta modalidad. La preocupación didáctica de Francisco Fernandes le lleva a explicar cómo ha surgido este deporte, bien como algunas de sus características. Inspirado en el marinero olímpico madeirense, João Rodrigues, *O João Gosta do Mar* plantea una actividad náutica que puede ser practicada por quien vive junto al océano. El mar es lugar de convivencia en el arte saludable del deporte. Es lo que sucede con los niños que se divierten en los *optimist*⁷ o con aquellos, mayores, que han optado por la vela o hasta por la conducción de los solitarios. Será dada la oportunidad a João de descubrir los placeres de velejar.

Alguém Avisou o Pai Natal? enfoca la agitación de una familia que, en el día de la Navidad, se muda de casa. La preocupación de Catarina es notoria. Con la agitación de la

⁷ Clase internacional de embarcación para niños.

mudanza, recela que el viejo de barbas blanquitas no encuentre en su camino el árbol de Navidad. El abuelo garantiza que Papá Noel encontrará su nueva dirección. El 24 de diciembre, con su nueva casa relativamente ordenada, Catarina va a encontrar, para su júbilo, una caja de madera llena de libros.

O Sonho de Maria retrata las vacaciones de una niña en Porto Santo. Con la abuela, Maria descubre la Casa de Colón, una casa museo ubicada en la parte baja de la Vila Baleira. Un sueño va a llevarla hasta el siglo XV para encontrarse con Diogo, el hijo de Cristóbal Colón y de Filipa Moniz. Así se recuerda la historia del conocido navegador. El libro habla también de algunas costumbres que se han mantenido en una época cada vez más uniformizadora de prácticas culturales.

Porque Devo Ir à Escola presenta al pequeño Francisco José, el álgter ego del escritor, que comprenderá, por las sabias lecciones de la abuela Adelaide, la importancia de la escuela, que le proporcionará una vida mejor. Ahí se encuentra también la verdadera amistad. La cultura, por vía de la apuesta en una educación eficaz, es constructora de un mundo mejor. En una época en que el hombre aún ni siquiera había llegado a la Luna, la abuela Adelaide, a pesar de haber frecuentado únicamente tres años de escolaridad, sabía que el futuro sería otro para todos los que, no necesitando de descuidar las tareas domésticas o los trabajos del campo, harían entrar la sociedad en el Progreso y en la civilización de la Técnica.

Irina nos traslada a un contexto insular con marcas globales, transcurridas de movimientos migratorios, sobre todo de origen de países de Este. En una isla abierta a la diversidad cultural, esa realidad ha sido colocada a la Profesora Ana Luísa y a todos los que frecuentaban la pequeña y acogedora escuela de la isla. Por eso se comprende que los alumnos y la niña rusa venzan sus recelos y se encaminen por la promoción de la multiculturalidad saludable.

La obra de Francisco Fernandes ilustra la Diferencia, la Reciprocidad y la Interacción. El autor promueve así una mejor comprensión de culturas diferentes en las sociedades actuales. Podemos decir que sus libros son un medio fundamental de transmisión de valores, de reflexión y de comprensión acerca de nuestro Presente.

Caracterizada por la dinámica propia del libro infantil y por la vertiente formativa, la escritura de los autores no niega el sueño ni la imaginación. Objetos lúdicos y simultáneamente estéticos, los textos de Maria Aurora C. Homem y de Francisco Fernandes pasan un mensaje de abertura de espíritu, inculcan valores humanistas y hacen despertar sentidos. Los libros de los dos escritores llevan al joven lector a descubrir afectos, sentimientos e interrelaciones complementares, así como a mejorar y a defender procesos de integración en el espacio donde vive, abriéndose el mundo del niño a posibilidades inter y multiculturales.

Bibliografía

Obras de Maria Aurora C. Homem

Vamos Cantar Histórias... (1989), Funchal: Câmara Municipal (música de João Victor Costa, João Atanásio y Ricardo da Câmara; il. Glória Martins).

Juju, a Tartaruga (2005), V. N. de Gaia: Ausência. 2ª ed. (il. Sónia Cântara).

Loma, o Lobo-Marinho (2005), V. N. de Gaia: Ausência. (il. S. Cântara)

Zina, a Baleia Azul (2007), V. N. de Gaia: 7dias 6noites. (il. S. Cântara)

Maria e a Estrela-do-Mar (2007), V. N. de Gaia: 7dias 6noites. (il. Abigail Ascenso)

Uma Escadinha para o Menino Jesus (2008), V. N. de Gaia: 7dias 6noites (il. José Nelson Pestana Henriques).

A Fada Ofélia e o Véu da Noiva (2008), V. N. de Gaia: 7dias 6noites (il. J.N. Pestana Henriques).

A Cidade do Funcho – A Primeira Viagem de João Gonçalves da Câmara (2008), V. N. de Gaia: 7dias 6noites (il. J.N. Pestana Henriques).

Pedro Pesquito e a Câmara dos Lobos (2009), V. N. de Gaia: 7dias 6noites (il. J.N. Pestana Henriques).

O Anjo Tobias e a Rochinha de Natal (2009), V. N. de Gaia: 7dias 6noites (il. J.N. Pestana Henriques).

A Fada Íris e a Floresta Mágica (2010), V. N. de Gaia: 7dias 6noites (il. Elisabete Henriques).

Marta, Xispas e a Gruta Misteriosa (2010), V. N. de Gaia: 7dias 6noites (il. J.N. Pestana Henriques).

Obras de Francisco Fernandes

Duas Estrelas-do-Mar e o Peixe Prateado (Uma História da Amizade) (2003), Funchal: Associação Amigos do G.C.E.A. / Secretaria Regional de Educação (il. Janine R. Fernandes).

As Estrelas-do-Mar e o Peixe Prateado Novamente Juntos! (Uma História sobre o Ambiente) (2003), Funchal: Associação Amigos do G.C.E.A. / Secretaria Regional de Educação (il. J. R. Fernandes).

As Estrelas-do-Mar e o Peixe Prateado Encontram um Amigo Especial (Uma História sobre a Diferença) (2004), Funchal: Associação Amigos do G.C.E.A. / Secretaria Regional de Educação (il. J.R. Fernandes).

Diogo Quer Ser Futebolista (2005), V. N. de Gaia: Gailivro, 2005 (il. Luísa Spínola y Filipa Pereira).

O Peixe Prateado Reencontra o seu Cardume (2006), Funchal: Associação Amigos do G.C.E.A. / Secretaria Regional de Educação (il. J.R. Fernandes).

A História de Monakus (2006), Funchal: Better Way.

A Estrela Perdida (2006), Porto: Arca das Letras (il. Helena Berenguer).

Alguém Avisou o Pai Natal? (2007), Porto: Arca das Letras (il. Raquel Leitão)

Madalena Descobre o Basquetebol (2007), V. N. de Gaia: Gailivro (il. L. Spínola y F. Pereira)

O Sonho de Maria (2008), V. N. de Gaia: 7dias 6noites (il. David Monteiro).

Porque Devo Ir à Escola (2008), V. N. de Gaia: 7dias 6noites (il. Sílvia Neto Gonçalves).

O João Gosta do Mar (2009), Fnac (il. L. Spínola).

Irina (2009), V. N. de Gaia: 7dias 6noites (il. Sílvia Neto Gonçalves).

