

DAR A LEER

SECRETOS Y REVELACIONES EN LAS INFANCIAS: LA MIRADA IRREVERENTE DE ISOL

MARIANA C. DE LA PENNA¹

RESUMEN

En este texto, se propone una breve recorrida por el universo literario de Isol y se presentan algunas temáticas claves presentes en sus textos. Desde la construcción narrativa de la imagen y del texto propias del libro álbum, nos propone adentrarnos al mundo de sus personajes infantiles a través del cual se ponen en jaque, con humor e ironía, las certezas del mundo adulto y de lo cotidiano.

PALABRAS CLAVE

REPRESENTACIÓN - INFANCIAS - LITERATURA INFANTIL - LIBRO ÁLBUM.

Marisol Misenta, más conocida como Isol (Buenos Aires, 1972), es una de las prestigiosas ilustradoras y escritoras de literatura infantil de Argentina (principalmente por sus libros álbum). Ha ganado diversos premios entre los cuales se destaca el Memorial Astrid Lindgren (2013), uno de los más importantes dentro de la Literatura infantil y juvenil a nivel mundial. Su labor como ilustradora no solo incluye a sus propios libros, sino que sus dibujos han acompañado la obra de escritores como Jorge Luján (seis libros en total), Sandra Siemens y también versiones de autores como Paul Auster (“El cuento de Auggie Wren”), algunos de los cuentos de Julio Cortázar (“Animalia”) y el poemario de García Lorca titulado “Paisaje de un día”.

En realidad, podríamos decir que es una artista con todas las letras ya que también es cantante y se ha desempeñado dentro del ámbito de la música en diferentes estilos y géneros que incluyen desde música barroca con el grupo *The excuse*, hasta búsquedas más relacionadas con el pop electrónico como los grupos Entre Ríos, Sima y Novela gráfica (estas dos propuestas junto a su hermano Zypce). Se suma la colaboración con Jorge Luján en la

¹ Profesora de Lengua y Literatura (Inst. Nro 33 de Tres Arroyos); Lic. en Educación (Universidad de Quilmes) y Especialista en Ciencias sociales (FLACSO), TIC (INFD), Imagen y Medios (INFD) y en Nivel y Alfabetización Inicial (INFD). Maestranda en Didáctica de la Lengua y la Literatura (UNR) y Doctoranda en la UNRN. Actualmente reside en la ciudad de El Bolsón, Río Negro.

musicalización de algunos de los poemas del escritor, como “Ser y parecer” y “Mi cuerpo y yo”, que a su vez han sido publicados como libros y están ilustrados por la propia Isol.

Asimismo podemos encontrar a Isol vinculada con propuestas teatrales como *El hombre que perdió su sombra*², de Eleonora Comelli y Johanna Wilhelm, obra con una representación escénica muy creativa que incluye diversos lenguajes como el audiovisual y el musical, la danza y el teatro de sombras a través de técnicas como el papercutting o calado de imágenes combinadas con la iluminación. Dentro de la presentación, el uso de las sombras cumple diferentes funciones tanto narrativas como escenográficas. Finalmente podemos mencionar su trabajo vinculado con la adaptación audiovisual de algunos de sus libros como *Numeralia*, libro álbum escrito por Jorge Luján e ilustrado por Isol que formó parte de diferentes micros que se presentaron en el canal Paka Paka; y también la premiada serie animada *Petit*, coproducción argentino-chilena-colombiana surgida a partir del libro de Isol *Petit, el monstruo* y que es parte de la programación del mismo canal. Ambas propuestas pueden verse en la plataforma CONTAR³.

Nos interesa en este caso detenernos en algunos de los libros álbum y libros objetos de Isol que proponen una continuidad en torno a algunas temáticas y búsquedas estéticas. Muchos de los textos de Isol problematizan la perspectiva y el punto de vista desde el cual leemos el mundo y vivimos en él. Entre el humor y lo absurdo o fantástico, sus personajes (siempre niños y niñas que toman por asalto la aparente tranquilidad de la realidad cotidiana) se interrogan acerca de lo normal, lo que está bien o mal, lo que se desea ser y lo que se es. No hay una manera lineal o única de estar en el mundo; lo que damos por hecho puede ser cuestionado o puesto en duda. Sus historias nos hablan de lo diverso y de animarse a poner las cosas “pata para arriba”. Como señala Larrosa (1998. En: Bajour y Carranza, 2005), "la literatura excede y amenaza tanto lo que somos como el conjunto de las relaciones estables, ordenadas, razonables que constituyen el orden moral racionalmente ordenado. La literatura, como la infancia, pone en cuestión la validez del mundo común."

Esta búsqueda está presente desde su primer libro, *Vida de perros*, editado por Fondo de Cultura Económica en 1997. Allí encontramos la estética de la imagen tan característica de

²Para mirar en línea. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=IM3YBRwsoss>

³ Link para ver los micros de *Numeralia* en la plataforma Contar: <https://www.cont.ar/serie/64c423dc-1cdc-4936-bc20-ff55e992e767>

Link para ver los capítulos de serie *Petit* en la plataforma Contar: <https://www.cont.ar/serie/4a8b07d9-9e22-4f18-9f68-279f745ecc22>

Isol, la presentación de personajes que interrogan a los adultos acerca de algunas certezas y el juego entre texto e imagen que permiten reconocer la ironía y la contradicción de las respuestas adultas como ejemplo de algunas de las claves para entrar en el universo de esta autora. En este libro, un niño junto a su más querido amigo, su perro Clovis, plantea a su madre sus dudas en torno a si él también no es un can. Todas las respuestas que da su madre en torno a “si fueras un perro harías tal cosa”, son llevadas a la acción por el niño y su fiel compañero y, por lo tanto, rebaten absolutamente el discurso de la madre en torno a la identidad del personaje como humano. Algo similar ocurre con el libro objeto “Tener un patito es útil”, libro con formato de acordeón que nos cuenta cómo las experiencias vividas y sus interpretaciones dependen de la perspectiva desde el cual se observe la realidad: cara y cruz de una misma moneda. El libro tiene dos lados, uno en color amarillo y el otro celeste (colores que estarán presentes en otros textos de Isol), visualmente se repiten exactamente las mismas imágenes del patito y del niño en diferentes situaciones, pero será distinto su sentido de acuerdo a lo que cada voz narrativa nos cuente: mientras que desde la mirada del niño el patito será sombrero, para el patito el niño será su mirador; desde la visión del niño usará el patito como silbato; para el patito, el niño le da besitos. Todo depende del punto de vista desde cual se miren/narren las cosas.

Quizás *Petit, el monstruo* sea el mejor exponente de las contradicciones y diversidad de puntos de vista. Mientras que desde el texto Petit se pregunta si es un niño bueno o monstruo malvado, las imágenes nos muestran al personaje en situaciones complejas: es bueno contando cuentos, pero malo si miente; bueno en Lengua y malo en Matemática; cuando quiere ayudar, todo le sale mal; Gregorio es un compañero odioso, pero siente pena por él. Todo es confusión en un mundo en el cual los valores no siempre son tan claros y en el que, probablemente, todos y todas seamos una especie de niños-monstruos. Angelitos y diablos, conejos y lobos acompañan simbólicamente cada una de las luces y sombras de las acciones del personaje.

Por otro lado, también es interesante destacar cómo en los libros de Isol se ponen en tensión las relaciones familiares a partir del humor, del absurdo o del extrañamiento (muchas veces haciendo uso de la hipérbole). *El globo* nos presenta a una madre tan gritona que se termina convirtiendo justamente en un globo rojo. “Todo no se puede tener”, reflexiona la protagonista cuando ve una niña que desea su globo, pero tiene una mamá muy agradable. El misterio de la metamorfosis continúa acechando al rol materno en *Secreto de familias*. Una niña descubre horrorizada que su madre es un puercoespín. Nada nos hace pensar en esa posibilidad dado que su madre en la primera imagen está leyendo (una acción totalmente

humana). Recién a partir de la segunda página comprenderemos que es un puercoespín por las mañanas y que, para colmo y angustia del personaje, parece que esa transformación es hereditaria. Todo lo que parece extraño en su familia, termina siendo diferente cuando descubre que cada familia es un mundo (por no decir, un animal diferente): los Osorio (osos), los Leonardi (leones), los Aguilar (águilas). Al final del libro hay una invitación para que cada lector, cada lectora, coloque una imagen de su propia familia.

La temática de la metamorfosis también es un tema presente en *Imposible*. Podría pensarse que el libro es una continuidad de otro de los libros de Isol, *El menino*. En este libro se narra la llegada de un ser extraño, el menino, y se explica detalladamente casi como una enciclopedia cómo se constituye físicamente, qué le gusta hacer y cómo se va desarrollando. Todo está narrado con una mirada distante y muy vinculada a lo que podríamos llamar “extrañamiento”, pero a la manera de los típicos textos explicativos y casi como si se tratara de un extraterrestre y no un humano. En *Imposible*, ya ese menino ha crecido y es justamente imposible para el padre y la madre poder contener y atender al pequeño Toribio. Todo es un problema ya sea comer, dormir, hacer caca en la hermosa bacinica que le compraron y “no-dan-más” del cansancio. De pronto, parece que encuentran una solución a través de una publicación que leen en el diario: la señora Meridiana soluciona todos los problemas familiares a través de pociones mágicas. Y es así como los deseos de padre y madre se cumplen: que se lave, que no le tenga miedo a la noche, que coma y que vaya al baño solito. Como en otro libro de Isol titulado *Cosas que pasan* que cuenta cómo una niña se encuentra con un genio a quien pedirle deseos, a veces la magia tiene sus consecuencias un tanto “imprevistas” y ahora Toribio ya no será un niño sino “un lindo gatito”. Volviendo a la frase de la niña de “El globo”, todo no se puede tener.

Finalmente, podemos mencionar uno de sus últimos libros de Isol, *La costura*, en el cual utiliza como textura y núcleo para contar la historia un chal palestino bordado que le regalaron en uno de los talleres que dictó en ese país. Allí se narra la historia de Lila y su preocupación por todas las cosas que pierde: llaves, lápices, todo desaparece. Pero también nos habla de cómo hay otro mundo detrás de la trama que conocemos. Ese mundo tiene entradas, fisuras, agujeros y conexiones por las cuales las cosas desaparecen, pero sin las cuales no podríamos vivir. Por ello la idea de Lila de coser y cerrar esas puertas secretas para que no se pierda nada más termina siendo asfixiante y decide desandar su propia costura. Necesitamos lo distinto, lo que nos sorprenda, lo que salga de la norma y abrimos al misterio de lo que puede ocultarse detrás de la comodidad de lo conocido. En este mundo en el que vivimos, nada es lo que parece, como plantea en otro de sus libros objeto, *Nocturno*,

recetario de sueños. Este texto, hecho con tinta fosforescente, nos invita a soñar a través de una imagen. Cuando dejamos la hoja expuesta a la luz solar o eléctrica durante unos minutos, surge por un momento un nuevo mundo ilustrado que a simple vista no estaba visible y que nos abrirá la puerta al mundo onírico. De manera silenciosa y elíptica, se revela un sueño oculto entre las páginas a través del cual se propone un nuevo sentido al texto a través de las fugaces escenas representadas.

En síntesis, los libros de Isol nos invitan a cruzar hacia el otro lado y descubrir otra perspectiva del mundo conocido. En ese sentido, bien valen las palabras de Graciela Montes cuando reivindica la necesidad de lo diverso, del bosque como territorio indómito de la ficción, del espacio lúdico al cual se puede entrar y salir diferente como en el juego de ronda:

El verdadero motor de toda construcción de sentido, toda significación, toda lectura. El bosque nos hace falta. ¡Pobres de nosotros si, desprovistos de bosque, ya no somos capaces de perdernos, de inquietarnos y deslumbrarnos frente a lo que nos resulta un poco oscuro, un poco enmarañado, un poco incomprensible! Sería como perder los enigmas. Y el que pierde los enigmas pierde también el deseo. “Lo otro” no sólo es respetable, “lo otro” nos hace falta. Sin “lo otro”, “lo uno” se seca. Sin preguntas, las respuestas se atontan (2001).

Como el personaje de *Petit*, celebramos las preguntas que no buscan respuestas únicas y certeras sino nuevos desafíos para pensar las propias identidades. Y bienvenida sea la literatura de Isol que nos permite cuestionar el mundo desde la mirada rebelde de las infancias representadas en sus libros.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Larrosa, J. (1998). "Venenos y antídotos". En: *La experiencia de la lectura*. Barcelona, Editorial Laertes. Citado en Bajour, C. y Carranza, M. (2005) Abrir el juego en la literatura infantil y juvenil. Revista Imaginaria N° 158, 6 de julio de 2005. <https://www.imaginaria.com.ar/15/8/abrir-el-juego.htm>
- Montes, G. (2001) El bosque y el lobo. Construyendo sentido en tiempos de industria cultural y globalización forzada. Buenos Aires: Papeles de literatura infantil y juvenil. N° 14.