Niñas y mujeres protagonistas de la LIJ

Selección bibliográfica

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, DEL CÓMIC Y DE LA LECTURA

Lectura infinita
#pactoporlalectura

UGT Servicios Públicos

En esta sala encontrarás venticinco títulos seleccionados que destacan por poner en valor la presencia de niñas y mujeres en la literatura, ya sea por el papel jugado por sus protagonistas en las historias narradas, con un rol activo, crítico y valiente o por la importancia de sus autoras e ilustradoras.

A menudo se conjugan los dos aspectos en una misma obra.

Esta selección abarca como destinatarios la franja de edad que va desde los últimos cursos de la segunda etapa de Educación Infantil a la etapa de Educación Secundaria.

Esta es una pequeña muestra que responde mayoritariamente a su fecha depublicación o reedición en los últimos años, a la presencia de distintos géneros, ficción, narración o conocimientos y a poderse enmarcar en su conjunto en el género del libro álbum.

El Grupo especializado Cadireta Blava ha colaborado en esta selección.

Helados de luna

Heena Baek, Trad.: Seoang Cholim, Eunhee Kwon. Kókinos

Una historia tierna y llena de magia, en una comunidad de vecinos que están sufriendo una ola de calor y al mismo tiempo recibiendo una muestra de amor. Es un collage de imágenes e ilustraciones, llenas de detalles y fieles a la realidad, donde los decorados están formados por fotografías de lugares reales y cotidianos por donde transitan personajes expresivos y cercanos, dibujados sobre papel y recortados, que se incorporan en el escenario para dar sentido a la historia.

Genera un ritmo cinematográfico, utilizando las fotografías, creando una atmósfera nocturna inquietante y haciendo una selección de planos acertada que dan ritmo y proximidad a un relato que bebe de esas sutilezas que se interiorizan y saben cómo agitarnos emocionalmente.

Con distintos materiales y técnicas, con un trabajo minucioso y delicado, crea un universo único con animales humanizados, dulces y entrañables, que el lector puede ampliar con su propia imaginación.

Una chica tan ligera y una chica tan pesada

Kirim Nam. Fulgencio Pimentel e hijos

Las dos protagonistas del título viven separadas por el pliegue horizontal del libro. La chica ligera vive en la página de arriba y tiende a salir volando hacia el infinito, mientras que la pesada vive en la página de abajo y tiende a descender hacia la Tierra. Se cogen de la mano y se prometen fidelidad eterna. Pero la eternidad cansa y las manos se sueltan. Cada una de ellas tendrá que enfrentarse a su naturaleza y se dará cuenta de que necesita a la otra.

Una historia poética sobre la búsqueda del equilibrio, la libertad y la dependencia, sobre la amistad y también sobre nuestras incongruencias internas. Un álbum redondo, en el que Ilustraciones, texto, diseño y soporte se alían para llegar más lejos, de esos que destacan absolutamente en medio de la desorbitada oferta editorial.

.

La extraña mamá

Heena Baek, Trad.: Seoang Cholim, Eunhee Kwon. Kókinos

Se trata de un día frío, oscuro y lluvioso en Seúl y, a continuación, la madre recibe una llamada de la escuela. Yoyo está enfermo, lo que es un problema! Ella debe trabajar y no puede ir a cuidarle. Por suerte, una extraña madre puede atender la llamada y cuidar a Yoyo.

Una vez más, Heena Baek, con esta capacidad única de crear un mundo con sus maquetas fotografiadas, nos presenta una historia con grandes dosis de realismo mágico. Donde la situación más cotidiana puede convertirse en un momento único, extraño, poético. El juego en la imagen, que por momentos puede resultar algo inquietante y otros de una belleza, y sutileza que emociona y te adentra de inmediato en su universo personal.

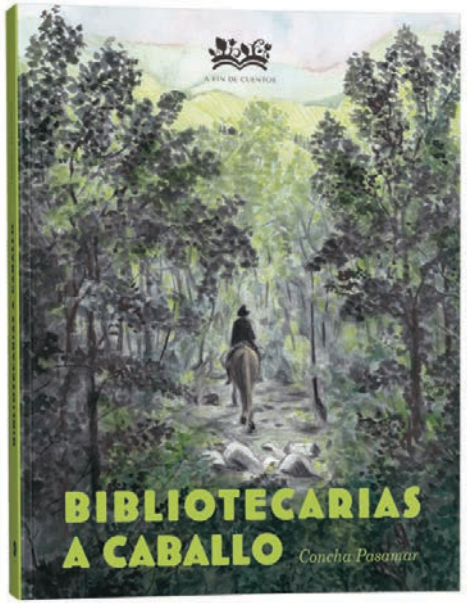
Adiós Blancanieves

Beatrice Allemagna. Trad.: Bel Olid. Combel

Beatrice Alemagna, que nos presenta una interpretación muy personal del cuento de Blancanieves desde su vertiente más oscura, la de la reina malvada,compuso las pinturas que conforman este álbum a partir del relato inicial de los Grimm, la versión de 1812, donde la venganza, el canibalismo o los aspectos más sombríos del ser humano no se dejan de lado.

Todos estos elementos forman parte de una propuesta visual arriesgada donde lo desagradable se impone. La ilustradora va alternando el texto con una serie de cuatro ilustraciones sin palabras donde el dominio del uso de los colores, la elección de las escenas, la deformidad como elemento recurrente y el juego con la iluminación hacen de sus páginas una experiencia desasosegante que no pretende tranquilizar ni endulzar una historia terrible. Una apuesta nada habitual que sabe dialogar con la tradición sin banalizarla.

Bibliotecarias a caballo

Concha Pasamar. A fin de cuentos

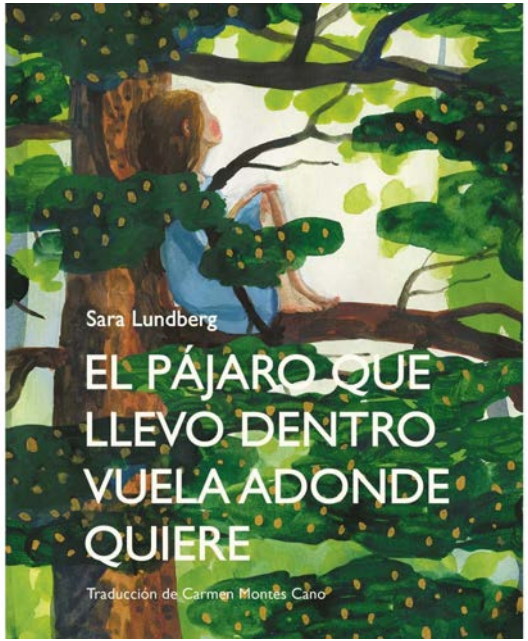
Con la lectura del libro descubrimos el gran trabajo que realizaron un grupo de mujeres durante la Gran Depresión en la basta y abrupta región de los Apalaches. Son las bibliotecarias que lograron el duro trabajo de llevar lecturas a las personas que vivían aisladas en sus granjas.

Con unas ilustraciones compuestas de recortes ilustrados, siguiendo la idea de que aquellas bibliotecarias hacían cuando restauraban los libros y añadían recetas, consejos, páginas de magazine…, se nos va desgranando la dureza del día a día de estas mujeres y de lo importante que fue su trabajo que con lluvia o nieve, viento o frío no dejaron de llenar de esperanza la vida de tantas personas que en medio de tanta pobreza esperaban su llegada con deleite.

.

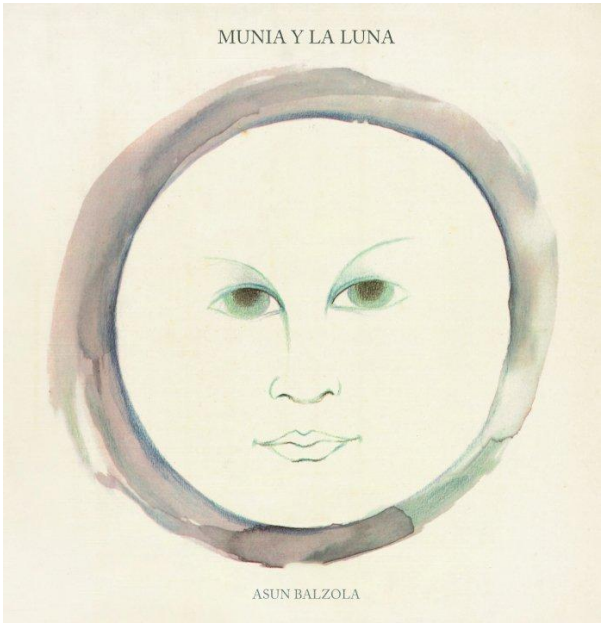
El pájaro que llevo dentro vuela adonde quiere

Sara Lundberg. Trad.: Carmen Montes Cano. Galimatazo

Nos encontramos ante una obra profunda y de gran belleza, que a pesar de estar reconocida con un buen número de premios, ha tardado unos años en llegar a nuestro país.A medio camino entre la biografía y la ficción, envuelta en unas ilustraciones pictóricas, llenas de color y emoción que nos llevan de la mano hacia las pinturas del artista sueca Berta Hansson, y su infancia a principios del siglo XX. Las páginas llenas de pájaros evocan las ansias de libertad de esta niña sueca que lucha entre el camino que parece venirle ya trazado por la situación fam iliar y el empeño en sus deseos de pintar.

La biografía de Berta Hansson es un relato universal sobre la perseverancia y el coraje de ser fiel a uno mismo. *El pájaro que llevo dentro vuela donde quiere* habla sobre el arte, la libertad creativa y los obstáculos a los que tantas artistas, por el mero hecho de ser mujeres, han tenido que hacer frente a lo largo de la historia. Un libro de gran intensidad narrativa y expresiva.

Munia y la luna

Asun Balzola. Galimatazo

Desde la cubierta, la luna con su cara redonda nos observa con una mirada seductora.

Munia y su familia viven en una casa alejada del pueblo y se han quedado sin agua. Madre, padre, Munia y su hermana, Andrea, salen en dirección al río en el momento en que la luz va bajando y la luna hace su aparición en el cielo. El reflejo de la brillante luna en las aguas del río hechizan a la niña, que decide llevarse algo de agua de luna en su botellita.

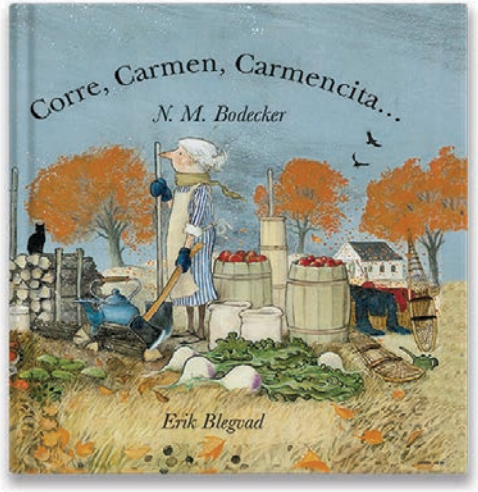
Mientras duerme, nuestra esférica amiga vendrá al encuentro de Munia y ambas tendrán una conversación muy insólita y divertida y sellará una bonita amistad. Las delicadas acuarelas de Asun Balzola acaban de redondear este álbum que equilibra hábilmente humor y poesía.

Reedición del clásico de Asun Balzola, ganador del premio Apel·les Mestres en 1981.

.

Corre, Carmen, Carmencita…

N. M. Bodecker. Ilustraciones: Erik Blegvad. Trad.: José Mateo Puig. EntreDos

De una ternura exquisita a una crueldad escondida hasta el final, este álbum es una denuncia a la injusticia social que representa el peso de que todos los trabajos diarios y cotidianos de casa recaigan en las mujeres.

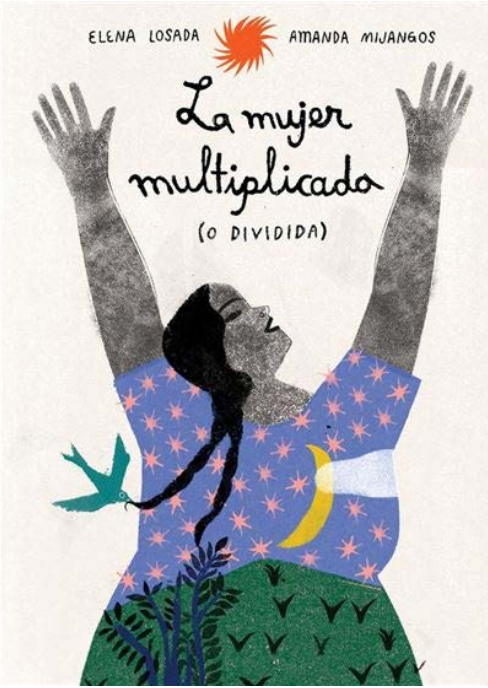
La calidez que transmiten los colores de otoño al acercarse al frío invierno, junto con la finura y dulzura de los gestos y movimientos de la protagonista, nos instalan en su hogar lleno de orden y también de órdenes de un marido despótico, para encarar la dureza del invierno donde se puede establecer un paralelismo con la crudeza de vivir con él.

Escrito en verso, el texto da ritmo a la historia, que hace ir ajetreada a la conformada y entrañable María, pero a la vez crea una dulzura engañosa que no te hace ver la cruda realidad hasta el final.

Una buena recuperación para concienciar y trabajar la igualdad de género.

La mujer multiplicada o dividida

Elena Losada. Il.: Amanda Mijangos. Ekaré

Una historia sobre la importancia de poner límites y pensar en el propio bienestar, narrada con la estructura y las fórmulas de una leyenda.

Este carácter de fábula se refuerza con una técnica de estampación llena de colores y contrastes que acompaña las escenas con figuras claramente reconocibles a pesar de las superposiciones. El pliegue de la página acontece un gran recurso visual lleno de significado: confronta imágenes (la gente del pueblo y la mujer sola) y crea simetrías sugerentes (la torre de mujercitas y la mujer entera). El relato reflexiona sobre los límites del altruismo, el deseo de llegar a todo y la necesidad de pararse para observar, escuchar y disfrutar. El desenlace - con claras reminiscencias a *Frederick de Lionni - recuerda que no todo es trabajar, hay que pararse y festejar para reencontrarnos; y muestra como una sola voz puede hacerse escuchar para abrir los ojos a otras muchas personas.

La verdadera historia de la mujer bala

Guridi. Fun Readers.

Este libro parte de la fascinación de Guridi, por la historia de Zazel, nombre artístico de Rosa Matilda Richter, joven artista circense conocida por ser la primera «bala humana». La hazaña que la llevó a la fama en el siglo XIX consistía en ser disparada desde un cañón, lanzada a través del aire y atrapada en una red o plataforma a varios metros de distancia.

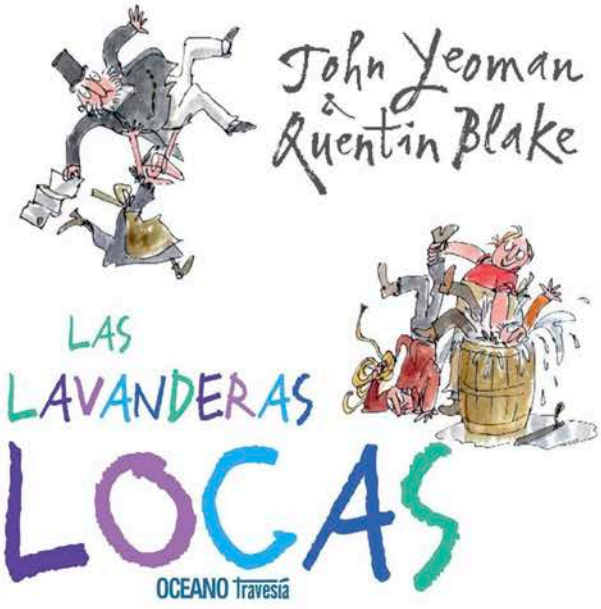
En una época en donde las mujeres eran confinadas a lo doméstico, ella encontró su libertad entre los aros de fuego, las sogas colgantes y, finalmente, en la boca de un cañón.

A lo largo de este libro Guridi se centra solamente en el salto, lleno de poesía y valentía, en los sentimientos y vivencias del momento crucial. Un símbolo de libertad y coraje.

Líneas seguras, ligeras pero rotundas con un uso simbólico del color, negro para lo que está dentro del cañón, crudo para los que estamos fuera y rojo rotundo para ella, decidida, vital y expresiva.

Las lavanderas locas

John Yeoman y Quentin Blake. Océano Travesía

Celebrada recuperación del título mucho más acertado “La rebelión de las lavanderas” publicaron en Altea Benjamín en 1991.

Ana, Susana, Pili, Mili, Dora, Lora, y Ernestina eran siete lavanderas, las mejores de la comarca. Lavaban sucias sábanas, calcetines apestosos, mugrientos pañuelos y muchas otras prendas que todos iban dejando por ahí. Todos los días. Desde muy temprano. Pero un día se cansaron.

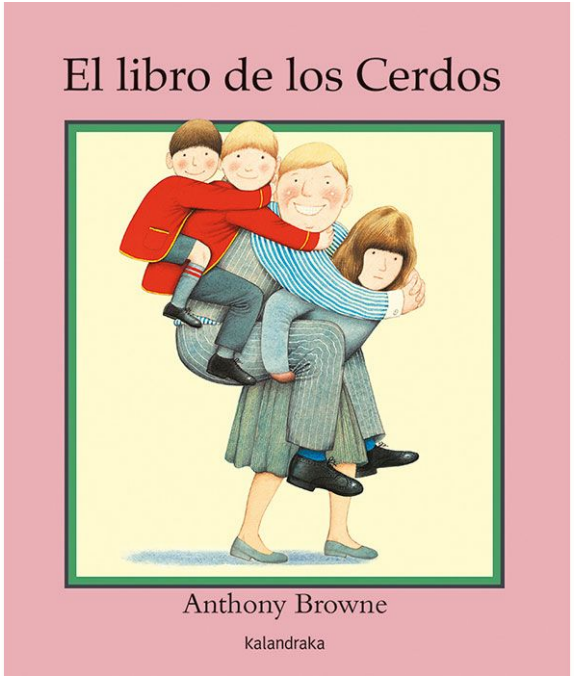
Se suben al carro que les traía la ropa sucia y se dedican a hacer mil y una tropelías la mar de divertidas fuera de todo orden establecido.

Siete mujeres que han perdido el miedo y no le temen a nada, tampoco a los siete leñadores que salen a su encuentro.

El texto y las ilustraciones están llenos de fuerza y vida. Las ilustraciones son tremendamente divertidas y dinámicas en el estilo inconfundible de Quentin Blake.

El libro de los cerdos

Anthony Browne. Trad.: Sandra Senra Gómez. Kalandraka

Celebrada recuperación de una joya de Anthony Browne, uno de los autores más importantes de álbumes ilustrados del mundo. El autor nos enseñará el día a día de la familia Cerdo, compuesta por un padre, una madre y dos hijos. Tanto las ilustraciones, como el texto evidencian un panorama extremadamente descompensado en cuanto a los roles domésticos masculinos y femeninos dentro de un típico hogar machista.

Hasta el día en que la madre se harta y les abandona dejando una nota que dice: "Sois unos cerdos". A partir de aquí los tres varones desatendidos, así como toda la casa, empezarán a sufrir una metamorfosis, al principio sutil, pero que se irá haciendo más y más evidente.

Browne logra tocar un tema importante y actual y hacer una crítica feroz sin ser pesado ni adoctrinar, sino todo el contrario, a través del humor absurdo y de los juegos visuales tan propios de él.

Una caperucita roja

Marjolaine Leray. Traducció: Teresa Duran. EntreDos

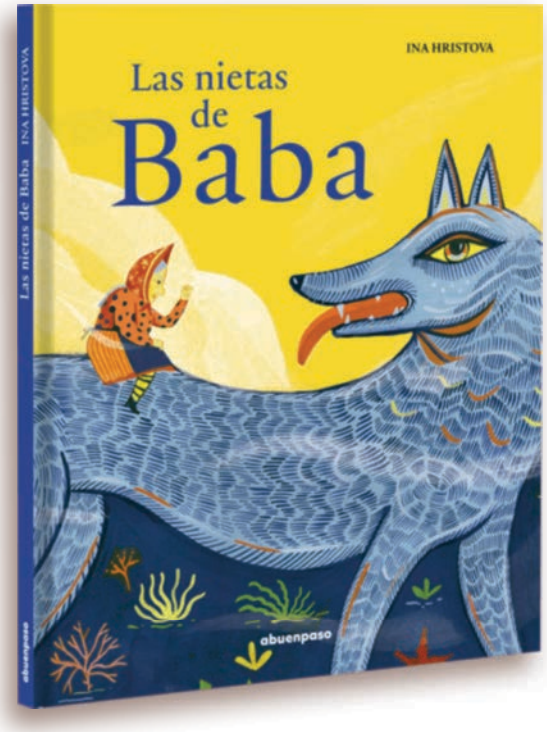
Todos conocemos la historia de Caperucita Roja, ¿cuántas veces la hemos escuchado, leído o contado? ¿Pero está seguro de que lo sabe todo sobre esta niña? No se puede perder esta versión, ahora recuperada en catalán. Un libro de pequeño formato con sencillos trazos de lápiz negro y rojizo, pero cargados de gran expresividad y sentido, nos hará recordar el famoso relato de una forma sorprendente, inesperada. Cada ilustración da paso a una reflexión o discurso.

¿Cómo tan poco puede decir tanto? Un libro breve, pero lleno de contenido que nos permitirá pensar, hablar, trabajar diferentes temáticas, todas ellas de relevante importancia: El abuso de poder, el miedo, la astucia, el humor, la valentía, el género...

Una lectura compartida que puede dar paso a un profundo diálogo entre pequeños y mayores. ¡La vida está llena de Caperucitas Rojas!

Las nietas de Baba

Ina Hristova. A Buen Paso

Este es un cuento que nos habla de Baba (abuela en búlgaro) una figura sabia y experimentada que demuestra el valor de la experiencia y de la sabiduría. El álbum recrea un cuento popular de Bulgaria que la autora recuerda de su infancia. Sucede en el bosque, escenario por antonomasia de los cuentos tradicionales, un lugar sagrado lleno de secretos. Allí vive la protagonista dedicada a una sencilla vida que transcurre entre sus ocupaciones domésticas y la obtención de provisiones para el invierno. Un buen día recorriendo el bosque en busca de moras se encuentra a un lobo que quiere comérsela. Baba logra engañar al lobo con una treta que le hará ganar tiempo para llegar a su casa y encerrarse en ella. Con un hábil juego de palabras mediante los nombres de sus tres nietas, que por cierto solo vemos en unos retratos colgados de la pared, Baba logra volver a engañar al lobo que queda así vencido por la astucia de la abuela. Las coloridas ilustraciones de la autora nos acercan de forma brillante y atractiva la historia de este cuento actualizado.

La verdadera historia de la rata que nunca fue presumida

Ana C. Herreros. Ilustraciones: Violeta Lópiz. Libros de las Malas Compañías

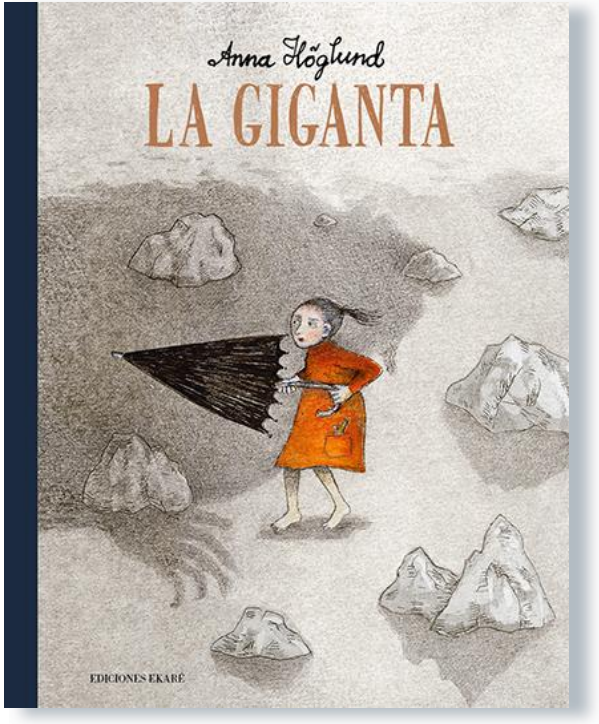
En *La verdadera historia de la rata que nunca fue presumida*, Ana Cristina Herreros recupera y reescribe la versión del cuento tradicional recogida por el Archiduque Luís Salvador de Austria durante su estancia en Mallorca.

El texto reversionado por Cristina Herreros mantiene las estructuras narrativas propias de la narración oral, la repetición, la rima y la acumulación. En este caso, la ratita, con el dinerito que encuentra mientras limpia se compra una col para hacerse una casita.

Violeta Lópiz, la ilustradora, usando una paleta muy reducida elabora un magnífico relato visual propio, siempre en la parte izquierda del libro. En las últimas páginas propone un final actualizado sin olvidar la lección, dirigida a las niñas, del cuento tradicional sobre la importancia de saber elegir el marido o persona que las acompañe durante toda la vida.

La giganta

Anna Höglund. Traducción: Amanda Eda Monjonell. Ediciones Ekaré

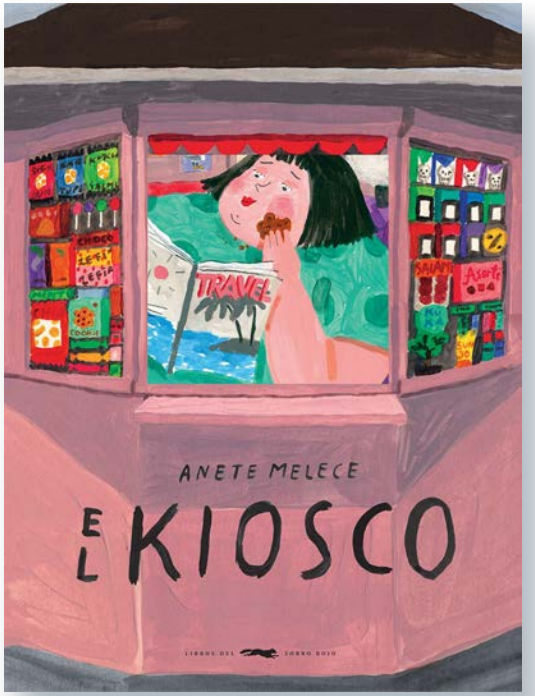
La Giganta es un libro pequeño con una gran historia y con una edición con un gusto exquisito que nos conecta con los libros clásicos de cuentos.

El cuento de la giganta tiene un aire a cuento popular, a aquellas historias ancestrales llenas de emoción, simbología, superación y fantasía. Narra la historia de una niña y su padre que viven en una isla. Un día el padre, que es caballero, debe partir a luchar con una terrible giganta. Pasado algún tiempo que el padre no regresa la niña decide ir en su busca y, si es necesario, enfrentarse también a la giganta.

Una historia maravillosa para contar y compartir a cualquier edad. Las ilustraciones en litografías coloreadas ayudan a crear una atmósfera personal, emotiva y misteriosa. La niña, gracias a su valentía, decisión y astucia, conseguirá superar este viaje iniciático.

El kiosko

Anete Melece. Trad.: Lawrence Schimel y Elina Braslina. Libros del Zorro Rojo

Desde una portada troquelada que nos invita a entrar en su pequeño mundo, Olga nos ofrece una sonrisa afable. Sin embargo su realidad cotidiana no es tan envidiable, su pequeño kiosco se ha ido haciendo pequeño a medida que ella cada vez crece más.

Olga sueña con viajes imposibles, con lugares mágicos, cuando por la noche cierra la ventana de su kiosco. Un desafortunado episodio hace que sus sueños se hagan realidad pero sin perder de vista su kiosco, como si de un caparazón de tortuga se tratase.

Un álbum lleno de elementos y personajes de la vida cotidiana, de coloridas metáforas y preguntas que nos cautiva con su formato, expresividad y la composición de sus imágenes que nos muestran el talento y sensibilidad de su autora.

La historia de Julia que tenía sombra de niño

Christian Brue. Ilus.: Anne Bozellec. EntreDos

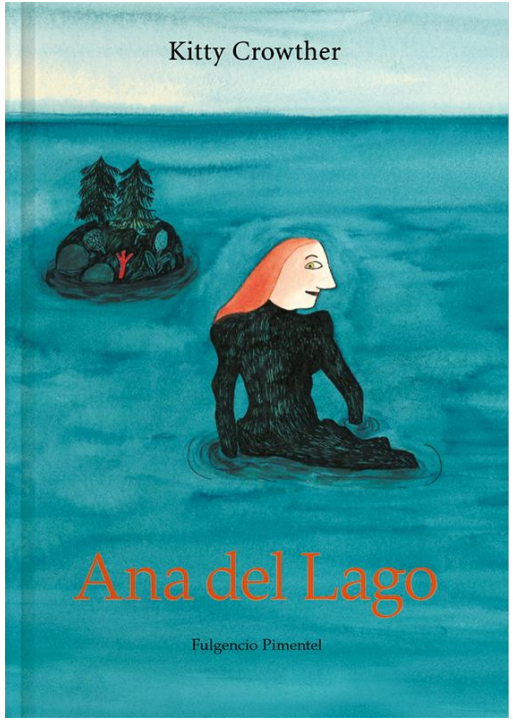

Un clásico que no ha perdido su vigencia, aborda de forma sutil y original el tema de la identidad de género. . Publicado por primera vez en 1976, por la editorial parisina “Le sourire qui mord”, impulsada por Christian Bruel,fue el primer libro de Literatura infantil que abordó esta temática. Publicado originalmente en español en 1980 por la Editorial Lumen, con algún cambio en el texto y en el nombre de la protagonista, y posteriormente en 2011 por El jinete azul. recientemente ha sido reeditado, lo que celebramos.

El derecho al reconocimiento de las señas personales de identidad en la infancia es la idea central de esta sutil obra, de una belleza austera, con un texto que se desliza entre la ironía y la ternura, Las ilustraciones refuerzan y especifican esta dualidad entre su imagen (externa) y su sombra (deseo íntimo) utilizando la línea negra sobre fondos blancos y las composiciones tipográficas, sobre rojo conformando un álbum de rara belleza, para todas las edades.

Ana del lago

Kitty Crowther. Fulgencio Pimentel

Kitty Crowther es una de las autoras de álbumes ilustrados más importantes de nuestro tiempo, y Ana del Lago es una de sus mejores obras. También es una de las más arriesgadas: Crowther aborda aquí temas tan espinosos como la soledad, el suicidio y el cansancio de vivir, pero lo hace con la libertad y la frescura de quien no teme a nada, sino el aburrimiento.

A Ana del lago la vida le resulta pesada en exceso, se pregunta por qué las cosas son como son. Y toma una decisión para acabar con tal situación. El desenlace y final mágico, mezcla la tragedia con la magia, lo real con lo imaginario y hace que esta obra , sea ganadora del Premio Baobab 2009, concedido por el Salón de Montreuil. Al año de su publicación, Kitty Crowther fue galardonada con el Premio Memorial Astrid Lindgren, concedido por el Gobierno de Suecia, el premio más importante del mundo en su categoría.

72 días y un vestido: La vuelta al mundo de Nelly Bly

Pep Molist. Il.: Ina Hristova. A Fin de Cuentos

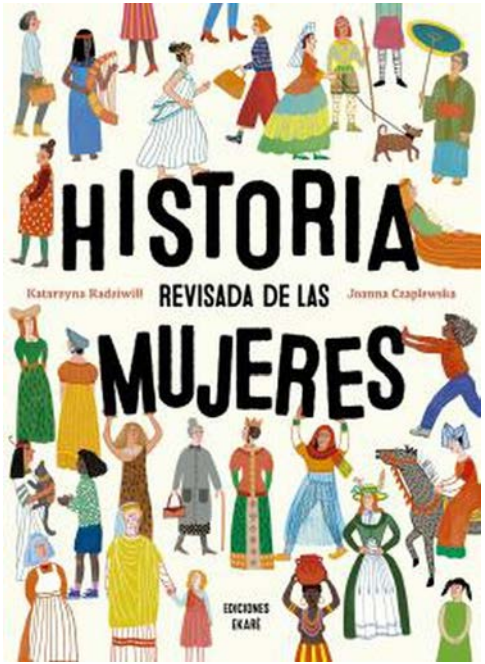

Un álbum ilustrado de no ficción que a manera de crónica de viajes nos narra la historia verdadera de Nelly Bly, seudónimo de Elizabeth Jane Cochran, una intrépida periodista, la primera reportera de investigación que en 1889, quiso emular la aventura de Phileas Fogg, el protagonista de 'La vuelta al mundo en 80 días', de Jules Verne y contra los pronósticos más desfavorables que se fijaban en su condición de mujer, no sólo lo consiguió sino que aún le sobraron ocho días.

El libro destaca la crónica de su viaje publicada en su periódico y los elementos singulares e inventos de la época que la acompañaron, el barco de vapor, la cámara fotográfica. Unas acertadas ilustraciones, junto con una mágnifica edición convierten este libro en una interesante obra para niños mayores y jóvenes

Historia revisada de las mujeres

Katarzyna Radziwiłł. Il.: Joanna Czaplewska. Trad.: Karolina Jaszecka. Ekaré.

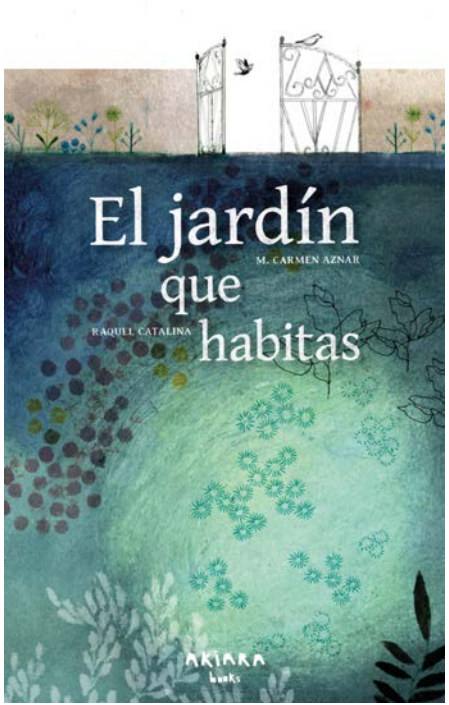
Estamos ante un libro ilustrado informativo de gran formato, muy bien editado en el que quizás el Título debiera ser, Historia revisada con las mujeres, ya que siempre han formado parte de todas las sociedades pero su papel no se ha incorporado a los libros de Historia, aunque la historia de la humanidad no puede entenderse sin nosotras.

Este libro pretende enmendar este error incorporando la perspectiva femenina desde la prehistoria hasta la actualidad, analizando los roles y papeles desarrollados y los cambios sociales producidos y lo hace a través de personajes destacados pero sobretodo a través de la vida cotidiana y sus personajes anónimos.

Hay una gran información que la ilustración, el diseño y la maquetación ayuda a hacer más entenedora a partir de la organización en píldoras cronológicas en la propia página, Un álbum muy conseguido

El jardín que habitas

M. Carmen Aznar. Il.: Raquel Catalina. Akiara Books

Las mujeres son jardineras de su propia historia, sembrando recuerdos,emociones y vida.

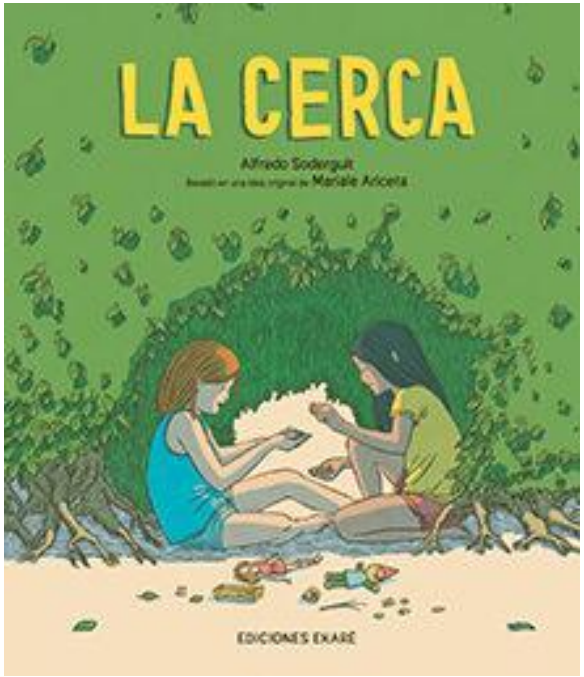
El jardín que habitas es un poemario íntimo que recorre las etapas de la vida de una mujer a través de la metáfora del jardín.

Cada poema es una semilla que germina, un instante de belleza efímera o una raíz que se aferra a la memoria.

Las ilustraciones de Raquel Catalina, llenas de sensibilidad y color, transforman la lectura en una experiencia visual y sensorial. Publicado en la colección Akipoeta y con una cuidada edición de hilo visto, este libro invita a detenerse, respirar y reencontrarse con la poesía de la vida. Un refugio donde cada verso florece y crece.

La cerca

Alfredo Soderguit. Mariale Ariceta. Ekaré

La cerca nos aproxima al momento en que nace la amistad entre Francesca y Antonia, dos niñas de la misma edad, que son vecinas y que tienen estilos de vida completamente diferentes.

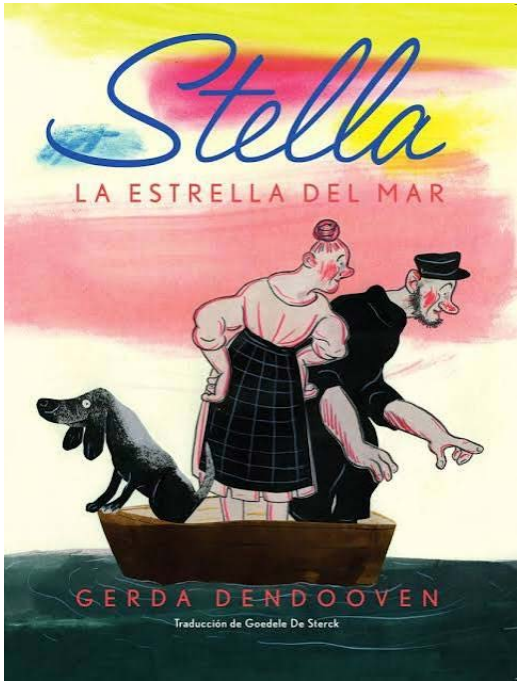
La familia de Francesca es adinerada, vive en la ciudad y veranea cerca de donde vive Antonia, que, a diferencia, de ella vive en una casa pequeña, sencilla y muy humilde.

Pero, esta amistad únicamente tiene una duración de un verano, muy intenso y lleno de aventuras, donde no hay lugar para los prejuicios ni las barreras sociales.

A través de las ilustraciones, el lector puede sacar sus propias conclusiones sobre las grandes diferencias entre la vida de ambas. El texto, a pesar de no explicitar el estatus social de cada una, complementa perfectamente las ilustraciones, cargándose de significado.

Stella. La estrella del mar

Gerda Dendooven. Trad.: Goedele De Sterck. Galimatazo

Un día, un matrimonio de pescadores encuentran una sorpresa inesperada entre las redes. Nada menos que una niña, a Stella estrella de mar. La cuidan y pronto descubren que es una niña única y distinta. Stella es fuerte y grande, diferente y eso le reportará un gran sufrimiento.

Una historia, con formato de cuento clásico, que bebe de la narrativa oral y nos recuerda a los cuentos maravillosos, de una niña gigante y sus dificultades de adaptación en una realidad que no la respeta. U

n cuento duro, sensible y tierno, una buena oportunidad para hablar y conocernos más y que nos lleva a hablar de muchas cosas. La historia y las ilustraciones, muy personales, exageradas y vibrantes hace que amemos a Stella desde el primer momento.

El jardín

Beatriz Martín Vidal. Destino

.

A través de la historia de una niña ajetreada, este delicado álbum nos habla de la necesidad del juego y la fantasía para hacer crecer la imaginación y desarrollar el mundo interior propio que todos más o menos escondido guardamos en nuestro interior.

Un álbum contagiado del estilo inconfundible que Beatriz Martín Vidal, impregna en todas sus obras y que va mucho más allá del realismo y el dominio de una excelente técnica, ella dibuja unas imágenes oníricas que nos acercan a los sueños y inconsciente.

Su propio mundo interior está presente en todas sus obras y aquí tampoco podía faltar.

.