

La importancia de los cuentos tradicionales para la educación infantil y el aprendizaje de idiomas

Reflexiones e ideas para proyectos

Isabella Leibrandt

Universidad de Navarra

1. Introducción

Desde tiempos ancestrales los hombres se han contado cuentos, pero solamente hace 200 años con los hermanos Grimm se comenzaron a investigar los orígenes de los cuentos y desde entonces se intenta dar respuestas a preguntas como: ¿por qué los humanos nos contamos cuentos? y ¿para qué sirven los cuentos? Con este artículo quiero hacer referencia a un tema destacado en la actual didáctica de la literatura: la función de los cuentos (tradicionales). ¿"Para qué sirven hoy estas historias tan viejas"? pregunta en este sentido de forma provocadora Antonio Rodríguez e insinúa que se trata de una literatura menor, fuera de moda y solamente digna de un público infantil. El libro infantil *Los hermanos corazón de león* de la escritora sueca Astrid Lindgren nos proporciona un ejemplo de su función como lectura educativa tanto para los lectores "grandes" como "pequeños".

2. La verdad y la mentira en el cuento tradicional

En alemán *Märchen*, *fairy tales* en inglés o cuentos folclóricos, populares o tradicionales, todos estos términos hacen referencia a una literatura popular (*Volksliteratur*) que a primera vista puede confundir, ya que según Max Lüthi tiene la connotación de 'libritos baratos' o 'novelas rosa' y se considera fácilmente por literatura trivial. También para Ángela Olalla el término 'cuento tradicional' es muy amplio, ya que puede tener el significado del relato breve o de una novela corta, como por ejemplo en el caso de los relatos en el Quijote. Los cuentos denominados 'folclóricos' de autores como Cervantes, Lope o Tirso aparecen en cambio en el siglo de oro y se entienden más bien como episodios novelescos en los libros de caballería; el cuento popular sin embargo puede entenderse como el cuento de la vieja o cuento para dormir, un concepto que se aproxima a la idea que se suele tener del *Märchen* en alemán. Este término *Märchen* igualmente tiene connotaciones que sugieren historias viejas pasadas de moda, asociadas con la mentira, con algo inventado en oposición a la verdad, por tanto, de poco interés, al menos para un público de lectores 'serios y maduros'. Esta es la opinión que expresa ejemplarmente Mr. Sengupta, en *Harún y el mar de las historias* preguntando: "¿Qué utilidad tienen unas historias que ni siquiera son verdad?"

Son, por tanto, las historias narradas o los cuentos tradicionales que se relacionan fácilmente con la mentira. Como Salman Rushdie también la autora Astrid Lindgren hace referencia en su obra a la oposición de

"*Märchen*" y la "verdad": El narrador en *Los hermanos corazón de león* se dirige con estas palabras al lector:

Ahora os quiero contar de mi hermano. De él, Jonathan Corazón de León, os quiero contar. Es casi un cuento, pienso, y un poco como una historia de fantasmas, sin embargo todo es verdadero.

Para "diferenciar un genuino cuento de hadas de otros usos de este género", Tolkien exige que hay que presentarlo como verdadero. También Astrid Lindgren, preguntada, ¿cómo tiene que ser un buen cuento para niños?, defiende igualmente que debe ser "verdadero" en un sentido artístico. El concepto de la verdad en los cuentos tradicionales tiene un significado más profundo. Siguiendo a Tolkien indica a la historia del cristianismo y el Nuevo Testamento como fuente de relatos:

Nunca los hombres han deseado más comprobar que el contenido de una historia resulta cierto, ni hay relato alguno que por sus propios merecimientos tantos escépticos hayan dado por verdadero.

En *Los hermanos corazón de león* el significado cristiano en la historia narrada es muy evidente. Trata la vida después de la muerte, igualmente un "cuento maravilloso", que hace comprensible el afán de la autora para presentarlo como verdadero y creíble.

2.2. Rasgos típicos: el carácter oral

Max Lüthi afirma que la literatura popular, las sagas, leyendas y cuentos no fueron en principio escritos sino contados, transmitidos oralmente y transformados según la personalidad del narrador así como su estado de ánimo. Este carácter oral lo encontramos en muchos cuentos literarios. En *Los hermanos corazón de león* el protagonista es un niño quien nos cuenta la corta historia de su vida. El estilo tan directo nos atrapa y emociona a través de la voz del pequeño narrador desde la primera línea del cuento dándole a la vez más autenticidad y credibilidad. Para Christoph Bloss, la principal y difícil tarea del narrador es despertar la ilusión como si hubiera visto los hechos narrados desde un punto de vista concreto y lo consigue solamente presentando los sucesos desde la perspectiva del pasado.

Uno de los autores que transmite la importancia de la narración oral por su efecto en los oyentes es Rafik Schami en *Narradores de la noche*: El narrador principal es capaz de encantar y hechizar al público durante horas enteras con sus cuentos de reyes, hadas y ladrones con su voz que atrapa a todos contando historias divertidas, tristes o emocionantes. Así, Tolkien destaca "la fuerza de la palabra" y "el hechizo" como dos ingredientes precisos del cuento así como el "colorido, la atmósfera, los detalles individuales e inclasificables de un relato":

Lo que caracteriza a un buen cuento de hadas, a los mejores y más completos, es que por muy insensato que sea el argumento, por muy fantásticas y terribles que sean sus aventuras, en el momento del climax puede hacerle contener la respiración al lector, niño o adulto, puede acelerar y encogerle el corazón y colocarlo casi, o sin casi al borde de las lágrimas, como lo haría cualquier otra forma de arte literario, pero manteniendo siempre sus cualidades específicas.

Es interesante que, desde las *Mil y una noches*, probablemente el libro de cuentos más antiguo, hasta nuestros días se percibe la necesidad humana de historias y de narrar lo que siguen reflejando todos los libros de cuentos. La figura del narrador tiene tanta o más importancia que la historia que narra, lo que nos lleva a preguntar: ¿Qué función tiene el contar y por qué los humanos tenemos esta necesidad de cuentos?

En el relato de Astrid Lindgren aparte del narrador principal, es el hermano mayor Jonathan quien le cuenta cuentos e historias a su hermano pequeño y enfermo. Sus cuentos por un lado le distraen, entretienen y consuelan, por otro lado, le inspiran una esperanza por una vida mejor como es el país de Nangijala, descrito por el hermano mayor dónde ya no hay más sufrimiento.

3. La saga

Entre los géneros narrativos tradicionales destacan principalmente los cuentos y mitos, las fábulas, leyendas y sagas. Las definiciones son múltiples, aunque según Antonio Rodríguez a menudo es difícil distinguir claramente los diferentes tipos ya que los mismos arquetipos pueden aparecer indistintamente en los mitos, en las sagas y en los cuentos. Ciertamente es importante considerar el origen, la influencia mutua y la evolución; una controversia sobre las relaciones entre el cuento popular y el mito que según Tolkien todos estos temas retroceden a la misma fuente, "los mitos de la naturaleza":

La épica, las leyendas heroicas, las sagas localizaban luego estos relatos en lugares reales y los humanizaban al atribuírselos a héroes ancestrales, más poderosos que los hombres, aunque siguieran siendo hombres. Y por último, degenerando poco a poco, estas leyendas se transformaban en cuentos populares, *Märchen*, cuentos de hadas, cuentos para niños.

La 'saga' en castellano, para Ángela Olalla un término también engañoso, ya que suena a "serie por entregas", pero que se ha adoptado de la *Sage* en alemán, denomina cuentos heroicos. Es precisamente la saga cuyos rasgos presenta el cuento de la autora sueca *Los hermanos corazón de león* en cuanto a los temas, la visión del hombre y del mundo, la naturaleza, el héroe, la moral y su función pedagógica.

3.1. Rasgos típicos en la saga

Este género, la saga, da a entender un hecho extraordinario que supuestamente ha ocurrido realmente. El narrador en *Los hermanos corazón de león* nos asegura desde principio que todo lo ocurrido fue "verdadero" aunque parezca un cuento. Max Lüthi destaca como aspecto principal en la saga un hecho extraordinario o tremendo que irrumpe en la vida cotidiana del hombre y le lanza a la enfermedad y muerte. Tenemos, por tanto, aquí una concepción del mundo caprichosa y arbitraria. El hombre es impotente frente a una fuerza mayor. Domina el desamparo. En el cuento de Astrid Lindgren es la muerte que irrumpe en la vida del pequeño protagonista; él llega a saber que pronto morirá y pregunta "¿cómo puede

haber algo tan horrible, algo tan horrible como la muerte cuando no se han cumplido ni siquiera los diez años?”

3.2. El concepto del hombre en la saga

El hombre se presenta como un buscador e interrogador, quiere interpretar y comprender el mundo que le rodea chocando con hechos inexplicables. En el *Hobbit* tenemos esta figura del buscador en el personaje de Bilbo quien entra en el mundo fantástico en oposición con el mundo real en la tierra. El protagonista del cuento de Astrid Lindgren, es también un buscador e interrogador constante en el mundo fantástico de Nangijala. “La saga es una pregunta, el cuento de hadas una respuesta”, escribe Max Lüthi. A la vez, las figuras de la saga son más activas que en los cuentos de hadas y se adentran en el mundo desconocido. A su lado tienen ayudantes o contrincantes, pero en muchas ocasiones se encuentran solos teniendo que tomar decisiones por su propia capacidad de elección. En cambio, en el cuento de hadas el hombre no se pregunta por qué ocurren cosas maravillosas que le parecen naturales.

El desamparo y la inseguridad, así como las descripciones de los sentimientos en general, producen miedo en el mundo de la saga que es uno de los temas principales en *Los hermanos corazón de león*. En este sentido, la saga se caracteriza por la descripción de diferentes actitudes humanas como el miedo y la desorientación, pero también un auténtico valor, sacrificio y heroísmo.

En la saga frente al mal se encuentra un auténtico héroe: activo, seguro y fuerte. Él lucha contra el mal, vence y es capaz de sacrificarse por los demás. Un típico héroe de la saga es Jonathan que por su valiente acto de salvar a su hermano pequeño muere convirtiéndose entonces en “Corazón de León”, nombre que alude a otro héroe mítico de la saga: El rey Corazón de León de Inglaterra. Sin embargo, es más que una figura estereotipada típica de los cuentos de hadas; simboliza más bien la figura paterna o el salvador cristiano. No sólo salva a su hermano heroicamente sino también lleva a la libertad el pueblo oprimido del valle vecino que vive en la miseria bajo el reinado del tirano Tengil y su dragón Katla. Destacan los principios cristianos en esta figura: él lucha por la libertad del pueblo pero sin matar cediendo el mando sobre la lucha final a otro luchador debido a que no es capaz de matar a otros. Le salva incluso la vida a un traidor. Para su hermano pequeño es, por tanto, un guía espiritual transmitiéndole los valores cristianos. Sin embargo, mientras que el cuento de hadas conoce siempre el desenlace feliz, el héroe de la saga termina de una manera trágica. Jonathan muere por segunda vez, aunque esta vez es salvado por el hermano pequeño y transportado a otra vida.

3.3. La cosmovisión del mundo en la saga

En la saga, la necesidad o miseria se encuentran representadas en el mundo mortal frente al paraíso después de la muerte, lo cual representa conceptos cristianos e indica que la realidad de este lado no es la única verdad. Esta visión nos presenta Astrid Lindgren: el mundo fantástico de

Nangijala representa la vida después de la muerte, un mundo paradisíaco en los tiempos de las hogueras de donde surgen todos los cuentos y sagas. Tiempos lejanos que retroceden al origen de la humanidad, de la palabra y del cuento.

Una visión de otras realidades fuera de nuestra imaginación presenta también C.S. Lewis:

¿Pero realmente quiere usted dar a entender, señor –inquirió Peter- que pueden existir otros mundos... así en cualquier parte, digamos que a la vuelta de la esquina? –Nada es más probable – repuso el profesor...”

Al pequeño protagonista enfermo y consciente de su triste fin la visión del más allá le sirve de consuelo o con palabras de Tolkien de “gozo” entendido aquí como “un súbito destello de la verdad o realidad subyacente”, un consuelo no sólo “para la tristeza de este mundo, sino de una satisfacción y una respuesta al interrogante: ¿Es eso verdad?”

Otro concepto del mundo de la saga y de los cuentos es la vida como un viaje. Los protagonistas suelen emprender un viaje que les lleva por muchos obstáculos hasta el final. Bilbo, protagonista en el *Hobbit*, hace un largo viaje para encontrar el tesoro y a sí mismo. También las figuras principales del cuento sueco se ven envueltas en varios viajes que a lo largo de las diferentes aventuras las hacen madurar. El hermano pequeño al comienzo es un niño con muchos miedos, inseguro, admirador de su hermano mayor, fuerte y héroe de la historia, sin embargo, al final es el pequeño valiente Skarpan quien salva a su hermano superando todo su miedo. La vida como viaje lleno de dificultades lleva a las figuras a madurar sus caracteres al principio débiles.

Además, el mundo en la saga está determinado por la ambigüedad o el destino y el intento de interpretarlo. La vida parece un enigma, a veces con soluciones milagrosas. ¿Hay un destino?, es probable una pregunta tan vieja como el origen de la humanidad. Estas reflexiones sobre el misterio de la vida también lo encontramos en *Los hermanos corazón de león*:

¿Quizás todo estaba predeterminado, desde los tiempos inmemoriales de los cuentos y de las sagas? ¿Quizás entonces ya Jonathan fue predestinado a ser el salvador de Orwar por el valle de las rosas? ¿Quizás había seres invisibles de cuentos que sin que lo supongamos conducen nuestros pasos? ¿Cómo sino Jonathan podía haber encontrado ahí donde dejamos nuestros caballos la entrada a la cueva de Katla? Era muy misterioso, como era igualmente misterioso cuando entre las muchas casas del valle de las rosas justo fui a parar en el patio de Matías y no en otro lugar.

Hay que añadir que suele haber dos mundos descritos en los cuentos: el mundo primario o real, dónde se desarrolla la vida habitual de los protagonistas, que es la aldea natal de los dos hermanos y de su madre, y el mundo secundario, el fantástico. A veces los protagonistas se mueven entre los dos mundos como Harry Potter o los niños Peter, Susan, Edmund y Lucy quienes entran por una armario en su casa de Londres al mundo de Narnia. En *Los hermanos corazón de león* el paso al mundo de Nangijala se realiza a través de la muerte de los dos hermanos, donde el tiempo y lugar son indefinidos y muy lejanos. Desde luego es un mundo mejor, en una

naturaleza impresionante con bosques de cuentos, lagos para nadar, montañas para cazar, pero donde también hay un mundo del mal; tiranos, dragones, opresores, rebeldes y traidores. Un mundo que recuerda a los viejos tiempos con héroes y sus extraños destinos. Por supuesto vence el bien sobre el mal.

4. La función pedagógica del cuento tradicional

El libro *Los hermanos corazón de león* publicado en 1972 produjo fuertes reacciones. Fue llamado un "cuento de muerte para niños" ya que trata la enfermedad, desgracia y muerte. Para la autora, sin embargo, es "un libro de consuelo". Y no hay que olvidar que también es un libro de aventura con muchos momentos de felicidad.

El libro toca un tema tabú en nuestros días: la muerte. Los adultos suelen embellecer la muerte con eufemismos aunque la muerte es parte de nuestra vida. Pero ¿cómo hablar con un niño sobre la muerte? El libro ofrece una respuesta en forma de cuento tradicional y describe el país de Nangijala donde no se acaban nunca las aventuras. Frecuentemente hoy en día los cuentos tradicionales son rechazados por la violencia, los valores y funciones tradicionales representados en ellos. Con Astrid Lindgren, autora que ha dedicado toda su vida a escribir para niños, se puede afirmar que los niños necesitan libros con los cuales puede crecer su imaginación, como toda persona necesita imágenes, "imágenes de mundos conocidos y desconocidos, de cosas cercanas y maravillas lejanas":

El día que la imaginación de los niños ya no posee la fuerza de producirlos, ese día la humanidad empobrecerá. Todo lo grande que pasó en el mundo primero se desarrolló en la imaginación de una persona y cómo será el mundo de mañana depende en gran medida de la capacidad creadora de aquellos que ahora están aprendiendo a leer.

No son sólo las aventuras, los estímulos para el desarrollo de la imaginación o los sentimientos, los principales requisitos de un buen libro. Los conflictos del héroe representan la situación del hombre en el mundo. En ellos los niños pueden encontrar soluciones para sus propios problemas, por tanto, son atemporales "las viejas historias" o dicho de otra forma, son los niños y sus necesidades que no cambian a pesar de muchas innovaciones. El éxito de *Harry Potter* y otros clásicos de la literatura infantil que abren un espacio para la identificación de los lectores infantiles lo demuestran.

5. Los cuentos en la enseñanza de los idiomas: su comprensión y transformación

Era se una vez..., así empiezan habitualmente los cuentos que presentan una acción insólita, extraña y emocionante. Los cuentos tradicionales ofrecen un productivo punto de partida para un aprendizaje intercultural con un amplio potencial interpretativo y un alto valor cultural de identificación. En una didáctica con un fin intercultural los cuentos forman la base para un empleo activo del idioma. En grupos multiculturales son un excelente medio para encontrar mutuas conexiones y raíces a través de los diferentes cuentos nacionales.

¿Cómo utilizar los cuentos tradicionales en la enseñanza de segundos idiomas? Las siguientes ideas pueden adaptarse fácilmente a diferentes niveles y edades, todas quieren fomentar la alegría de recordar y contar cuentos animando a transformar los textos o los temas creativamente.

Los cuentos son un tesoro cultural de cada pueblo: son puentes entre el pasado y el presente, entre mundos lejanos y el propio mundo, entre la fantasía y la realidad, ofrecen soluciones para muchos problemas relacionados con la vida actual, fomentan la combinación entre la adquisición del idioma y el aprendizaje cultural teniendo un efecto positivo en el desarrollo intelectual de los niños. En este sentido, los cuentos de diferentes culturas son un tesoro para las clases de idiomas donde pueden enlazarse los objetivos lingüísticos y culturales.

Hay una amplia variedad de temas típicos: el rico y el pobre, el bueno y el malo, la buena y mala suerte, el miedo y el valor, el desamparo, la laboriosidad y la pereza, la inteligencia y la estupidez, la justicia y la injusticia, la solicitud y el egoísmo. Las criaturas fantásticas ocupan un lugar central: hadas, dragones, magos. Presentan una estructura estereotipada: inicio, problema, viaje, tarea, encuentros, solución y final. Se desarrollan en lugares comunes como el bosque, la montaña, el pueblo, la casa. Presentan una serie de requisitos y figuras estereotipadas y típicas formulas lingüísticas.

Posibles transformaciones creativas pueden ser:

-los peligros actuales: la globalización, catástrofes naturales, problemas sociales

-relacionarlos con otros lugares

-transferir el cuento al presente

-dejar participar figuras de películas o comics

-inventar un fin diferente y desarrollar la acción en la propia ciudad o el colegio con requisitos actuales, la televisión, el teléfono móvil o el ordenador, utilizar eslóganes publicitarios

-hacer un calendario con un fotomontaje, hacer máscaras y representar el cuento, producir un video o una grabación auditiva, una página web con los cuentos escritos por los alumnos

-hacer teatro, mimo, juegos de rol, ampliando así el vocabulario, fomentar la imaginación, practicar la expresión libre y la competencia social

Preguntas para una selección adecuada: ¿Para qué edad? ¿Qué nivel de conocimiento del idioma requieren? ¿Qué rasgos típicos contienen para una edad específica? ¿Qué posibilidades de transferencia ofrecen al mundo de las experiencias de los alumnos?

Estos pocos ejemplos quieren reivindicar un lugar a los cuentos tradicionales en el mundo moderno dominado principalmente por los media hoy en día con la idea de contribuir con su lectura, enseñanza y adaptación productiva a una cultura narrativa. Indudablemente, los niños necesitan cuentos y les gustan, crecerán con cuentos y aprenderán que contar cuentos es transferir el patrimonio cultural de una generación a otra. Sus interpretaciones actualizadas los vuelven importantes para la educación pudiendo ser un estimulante impulso para la autorreflexión y la reflexión sobre el otro.

6. Páginas web relacionadas con los cuentos para la enseñanza del alemán: Cuentos en Internet (*Märchen im Internet*):

<http://www.internet-maerchen.de/index1024.htm>

<http://www.1000-maerchen.de/cc0b7273929f6a1cb279ba6a0cac57f3/classics,1.htm>

<http://gutenberg.spiegel.de/grimm/maerchen/0htmlidir.htm>

<http://www.childrentooth.de/maerchen/>

<http://www.maerchenkristall.de/>

19th-Century German Stories: <http://www.fln.vcu.edu/menu.html>

Deutsch online: <http://www.udoklinger.de/Deutsch/index.html>

Das Projekt der Sagensammlung: <http://www.sagen.at/>

Learning German Through Fairy Tales:

<http://faculty.acu.edu/~goebeld/maerchen/maermenu.htm>

Escribir cuentos: (der Märchenbasar): <http://www.learn-line.nrw.de/angebote/maerchen/foyer/schreiben.html>

Actividades con cuentos: The German Fairytale Road:

<http://www.bayswaterps.vic.edu.au/lote/maerchen/project.htm>

BIBLIOGRAFÍA

Lewis, C.S. (2000) El león, la bruja y el armario, Alfaguara, Madrid.

Lindgren, Astrid. (1997) Los hermanos corazón de león, Barcelona, Juventud.

Schami, Rafik. (1990) Narradores de la noche. Madrid: Siruela

Lüthi, Max. (1970) Volksliteratur und Hochliteratur, Francke Verlag, Bern/München.

Olalla Real, Ángela. (1989) La magia de la razón, Universidad de Granada, Granada.

Rodriguez Almodóvar, Antonio. (1989) Los cuentos populares o la tentativa de un texto infinito, Universidad de Murcia, Murcia.

Tolkien, J.R.R. (1999) *Árbol y hoja*, Minotauro, Barcelona.

Bloss, Christoph. Gedanken zur Herkunft der Märchen,
<<http://home.t-online.de/home/Cbloss/rotkaepp.htm>>

Goetsch, Monika. Es gab nicht eine tote Stunde,
<<http://www.sonntagsblatt.de/artikel/1999/1/1-s9.htm>>

Lindgren, Astrid. Deshalb brauchen Kinder Bücher, <<http://www.tagesanzeiger.ch/archiv/97november/971111/56801.HTM>>

*