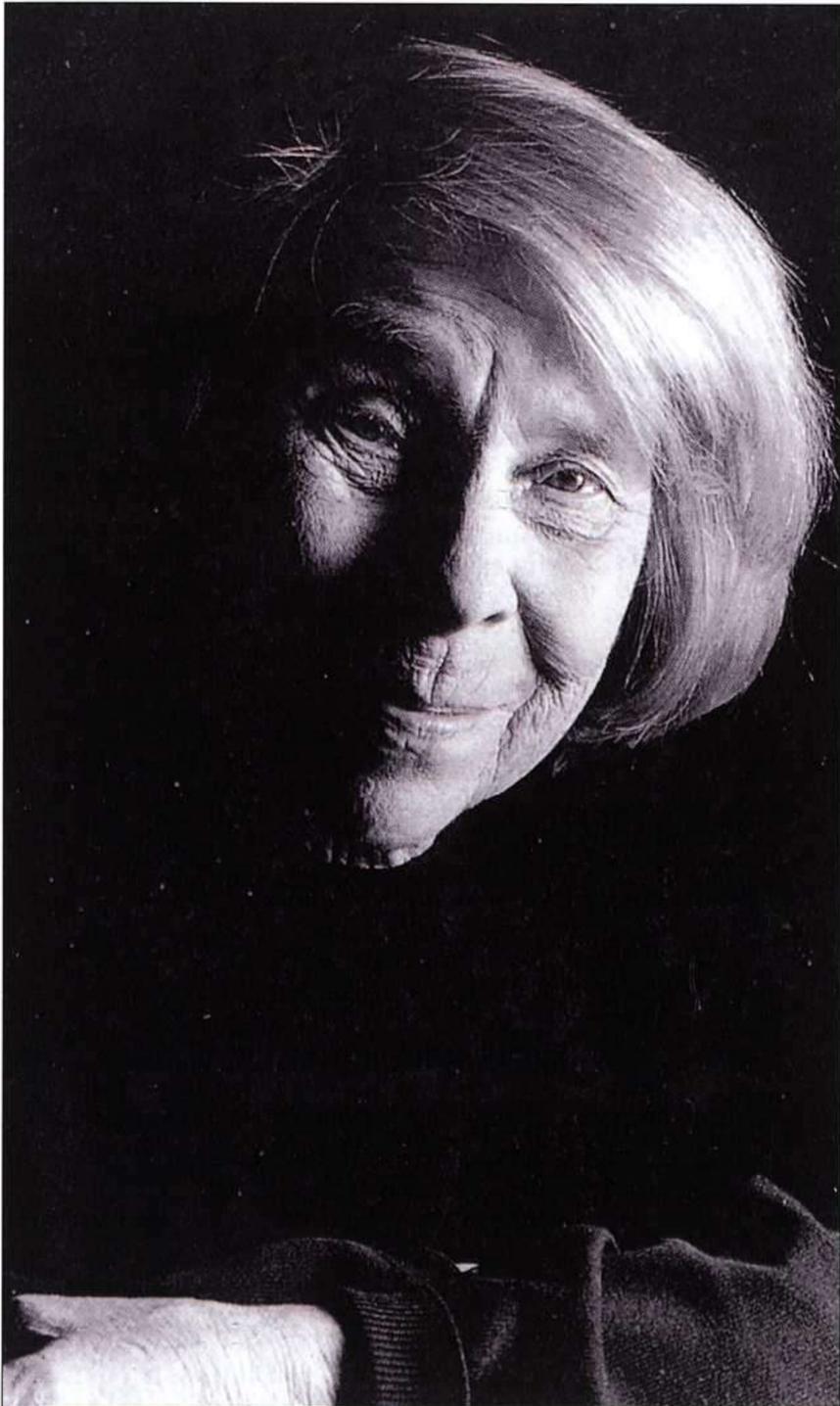

ESTUDIO

Tove Jansson, mamá de los Mumin

por **Marika Dalmaso***

Tove Jansson es, junto a Astrid Lindgren, la autora en lengua sueca más conocida en el ámbito de la LIJ gracias a los Mumin, unos simpáticos trolls que habitan un universo propio poblado de extrañas criaturas que se debaten entre lo cotidiano y la fantasía. Nacida en Finlandia, es, además de autora e ilustradora de la saga de los Mumin (1945-1970), escritora de libros para adultos y pintora notable. Sus libros han sido traducidos a 34 lenguas, y sus personajes se han paseado por el teatro, la ópera, la TV, la radio... Aquí se analizan los cambios estilísticos y temáticos que se observan en la saga de los Mumin. Al final hay un apartado dedicado a la gran desconocida de la LIJ nórdica, la danesa Karin Michaëlis, creadora de un personaje llamado Bibi, escritora que sentó las bases de la moderna literatura infantil, antes que Jansson o Lindgren.

Cuando el primer Mumin nació sobre las paredes de la casa de verano de los Jansson, durante la adolescencia de Tove, nadie podía imaginarse que este cómico *troll* iba a tener una vida plena y aventurera en el mundo mágico de la literatura para la infancia.

«La historia podría parecer inventada, pero sucedió realmente. En nuestra casa de verano, solíamos pintar en las paredes. Un verano surgió una de esas discusiones sobre la pared. Empezó cuando mi hermano Olov escribió un pensamiento casi filosófico, y yo intenté refutarlo; nuestra polémica duró dos días. Finalmente Olov citó a Kant y la controversia acabó de inmediato. Yo pinté algo que quería que fuera extremadamente feo, algo que recordaba a los Mumin. Así, en cierto sentido, Kant inspiró el primer Mumin».¹

Un paraíso para los que huyen

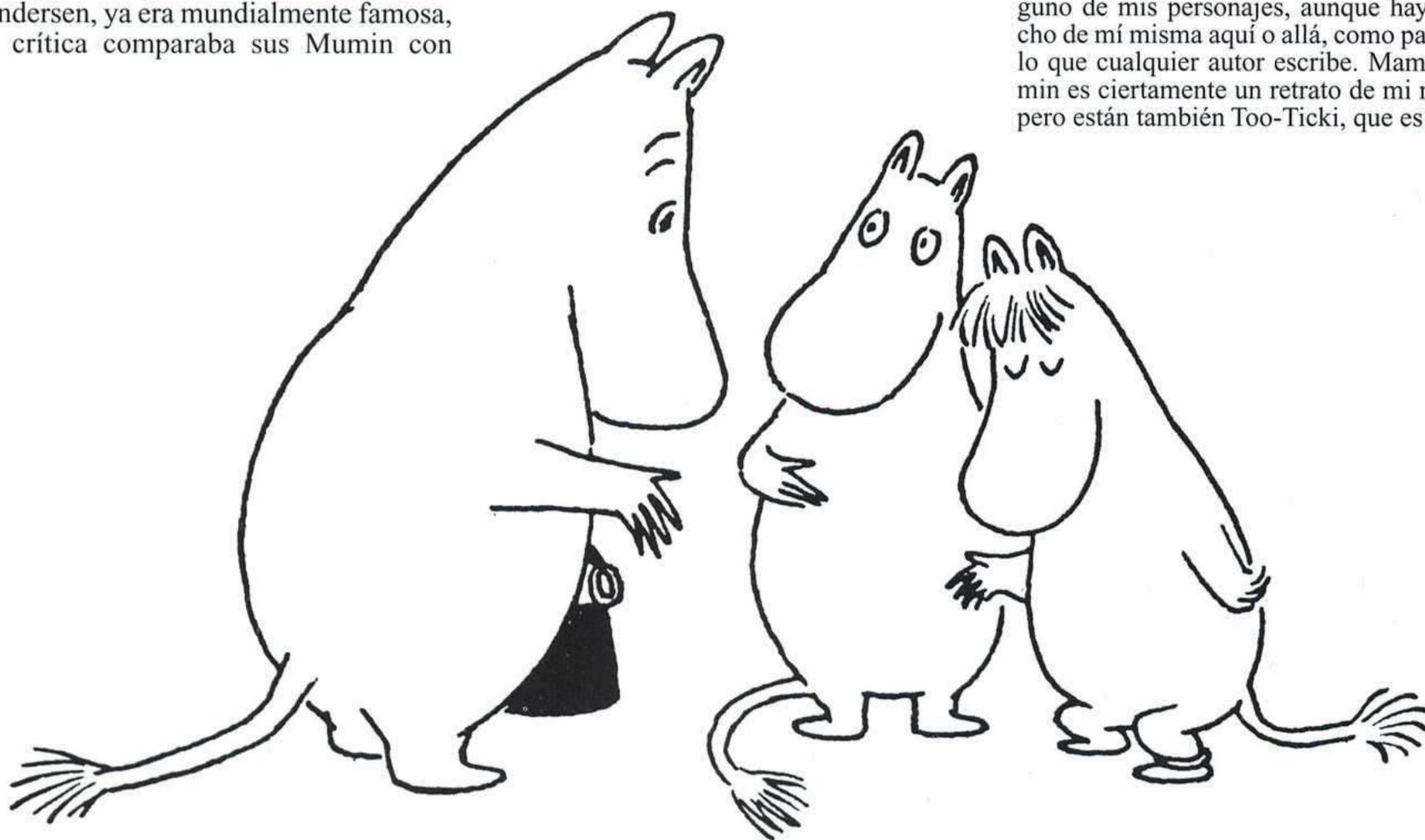
Y su mamá es decididamente muy especial: Tove Jansson es una autora muy querida por miles de niños. Cuando recibió, en 1966, el Premio Hans Christian Andersen, ya era mundialmente famosa, la crítica comparaba sus Mumin con

Pippi Calzaslargas, y la propia Astrid Lindgren siempre sostuvo que Tove Jansson era la mejor autora para niños de la literatura contemporánea.

El de los Mumin es un mundo fantástico, quizás un paraíso de evasión, pero capaz de atraer tanto a niños como a adultos por la sensación de seguridad que ofrece. Los rechonchos y cómicos Mumintrolls parecen distintos de otros personajes de cuentos, fantásticos o míticos, y también distintos de los animales que hablan. No es posible situar la obra de Jansson en un género definido. Basa sus personajes en las relaciones familiares, pero los sitúa en un mundo mítico lleno de extraños y maravillosos seres en cuyo centro está la familia Mumin. Mumilandia es una tierra mágica pero, al mismo tiempo, es una celebración de la realidad. Una realidad que todo niño puede encontrar, en la que se alternan la alegría y el terror.

En una entrevista que concedió a Glyn Jones, Jansson declara:

«Empecé con el deseo de describir una insólita familia feliz, cuyos miembros mantienen entre sí relaciones de afecto y se conceden toda la libertad que precisan; es una familia armoniosa y seguramente toma como referencia mi propia infancia, que fue verdaderamente feliz. Hay algunos personajes que me atraen más que otros, como Tabacco, la pequeña Mi y mamá Mumin. Con el tiempo la familia creció, se hicieron amistades y relaciones, y también algún enemigo; las cosas se desarrollaron de manera espontánea, en cierto sentido sin mi voluntad. Uno escribe acerca de lo que ve a su alrededor, cosas que conoce y que ha experimentado o de las que ha oído hablar. El personaje de Mi (Mía Diminuta o la pequeña May, según las traducciones en español de Noguer y Alfaguara, respectivamente) me fue verdaderamente útil: es capaz de recuperar el equilibrio cuando las cosas empiezan a ponerse demasiado emotivas, entrometiéndose con sus constantes y cínicas observaciones. Pienso que estos personajes son terriblemente emotivos, y si hay algo que temo es precisamente el sentimentalismo excesivo. Y por eso este personaje me fue de gran ayuda. Cuando reviso lo que he leído es para comprender y tratar de eliminar todo lo que *huela* a sentimental. Incluso si esto significa tener que escribir de nuevo; intento escribir siempre de la manera más sencilla posible. No me identifico con ninguno de mis personajes, aunque haya mucho de mí misma aquí o allá, como pasa con lo que cualquier autor escribe. Mamá Mumin es ciertamente un retrato de mi madre, pero están también Too-Ticki, que es un re-

TOVE JANSSON, LA LLEGADA DEL COMETA, ALFAGUARA, 1988.

trato bastante realista de una de mis amigas; en papá Mumin hay bastante de mi padre, pero no es para nada un retrato suyo».²

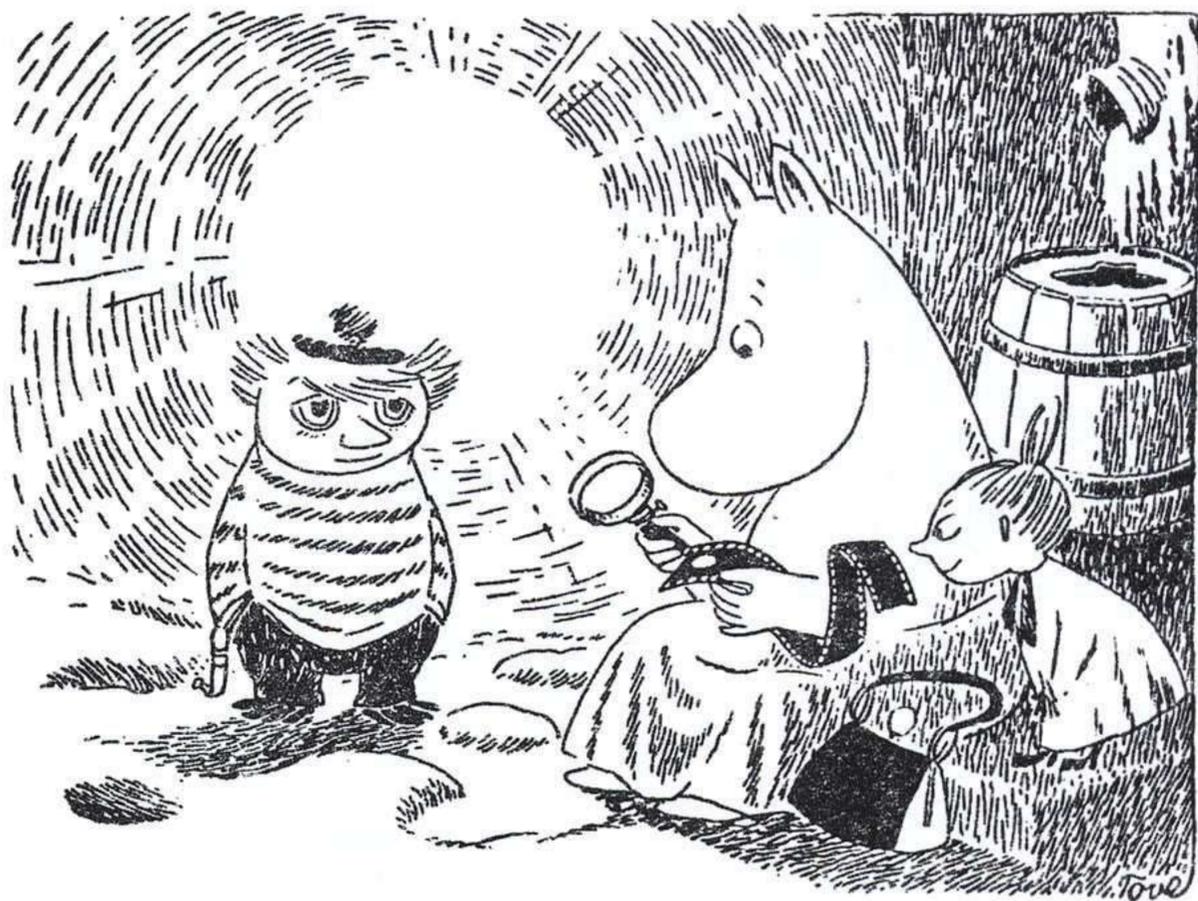
Cuando en 1945 apareció el primer libro de los Mumin, Jansson sostenía que, a causa de la guerra, los colores habían muerto y por eso debía recrearlos con sus pequeños *trolls*, y con ellos la felicidad y la seguridad de la infancia. La mayor parte de sus libros hablan de aventuras o de catástrofes que siempre se resuelven con la vuelta a casa y el restablecimiento de la normalidad.³

El valle de Mumin es un paraíso para quienquiera que huya:

«Sinceramente, ¿acaso la fuga no es una parte integrante de la literatura para la infancia? Si no escribo para educar a los niños, presumiblemente lo hago por mis propias características infantiles; por lo que he perdido o por lo que no soy capaz de adaptar a mi mundo social adulto. Se trata de un género discreto de fuga.»⁴

[...] «¿Fuga? ¡Por qué no! Sé que se toma como una cosa terriblemente negativa lo de escaparse. He recluso a la familia en un valle paradisíaco, rodeado de montañas, y les he dado un único sendero que lleva hasta el mar, símbolo también de fuga. Quizá la excusa es que yo escribo libros para niños y seguramente ellos tienen derecho a la fuga.»⁵

En sus libros a menudo vemos reflejada su propia vida, aunque la autora sea reticente a admitir esa similitud. Su familia pertenece a la minoría sueca, sus padres eran artistas por naturaleza, poco inclinados a adaptarse a las normas sociales. Este contraste puede verse en los libros de los Mumin, por ejemplo entre Fillyjonk y Emulo con respecto a la familia Mumin. Siguiendo la costumbre sueca, la familia Jansson se trasladaba a la casa de verano, en el archipiélago. La familia Mumin cierra su casa en invierno y se retira a hibernar. Se ha señalado la semejanza entre este ritual y el de la familia de la autora. La casa de los Mumin es, arquitectónicamente, la típica casa de verano finlandesa. Tove admite que los hechos históricos y sociales que la han acompañado en su crecimiento han dejado huellas en su trabajo: «¿Por qué no? Describo una familia fino-sueca, y se pueden ver en ella signos del aisla-

TOVE JANSSON, LA FAMILIA MUMIN EN INVIERNO, NOGUER, 1988.

miento que está presente de modo inevitable en toda minoría».⁶

De hecho, durante su infancia, Finlandia vivió una guerra civil entre Rojos comunistas y Blancos conservadores, y puede ser que esta circunstancia dejara en ella alguna huella. Como el deseo de seguridad que se encuentra siempre presente en los relatos de los Mumin. A esa misma necesidad puede adscribirse también el hecho de formar parte de una minoría, justo cuando una mayoría está adquiriendo cada vez más poder.⁷

Unos personajes en evolución

A lo largo de los años, los Mumin fueron desarrollándose gradualmente desde el punto de vista estilístico. Tove Holländer ha dedicado un estudio a este tema, único en su género.⁸ La relación entre texto e ilustración es de una importancia fundamental. El primer libro de los Mumin, *Smatrollen och den stora översvämningen*, publicado en 1945, no se tradujo al inglés, pero antes de esa fecha el término *Mumin* apareció en la revista satírica en inglés *Garm*, como nombre de los personajes de Jansson.

Holländer divide la producción de Tove en un primer período, hasta el año 1954, en que apareció *Farlig midsommar* (*Una noche de San Juan bastante loca*), y un segundo, en el que los personajes empezaron a cambiar. Se pasa del relato de aventuras al psicológico, y es también un momento fundamental en lo que a las ilustraciones se refiere, tanto por el estilo, la técnica y los bocetos, como por los contenidos de las imágenes. El segundo período empieza con *Trollvinter* (*La familia Mumin en invierno*), le sigue *Det osynliga barnet* (*La niña invisible*), *Pappan och Havet* y *Sent i November*. A los que pueden añadirse tres libros ilustrados: *Boken om Mymlan*, *Mumintrollet och Lilla My*; *Vem ska trösta knyttet?* y *Der farliga resan*.

En lo que se refiere a la técnica, Jansson pasó de la tempera al pincel, a la técnica de *scraper-board* para luego volver al pincel. *La familia Mumin en invierno* supone un cambio en muchos aspectos: es el único libro ambientado en el invierno, el único que toma esta estación como tema central. La autora subraya el contraste entre la oscuridad del invierno y la luminosidad de la nieve, un contras-

TOVE JANSSON, LA FAMILIA MUMIN.

te obtenido mediante la utilización de la nueva técnica del *scaper-board*.

También el aspecto de los Mumin va cambiando. Primero eran más bien delgados y oblongos, de minúsculos ojos y con una mirada interrogante, y después se hacen más suaves y mullidos. En *Una noche de San Juan bastante loca*, son más redondos que nunca, la forma del cuerpo recuerda a la de un huevo, los ojos son más grandes y la nariz ya no es tan afilada. Las líneas son precisas y de un grosor uniforme.

En medio del valle de los Mumin encontramos su casa y un sendero que va desde ésta al río, sobre el que hay un puente que conduce a las Montañas Solitarias. Esta geografía simboliza la pasión de los Mumin por la aventura. El mar y el océano son temas centrales. El mar como símbolo de la vida misma. Según Holländer, al principio el Valle Mumin es una representación idílica en la que la vida recuerda la del Paraíso. Esto se refleja también en las primerísimas ilustraciones: los armoniosos Muminrolls, con sus perfectas formas, reflejan ese idilio antes de la desintegración. En *La*

familia Mumin en invierno, el no-idilio ya ha ganado la partida. La talla de los Mumin ha disminuido, se ha oscurecido el sol eterno y los Muminrolls deberán adaptarse al largo invierno. Jansson abandona completamente el Valle Mumin ya en *Pappan och havet*. Se crea un mundo cuya aridez y severidad son frecuentes; estos cambios circunstanciales se reflejan en las ilustraciones: horizontes desolados que describen la lucha del hombre por la vida.

Entre estos dos períodos, el aventurero y el psicológico, hay un desarrollo que pasa del concretismo al abstraccionismo, de la ilusión al expresionismo. Los libros más recientes exploran territorios de la mente más que los del mundo externo, cambiando el idilio por el no-idilio, mediante una conciencia de la técnica cada vez mayor.

Cambios estilísticos y de contenido

Los libros de los Mumin son muy numerosos, y nacieron en 1945 con una

breve y modesta historia. Mamá Mumin y el pequeño Mumin están en el valle y buscan a alguien que resultará ser papá Mumin. Mamá Mumin afronta esta aventura para encontrar un lugar soleado en el que poner su casa. Al grupo se le van añadiendo personajes como Sniff, Tulippa y el Emulo. El troll Mumin ayuda a una cigüeña a encontrar sus gafas y ésta, en recompensa, le ayudará a buscar a papá Mumin llevándole sobre sus espaldas. Una vez reunida la familia, empezarán a construir la casa en la que se ambientarán las sucesivas historias. Este cuento difiere de los posteriores por el elemento mágico, por lo general ausente en las obras de Jansson.

El segundo libro de la serie, *Kometjakten*, apareció en el año 1946, pero en 1968 se publicó una versión modificada, *Kometen kommer* (*La llegada del cometa*), más breve, con cambios estilísticos⁹ y una mayor profundidad psicológica; el humor es más sutil, más adulto respecto a la primera versión. Jansson desarrolla el tema, típicamente suyo, de la catástrofe. El terrorífico y amenazador cometa es el punto de arranque de una aventurada expedición que lleva a nuevos descubrimientos. La atmósfera apocalíptica refuerza el sentimiento de aprecio por la vida. La familia Mumin representa esa actitud de defensa de la vida, en especial mamá Mumin, que conseguirá dominar el terror y la catástrofe. Este libro refleja la lectura de textos de aventuras por parte de la autora, en especial de *Tarzán*. Así, el pequeño Mumin, como Tarzán, salvará a Grugnina de una planta carnívora, aunque muchos aspectos heroicos son empujados o eliminados.

El siguiente cuento, *Trollkarlens hatt* (*La familia Mumin*), amplía la ebriedad vitalista del anterior: la vida en el valle está colmada de alegría y de aventuras. Pero esto no significa que la presencia del miedo se atenúe, por el contrario, es más necesario para exaltar esa alegría de vivir. El sombrero, al que alude el título original, transforma la casa de los Mumin en una jungla: la ruptura con todo aquello que suene a normal o a ordenado, lo que hace que el cuento se parezca a un libro de *nonsense*, en el que se cuestiona y se protesta contra lo convencional. La magnífica parte final es típica

TOVE JANSSON, UNA NOCHE DE SAN JUAN BASTANTE LOCA, ALFAGUARA, 1984.

TOVE JANSSON, MEMORIAS DE PAPÁ MUMIN, ALFAGUARA, 1992.

del mundo Mumin. Representa la grandeza, la vida, y significa una renovación, una señal de cambio.

Muminpappans Bravader es representativo del período de sátira política. Las intervenciones de papá Mumin se caracterizan por su sentido cómico y por un elevado estado de ánimo. La autora se revela como una gran fabuladora bajo el ropaje de narrador de las aventuras de papá Mumin. El modelo es clásico, es la autobiografía de Benvenuto Cellini. Crea una particular parodia literaria para la infancia: las memorias cuentan la vida de un huérfanito, haciendo uso así de una de las figuras más amadas por la infancia.

Una noche de San Juan bastante loca se remite en algunos aspectos al primer libro, como la inundación, con la consiguiente separación y posterior reunificación de la familia. La familia Mumin navega en un teatro flotante, escenificando así el tema de la vida como representación teatral o como sueño. El ilusorio mundo del drama crea la impresión de un mundo surrealista. Preparan una comedia llena de errores, remedando a Shakespeare, con engaños y líos, superstición y castigo. Ilusión y realidad se superponen igual que en *La familia Mumin en Invierno*. En este libro, el doble lenguaje —el literario y el de las ilustraciones— recrea el máximo nivel de unidad artística. El aspecto del valle vuelve de nuevo a cambiar. El invierno abre las puertas a nuevas dimensiones, nuevas formas de vida, amplía la galería de personajes y el valle aparece bajo una nueva luz y aporta nuevas dimensiones. Cuando el pequeño Mumin despierta de su letargo en la mitad del invierno, pierde completamente su orientación; se encuentra solo, sin su familia, y entonces crea una nueva vida estructurada de acuerdo con la idea del desorden y del caos. El análisis de las relaciones entre prosa e ilustración se concentra en las cuatro páginas ilustradas que, en su conjunto, visualizan el camino del pequeño Mumin hacia una síntesis entre su antiguo mundo y el nuevo.

Sent i november revela el elemento narrativo bajo la perspectiva del otoño, mientras el valle se vacía. En este cuento, el narrador es Toft, que nos enseña cómo el aspecto del valle y la fa-

milia feliz van atenuándose lentamente, se difuminan hasta desaparecer.

Fin de una serie

El desarrollo de la obra de Tove Jansson¹⁰ parece determinado por el conflicto de la autora entre exponer su concepción adulta del mundo y la necesidad de comunicarse con interlocutores de un nivel diferente. Ya en sus primeros libros para niños es posible hallar ideas y relaciones que no tienen un interés inmediato para los niños. Pero a medida que la serie se desarrolla, los significados latentes se van haciendo más obvios, hasta que acaban por predominar.

Los elementos fantasiosos dejan de ser infantiles e ingenuos y van adquiriendo caracteres cada vez más adultos y complejos. A partir de aquí queda claro que

los libros para la infancia ya no son el medio de comunicación más adecuado para la autora. Tove Jansson se sentía frustrada por el éxito de la serie de los Mumin, porque ello la obligaba, le gustase o no, a vivir en una especie de país de los Mumin, del que sentía la necesidad de evadirse.

En ese momento de su vida, la autora da el primer paso hacia la literatura para adultos con el autobiográfico *Bildhuggarens Dotter* (*The Sculptor's Daughter*). En este libro y en el siguiente, *Sommarboken* (*El libro del verano*), no se aleja por completo de mundo infantil —el mundo de los Mumin todavía pesa sobre sus espaldas— y escribe aún de manera muy sencilla, a pesar de que los significados y sobreentendidos sitúen ambos textos en la categoría de libros para adultos. Hay temas nuevos, como es el de la vejez, que tienen un importante papel. Es sabido que a menudo niños y ancianos tienen muchas cosas

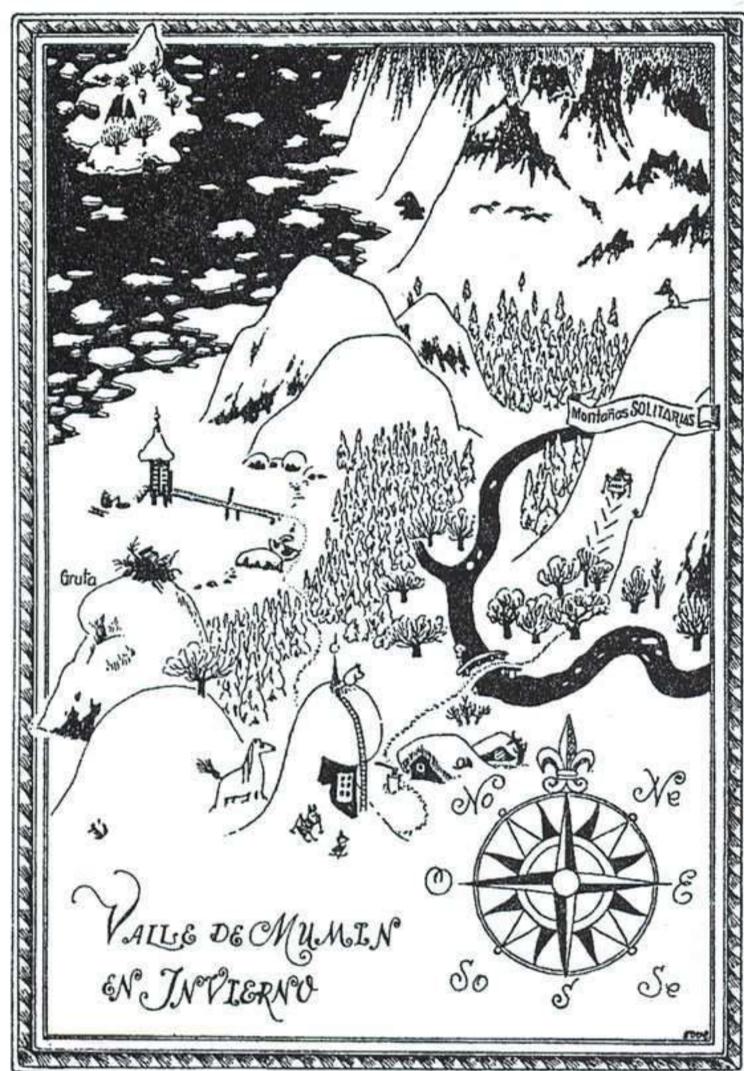
en común; en *El libro del verano*, Jansson indaga en esa dirección, tratando de definir qué

tienen en común ambos mundos y hasta dónde llegan los límites en la relación entre una niña y su abuela.

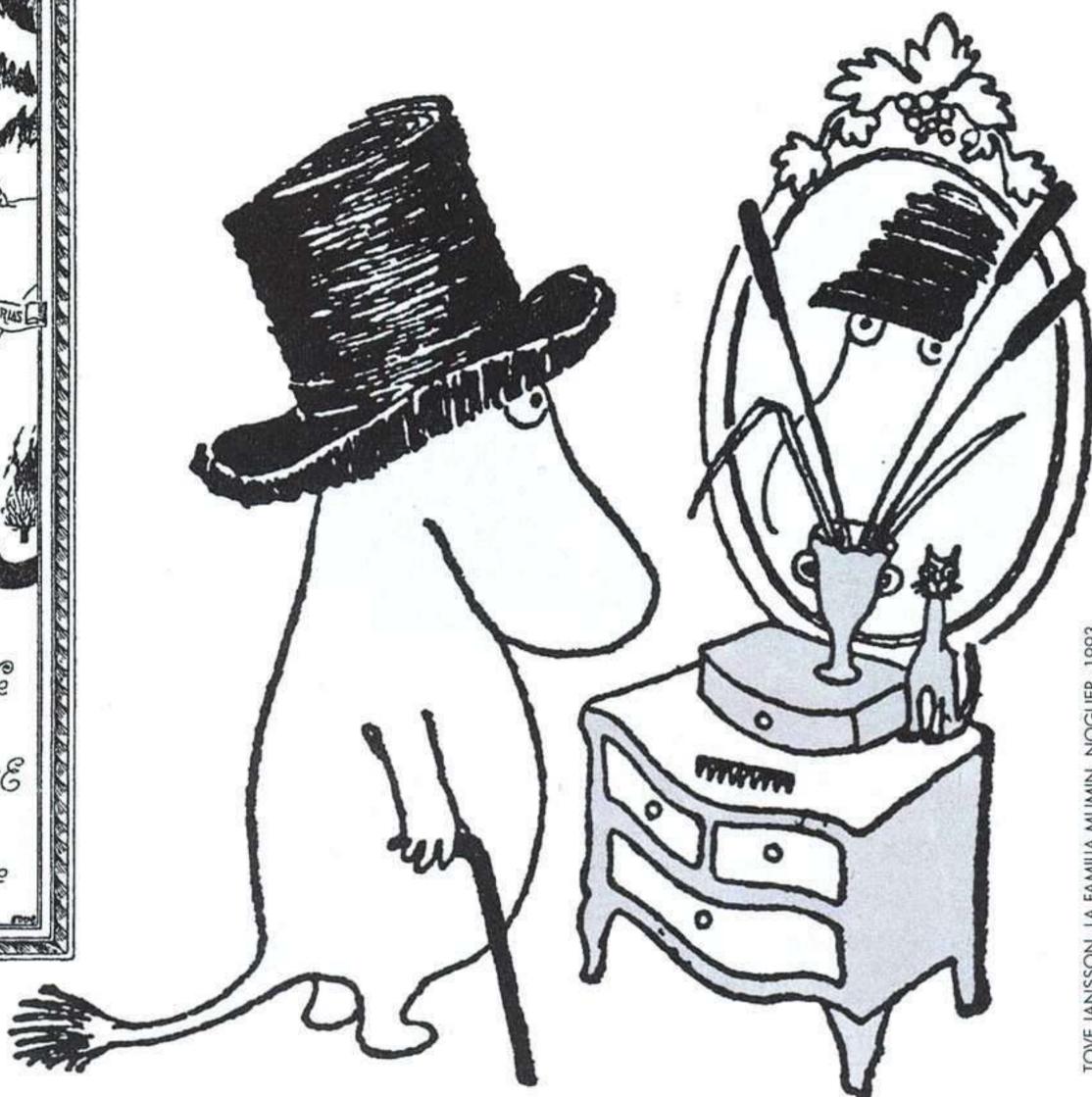
Los mismos temas podemos encontrarlos en *The Listener* y en *Sun City*, siendo esta última, sin duda, la obra más ambiciosa de Jansson acerca de la vejez y de los efectos del envejecimiento.

The Doll's House se adentra en la edad intermedia, cuando la personal idiosincrasia de cada cual adquiere una fuerza especial que lleva a comportamientos no normales. Ya en los libros de los Mumin había tocado el tema de los trastornos mentales: las obsesiones del Jemulen por recoger y coleccionarlo todo, o las de Fillyjonk, que tiene que encontrarlo todo limpio y en orden. Lo que en los libros de los Mumin no podía más que ser apuntado, se ve profundizado en *The Doll's House*, convirtiéndose en el centro de un análisis más profundo.

La obra de Tove Jansson permite diferentes interpretaciones. Puede ser leída sin ninguna predeterminación, y seguramente así será para la mayoría de

TOVE JANSSON, LA FAMILIA MUMIN EN INVIERNO, NOGUER, 1988.

TOVE JANSSON, LA FAMILIA MUMIN, NOGUER, 1993.

niños; pero puede, asimismo, ser interpretada como una alegoría de la moderna Finlandia, o más exactamente de la Finlandia de los fino-suecos. Pero puede hacer referencia a toda la humanidad, amenazada por fuerzas fuera de nuestro control, en cuyo caso es natural que el individuo se construya un mundo propio, a su medida, exactamente como el que constituye el Valle de los Mumin. Las islas de los Mumin son el correlativo de las isla-hombre, difíciles de abordar y expuestas a posibles y violentas sacudidas de crisis-tempestades.

La propia autora se refugia en una isla en el archipiélago de Parvoo, a salvo de la civilización, en una suerte de simbiosis con la naturaleza y con los seres del sotobosque. Esta especial relación con la isla y el mar es algo que proviene de su infancia:

«En verano mis padres alquilaban una casa en alguna isla del archipiélago del este de Finlandia; en ella todo era bellissimo, salvaje, deshabitado. Cada vez que había un temporal, papá nos llevaba en barca; él amaba los temporales; nos acercábamos a las islas más lejanas y salvajes y pasábamos las noches bajo los temporales que, entonces, eran violentos y peligrosos... Cuando el agua empezaba a subir se ponía contento y nos decía: "Temo lo peor". Pero por la noche estaba mamá y encendía la lámpara».¹¹

El mar, un componente natural de gran fascinación que parece ser el motor de sus creaciones: «¿La isla solitaria en el mar? La creé no tanto porque yo no amase a la gente, sino porque yo amaba el mar. Y si ahora voy a una isla del archipiélago es porque he crecido apasionada por el mar».¹²

Como en todos los autores nórdicos, la naturaleza es fundamental también en su obra, es incluso su primer motor. Cuando leemos la saga de los Mumin podemos oír el rumor del mar, respirar su olor y, gracias a la maestría de la autora, vemos verdaderamente su esplendor. ■

* **Marika Dalmaso** es licenciada en Lettere e Filosofia por la Universidad de Trento (Italia). El trabajo que reproducimos es un apartado de su tesis doctoral «Finzioni del Sole, Finzioni dell'Ombra. Attori ispanici e nordici a confronto nella Letteratura per l'Infanzia Contemporanea», presentada en la Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, en el Corso di Laurea in Lettere Moderne (año académico 1996-97), bajo la dirección del profesor Marco Dallari.

Traducción de Fabricio Caivano.

Notas

1. W.G. Jones, *Tove Jansson*, Boston: Twayne Publishers, 1984, pp. 9-10.
2. N. Huse, «Equal to life: Tove Jansson's Moominstrolls», en *Webs and Wardrobes*, Boston: University Press, 1987.
3. W.G. Jones, «My Books and Characters» en *Books from Finland*, 3/1978, Interview with T. Jansson, p. 93.
4. S. Ahola, «Towards the empty page», en *Books from Finland*, 3/19, p. 132.
5. Ibid. nota 1, p. 3.
6. Ibid. nota 1, p. 3.
7. Ibid. nota 1, p. 9.
8. T. Holländer, «From idyll to non-idyll, an analysis of the illustrations in Tove Jansson's Moomin Books», en *Publications of the Finnish Institute for Children's Literature* 4, Abo, 1983, Synopsis.
9. El análisis de la obra de Tove Jansson se ha extraído del ensayo de Boel Westin, *The Family in the Walley. The Moominworld of Tove Jansson*, Bonniers, 1988, pp. 341-346.
10. El análisis estilístico de la obra de Tove Jansson está tomado del ensayo de W.G. Jones, *Tove Jansson*, Boston: Twayne Publishers, 1984, pp. 106-116.
11. Ibid. nota 1, p. 7.
12. Ibid. nota 1, p. 8.

Tove Jansson en España

La familia Mumin, Barcelona: Noguer, 1966.

La familia Mumin en invierno, Barcelona: Noguer, 1968. (Existe edición en catalán.)

Memorias de Papá Mumin, Madrid: Alfaguara, 1982.

La llegada de la cometa, Madrid: Alfaguara, 1982.

La niña invisible, Madrid: Alfaguara, 1983.

Una noche de San Juan bastante loca, Madrid: Alfaguara, 1984.

El libro del verano, Madrid: Siruela, 1996.

**Una historia
de amor
desinteresado
en la que usted
tiene SU papel**

Déle una oportunidad a un niño,
¡APADRINELO!

REACH
Internacional
España

REACH trabaja desde 1974
por los niños más necesitados del tercer mundo.

Avda. Tenor Fleeta, 97 - 1º dcha.
ZARAGOZA - 50008 Tel: 976 412737

Deseo recibir más información sin compromiso

NOMBRE Y APELLIDOS _____

DIRECCIÓN _____

LOCALIDAD _____ C.P. _____

PROVINCIA _____ TEL: _____