

LENGUAJE VISUAL III Y LA EXPERIENCIA SOLIDARIA DE APRENDIZAJE SERVICIO: PROYECTO CUENTEN CON NOSOTROS.

Carlos Pinto - Natalia Di Sarli - Yanina Hualde - Ignacio Bigeon.
Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Bellas Artes

Resumen

En el marco de su proyecto pedagógico, la cátedra de Lenguaje Visual III de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP adhiere a la modalidad de aprendizaje servicio en función a la creación colectiva, desde el ámbito de la universidad pública, de bibliotecas comunitarias de libros ilustrados para la infancia y juventud: uno de sus aspectos fundamentales lo constituye la revalorización del relato ilustrado como una de las expresiones generadoras del universo ficcional comunitario y barrial. Por otro lado, la promoción de la lectura en sectores de riesgo social forma parte de su proyecto, el cual, en articulación con el Programa Nacional de Educación Solidaria, intenta vincular un perfil académico y profesional vinculado con la comunidad en entornos de salud y desarrollo social.

Introducción.

En el marco de su proyecto pedagógico, la cátedra de Lenguaje Visual III de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP adhiere a la modalidad de aprendizaje servicio en función a los siguientes objetivos:

1. *Creación colectiva, desde la universidad pública de bibliotecas comunitarias de libros ilustrados para la infancia y juventud.*
2. *Promoción de la lectura en sectores de riesgo social.*
3. *Estudio, producción y divulgación del lenguaje del libro ilustrado.*
4. *Exploración del libro como obra artística con distintos materiales y formatos.*
5. *Difusión de la lectura y en particular de la "lectura" de imágenes, elementos protagónicos del libro ilustrado.*
6. *Fomento de espacios de debate de la literatura ilustrada, exhibición y lectura para el encuentro de distintos actores sociales y comunitarios.*
7. *Revalorización del relato ilustrado como una de las expresiones generadoras del universo ficcional comunitario y barrial.*

La Cátedra.

Lenguaje Visual III es una cátedra de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, cuya cursada- obligatoria del Plan de Estudios de las carreras de Artes Plásticas y Diseño en Comunicación Visual- consta de 30 docentes y un promedio general de 600 alumnos anuales. Dicha cursada involucra a alumnos de las distintas orientaciones del Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas (Grabado, Escenografía, Dibujo, Pintura, Cerámica, Muralismo y Arte Público) así como alumnos de las carreras de Historia del Arte y Diseño en Comunicación Visual.

El cuerpo docente de la cátedra se compone de los egresados de dicha institución: Profesores de Artes Plásticas y Diseñadores en Comunicación Visual que han incursionado profesionalmente en ilustración y animación.

La materia articula verticalmente con otros dos niveles donde se introduce al alumno en los elementos básicos del lenguaje visual, color, forma, línea, textura, así como en la gramática y la sintaxis para construir mensajes desde los distintos géneros y modos retóricos. En el nivel III, se propone articular ese vocabulario visual a otros medios como el sonido, el movimiento y las imágenes dinámicas, para crear dispositivos narrativos, ya que uno de los objetivos de este nivel es la introducción de la temporalidad y la narratividad.

Hasta el año 2008, la cátedra se estructuró en dos bloques derivados en dos trabajos prácticos cuatrimestrales: la realización de un relato ilustrado modalidad historieta en el primer cuatrimestre, y la producción de un corto audiovisual en el segundo.

Desde el año 2008 se replanteó ampliar la noción de relato ilustrado desde el campo de la historieta hacia la creación de un libro ilustrado.

Un pedido concreto de la comunidad hacia la cátedra- específicamente la Fundación Creando Lazos vinculada al Hospital Sor María Ludovica de La Plata- derivó, de la solicitud original de donar libros en desuso para la creación de la biblioteca de la institución, en la propuesta de generar libros concretamente diseñados y producidos desde la cátedra para la Fundación.

Ese hecho fortuito a modo de pedido, fue la chispa para una idea que cambió totalmente la trayectoria de Lenguaje Visual III.

El Proyecto *Cuenten con nosotros*.

El pedido por fuera de toda experiencia académica disparó una idea en la conducción de la materia: en vez de producir historietas a manera de láminas- que finalmente quedaban desusados en un cajón de un armario de la Facultad o del alumno- era posible realizar relatos, en un formato de libro ilustrado único y de características artesanales, posible de usarse e inclusive de donar a instituciones solidarias que trabajaran por la niñez o la juventud.

La primera institución beneficiaria fue la Fundación Creando Lazos, radicada en la ciudad de La Plata, la cual brinda apoyo y contención a niños afectados de cáncer y a su grupo familiar. Normalmente acuden para su tratamiento al Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, arribando desde distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires y del país.

Rápidamente se adecuaron los cronogramas de Trabajos Prácticos y se trazó una estrategia para iniciar el año 2009 con la nueva propuesta: los alumnos harían un libro ilustrado con seguimiento de los docentes teniendo en cuenta los distintos pasos para producirlo.

Se preparó material pedagógico, se planificaron clases teóricas y se convocaron a invitados que puedan aportar experiencias profesionales a la nueva propuesta docente.

Año 2009: primera experiencia.

A principios de dicho año se presentó la propuesta al alumnado haciendo eje en el perfil social que se instalaba en la materia: era una experiencia con visos de profesionalidad. Enfrentarse ante un problema artístico concreto que demandaba una solución y devenía por lo tanto en aprendizaje en el que intervenían destinatarios concretos. Los alumnos ayudados por el equipo docente debían realizar un libro ilustrado en forma individual para niños en contexto de hospitalización, y por lo tanto diseñar ese objeto artístico teniendo en cuenta temáticas particulares, formatos

especiales y materiales acordes a la situación. Se filmaron a profesionales y padres de la institución y se realizaron audiovisuales para proyectar en las clases teóricas y así contextualizar las características de la institución destinataria.

Se convocaron a distintos invitados para hablar del libro ilustrado: en esta etapa inicial del proyecto que se denominó *Cuenten con nosotros*. Se convocó a los ilustradores Luciano Saracino, Carlos Escudero, Poly Bernatene que dieron teóricos especiales, como asimismo a Gabriela Pesclevi, escritora, especialista en literatura infantil e integrante del grupo Cultural La Grieta (La Plata), colectivo de gran prestigio en la cultura de esa ciudad.

Se produjeron libros de distinto formato, se invitó a psicólogos y terapeutas de la institución beneficiaria a visitar las clases y dialogar con los alumnos, se invitó a los alumnos a visitar a la Fundación, y finalmente después de cuatro meses de trabajo los libros se materializaron en distintos formatos y materiales. Se realizó una muestra interna en las aulas de la facultad y se convocó a representantes de la entidad beneficiaria y a la prensa local.

En diciembre se realizó una muestra en un centro cultural municipal de La Plata, el Centro Cultural Malvinas Argentinas, la muestra se denominó ILUSTRANIMADA 2009 y se expusieron los libros, se exhibieron cortos realizados por los alumnos en el segundo cuatrimestre, y se convocaron grupos musicales.

Esta muestra tuvo mucho eco en la prensa local y eso derivó en otro hecho que impulsó con fuerza la joven experiencia: alguien se interesó por *Cuenten con nosotros* y decidió conectarse con la cátedra. Y ahí se abrió un nuevo camino.

Año 2010: Premio Presidencial Aprendizaje Servicio.

Diego Manrique es un docente de la localidad de Berisso que al leer la cobertura periodística sobre la muestra y la experiencia docente de la materia Lenguaje Visual III, se contactó con la cátedra a fin de proponer la inclusión de la cátedra dentro del sistema de aprendizaje solidario. Manrique es docente multiplicador del Programa Nacional de Aprendizaje Solidario que depende del Ministerio de Educación de La Nación y convocó a la conducción de la cátedra a una reunión.

Allí explicó que la experiencia de los libros solidarios era lo que se denomina una *experiencia de aprendizaje – servicio*, estrategia didáctica que se basa en promover la transferencia de saberes y aprendizajes de alumnos, con contenidos de la currícula de la asignatura del correspondiente nivel educativo, bajo la forma de trabajo comunitario a distintos sectores de la sociedad.

La creación de la biblioteca de la Fundación Creando Lazos con libros de los alumnos, desde la materia Lenguaje Visual III fue un trabajo comunitario que inclusive podía postularse para el Premio Presidencial a Prácticas Educativas Solidarias 2010. Dicha convocatoria se abriría en pocos meses.

Lenguaje Visual III toma contacto de ésta manera con el Programa Nacional de Aprendizaje Solidario y recibe en septiembre una capacitación con profesionales de ésta área del Ministerio de Educación. La experiencia tomó más cuerpo con éstas actividades y en ésta oportunidad colaboraría en engrosar con su producción de libros a la Escuela N° 80 del Barrio Savoia. No solo los docentes profundizaron con más herramientas didácticas la experiencia educativa. La materia profundizaba en distintos aspectos del lenguaje del libro ilustrado: materiales alternativos, formatos no convencionales, el diseño en el libro-objeto y el libro álbum y elementos técnicos como la encuadernación.

La cátedra cierra la experiencia de ese año con una muestra en dicha escuela y el proyecto *Cuenten con nosotros* logra una visualización importante a partir de una nota que hace el periodista Víctor Hugo Morales para su programa *Protagonistas de la Segunda Argentina* por el canal de televisión 26, registrando la experiencia y testimonios de la directora y alumnos de la escuela N° 80.

La cátedra de Lenguaje Visual III se presenta ante el premio Presidencial del Ministerio de Educación y obtiene el premio Mención Especial en Prácticas Educativas Solidarias año 2010, con el que obtiene 22.000 \$ para profundizar la experiencia. El monto de este premio será utilizado para orientar los alcances del Proyecto en función a formatos alternativos de lectura, vinculados al acceso a las nuevas tecnologías por parte de la comunidad.

El galardón se entrega en el marco del XIII seminario de aprendizaje servicio que se organiza en el Ministerio de Educación de la Nación, donde una delegación de la cátedra conformada por docentes titulares, ayudantes y alumnos relataron su experiencia y exhiben los libros. Asimismo, intercambian experiencias con delegaciones del interior del país y de otros países.

Año 2011: Convocando a escritores...

Un punto que era importante mejorar a ésta altura era lo referido a la elección de los textos. La orientación visual de los profesores y realizadores hizo que los esfuerzos se orienten en lograr un adecuado diseño, terminación y usabilidad de los libros, pero pronto advirtieron un problema que se presentaba: se trataba de la elección de los textos. Los alumnos tomaban libremente textos de Internet, no siempre de calidad literaria y en la mayoría de los casos estos textos tenían copyright, los derechos eran propiedad de editoriales y eso podría llegar en un futuro a bloquear posibilidades de imprimir estos libros o subir en formato digital los cuentos ilustrados a la web. Se optó entonces por hacer una convocatoria a escritores que prontamente cedieron decenas de cuentos para la experiencia solidaria. Esto tenía dos finalidades para Lenguaje Visual III: por un lado se vinculaba a alumnos a escritores que en muchos casos ya publicaban y tenían contactos con el mundo laboral, lo cual favorecía el perfil profesional y de inserción en el mundo del trabajo, que se le da a la materia. Por otra parte se incorporaba a la experiencia a otros profesionales que intervienen en la creación del libro, que de pronto tenían la posibilidad de ver ilustrado su texto en diferentes versiones y formatos, lo cual era algo muy atractivo y que podía devenir en ofrecerlo como proyecto a editoriales para su publicación. Escritores nacionales profesionales y consagrados, como Maru Pons, María Delia Minor, Cecilia Pisos, Iris Rivera, como aficionados o alumnos de talleres literarios, tanto de La Plata como de distintas localidades de distintas provincias cedieron sus textos para *Cuenten con nosotros*. Lenguaje Visual III a través del Programa Nacional de Aprendizaje Solidario recibió textos realizados por El Taller de Producción Literaria *Empecemos por Casa* del IPEM N° 323 San Antonio, de la Provincia de Córdoba, que forma parte del Proyecto: Taller de Lectura y Biblioteca Escolar, Comunitaria y Circulante enmarcado en el Programa Escuelas Solidarias de Aprendizaje y Servicio Solidario del Ministerio de Educación de la Nación, el cual fuera galardonado con Mención de Honor del Premio Presidencial de la Nación 2005 de Escuelas Solidarias.

Esta gran cantidad de textos permiten por su diversidad producir libros para lectores de distintas edades lo cual resulta adecuado para las distintas instituciones que piden libros a la cátedra para la creación o enriquecimiento de sus bibliotecas.

En ese año las instituciones beneficiarias fueron: casas de día del Hogar del Padre Cajade, que atienden en espacios distintos a bebés, niños y jóvenes en situación de riesgo, asistiéndolos en tareas recreativas, educativas, y de asistencia social. También se entregan libros al Centro de Prevención de Adicciones (CPA) La Plata que atiende a población del barrio Altos de San Lorenzo.

La muestra anual de la cátedra presenta los libros en el Centro Cultural La Grieta en la Ciudad de La Plata, con gran asistencia de público.

Por otra parte, y por iniciativa de dos alumnos de la cátedra, se inicia una nueva etapa: la digitalización de algunos libros y la conversión a libros digitales del modo *flip – book* formato que se puede poner on line en la web para que se pueda visualizar de cualquier parte del mundo.

Año 2012: Profundizando la experiencia.

En el presente año desde el punto de vista pedagógico se han profundizado aspectos importantes. La materia ha dado particular énfasis a la creación de personajes, dándole un importante segmento del desarrollo de las clases.

Se ha impulsado la creación de personajes en dos dimensiones tanto como de personajes corpóreos, lo cual se afianzó con dos importantes teóricos especiales con invitados. Uno de ellos fue Pipi Spósito, ilustrador porteño de gran trayectoria en medios como *Revista Humor*, *Sexhumor*, *Humi*, *País Canibal*, *Billiken*, entre otras publicaciones y Nicolás Villarreal, ilustrador y animador platense, director y Profesor del Departamento de Desarrollo Visual para Animación en la Universidad de San Francisco (Academy of Art).

En el presente año se entregarán libros a dos entidades beneficiarias: el Centro Cultural La Grieta, que realiza talleres y rondas de lecturas en su espacio y en escuelas, centros comunitarios, encuentros culturales, etc. y también a la Biblioteca Ambulante del Hospital de Niños de La Plata, iniciativa recientemente creada, que funciona dentro de ese importante centro de salud y que en el año 2011 ganó el premio Fundalectura.

Hasta el momento, la cátedra de Lenguaje Visual III ha producido y entregado a instituciones comunitarias aproximadamente 1600 libros. Se estima que el presente año, con la nueva producción anual, se superen los 2100 libros artesanales producidos, exhibidos y donados, rompiendo las barreras clásicas entre universidad y la comunidad. Un logro que con mucho esfuerzo la cátedra intenta difundir para que se replique en experiencias de similares características, por el fomento y la preservación de la lectura en nuestro país.

Lenguaje Visual 3 y la experiencia solidaria *Cuenten con nosotros*

Integrantes de la cátedra:

Prof. Titular: Lic. Carlos Pinto.

Prof. Adjunta: Lic. Yanina Hualde.

Jefes de Trabajos Prácticos: Lic. Ignacio Bigeon, Prof. Natalia Di Sarli.

Ayudantes Diplomados: Lic. Diego Garay, DCV Ezequiel Iloro, Lic. Martín Nogueira, Prof. María Laura García Campos, Prof. Pina Romagnoli, Prof. Silvia Falcone, DCV Leonardo Bolzicco, DCV Marcelo Zeltner, Prof. Adriana Morales, Prof. Roberto Mallo, Lic. Maisa Mora Ribeiro, Prof. José María Acosta, Prof. María José Brambilla, DCV Diego Tollo, Lic. Viviana Serafini, Prof. Gretel Korn.

Adscriptos: Luis Wilson, Lucas Ibañez, Luciana Tortorella, Rocío Georgi, Damián Costantino, María Julia Tagliero, María Ayelén Castelli Luch, Gastón Azcona,