

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
BACHILLERATO DE BELLAS ARTES "PROF. FRANCISCO A. DE SANTO"

Portes
Artes y Letras

Año 4 / N° 5 / 2015

Proyecto de Producción Artística: “*A tientas*: proyecto de publicación y autoedición de producciones literarias, historietas e ilustraciones de alumnos del BBA”

Prof. Leonel Fernández Pinola

Prof. Roberto Pérez Escalá

Prof. Gabriel Ruiz

Bachillerato de Bellas Artes

Universidad Nacional de La Plata

Relevancia y justificación del proyecto

Hace ya unos años que, desde el Departamento de Lenguas y Literatura, hemos reparado en la calidad de las producciones literarias de algunos alumnos del Bachillerato y, en consecuencia, venimos conversado sobre la necesidad de registrar y difundir dichas producciones. Asimismo, se ha venido instalando a nivel institucional la idea de jerarquizar esta rama artística no específica del BBA, pero íntimamente ligada a ambas Especialidades (la invitación a que los profesores del Departamento de Lenguas y Literatura participaran en las últimas Jornadas de las Especialidades, leyendo sus propias creaciones literarias o relatando experiencias pedagógicas, es elocuente al respecto). La falta de un medio adecuado para poder mostrar los trabajos de escritura de los alumnos hace que muchas veces ese material se desconozca, se relegue o no se sociabilice: más allá de que hemos buscado alternativas de difusión -

exposición y lectura de poemas, eventos interdisciplinarios, poemas expuestos en objetos intervenidos como soporte, participación en Mesas de lectura- lo cierto es que la publicación resulta ser el medio natural y más eficaz para acceder a las producciones escritas. El mismo razonamiento vale para las ilustraciones y las historietas, producciones visuales concebidas más para la publicación que para la exposición, y en vinculación permanente con la palabra escrita. No es éste el espacio para hablar de las virtudes del libro y sus variantes, pero la publicación en papel (es decir, la publicación no virtual) le da otra entidad al texto (también a las producciones gráficas recién mencionadas), a la vez que permite un acercamiento y una apropiación por parte del lector muy diferentes de las que suponen otras alternativas. La circulación de una publicación garantiza una difusión adecuada del material, más allá de su innegable valor simbólico, e incluso estético.

Por otro lado (y tal como figura en el nuevo Plan de Estudios y en el PEI), en un Bachillerato como el nuestro se hace impostergable la necesidad de establecer vínculos interdisciplinarios, explorando las múltiples posibilidades de combinación artística. Los Proyectos de Producción Artística aparecen como un ámbito propicio para esta exploración, como también para la capacitación permanente y el intercambio académico, enriqueciendo el vínculo con el contexto institucional.

“A tuestas” es un proyecto que, en este sentido, apunta a dar respuesta a las cuestiones arriba mencionadas: se pretende publicar y difundir producciones literarias (cuentos, poemas, ensayos, etc.), ilustraciones e historietas de los alumnos de la escuela, en un envase que sea a la vez un objeto estético en sí. Las publicaciones previstas suponen el trabajo interdisciplinario entre literatura y artes visuales, ya que se incluirán ilustraciones interiores e ilustración de tapa, y habrá un espacio dedicado a historieta (quizás el género que mejor sintetiza el cruce entre ambas disciplinas), además de la elaboración de los elementos paratextuales del libro, el diseño gráfico y la diagramación (acciones y elecciones donde se refuerza ese vínculo virtuoso antes mencionado).

Los formatos elegidos, el tono y estilo de las publicaciones, la selección del material, entre otras cuestiones, surgirán del intercambio entre los profesores y los alumnos participantes (como parte también del proyecto), en una búsqueda orientada que pretendemos enriquezca a unos y a otros. A medio camino entre la autoedición, el libro artesanal, el libro-objeto y las publicaciones informales o autogestionadas (sin ser ninguno de ellos), nuestras publicaciones -mezcla de revista y fanzine, de cuadernillo y de libro- intentarán encontrar su forma más acabada a partir de ese trabajo conjunto con los alumnos. Cabe

destacar que nuestro Proyecto no sólo apunta a la publicación y difusión en sí de ese material, sino también a la formación de los alumnos en lo que es el proceso de edición, el acercamiento a dicha práctica, para que sean ellos mismos los que puedan generar publicaciones similares, tanto dentro como fuera de la institución, e incluso en ámbitos de intercambio cultural, como centros culturales o talleres barriales. Subiendo la apuesta (en una proyección optimista), uno desearía que la formación en la autoedición convierta a los participantes en agentes de reproducción de estas prácticas, idóneos tanto en la selección del material como en los criterios que definen y dan identidad a una publicación.

El presente proyecto surge a partir de la inquietud de un grupo de alumnos del Bachillerato, que durante el año 2013 se acercó a los profesores que hoy conformamos este equipo de trabajo a plantear el deseo de encarar un Proyecto Editorial propio dentro de la institución. En virtud de esa propuesta, hemos venido trabajando desde mediados del año pasado, intentando darle una forma viable y menos ambiciosa a dichas ideas, una forma que responda a las demandas de los alumnos, pero que a la vez pueda ser llevada adelante con un relativo éxito. Nuestra intención es, en principio, partir del trabajo con ese grupo de alumnos ya conformado (alumnos de 5° y 6° año), quienes se han mostrado entusiasmados con la idea, además de comprometerse a aportar material y horas de trabajo conjuntas para la elaboración de las publicaciones. En una segunda instancia, y en virtud del impacto que pueda llegar a tener el Proyecto (en particular, el alcance y la repercusión de las publicaciones), la idea es extender la propuesta, ampliar el círculo de trabajo e ir incorporando nuevos alumnos (preferentemente del Ciclo Superior). Nuestra propia práctica pedagógica en diferentes talleres de producción dentro de la escuela nos permite descubrir constantemente alumnos que pueden sumarse al Proyecto inicial. Así, considerando al equipo docente completo, tenemos a cargo las materias Lengua y Producción de textos de 4° año (en la práctica es un taller introductorio de escritura creativa), Narratividad (taller de escritura de narrativa), Poética (taller de lectura y producción de poemas), Historieta, Taller de Producción Visual y Pintura. A esto, se suma el contacto permanente con otros docentes del Departamento y con los mismos Jefes, que permite detectar otros casos de alumnos potencialmente participantes

Objetivos

- Registrar las producciones literarias y gráficas de los alumnos del Bachillerato y difundirlas en la comunidad educativa de una manera eficaz.
- Fomentar el trabajo interdisciplinario entre docentes del establecimiento para trasladar al alumnado esta idea integral del arte, asociada al contacto con más de una disciplina artística.
- Formar alumnos idóneos en la selección de material y en todos los pasos del proceso de edición de una publicación.
- Despertar el interés de los alumnos por mostrar y compartir sus producciones literarias y gráficas en general.
- Brindar herramientas al alumnado para la autogestión de ediciones y para la difusión de sus producciones artísticas.
- Instalar estas publicaciones en el imaginario de la comunidad educativa como un medio del que se dispone para difundir material inédito o desconocido, o para acceder desde el lugar del receptor a ese material (en este caso, será clave el rol de la difusión del proyecto a través de los diferentes espacios de comunicación).

Plan de trabajo

Nuestra idea original consiste en la realización de cuatro publicaciones, a razón de una por Trimestre, en el período comprendido entre abril de 2014 y abril de 2015. Se convendrá con los alumnos interesados plazos de entregas de trabajos y reuniones regulares para evaluar el material y discutir criterios de edición. En principio, se abordará el proyecto con cierto material ya existente, para dar tiempo a los alumnos de aportar nuevas producciones y propiciar el acercamiento de otros participantes. Las reuniones con los alumnos se harán cada quince días, en horario a convenir, con el objetivo de que haya una participación en las decisiones y tomen contacto con el proceso de edición de una publicación. Los plazos de reunión del material (instancia previa a la edición) serán acordados previamente, en función de las decisiones editoriales tomadas en conjunto (nuestra pretensión inicial es contar con las producciones

un mes antes de la publicación, para poder cumplir con los plazos propuestos, considerando los tiempos que insumen la diagramación, la preparación, el armado de la edición y la impresión de la misma).

Si bien el objetivo es armar lo que se podría llamar la “maqueta de edición”, somos conscientes de que el proyecto sólo es viable si se hace una publicación efectiva (y no meramente virtual, no una pre-publicación). Por este motivo, llegado el momento, evaluaremos la mejor manera de financiar las publicaciones, para que ese material efectivamente circule o se pueda adquirir con cierta facilidad, tanto el día de la presentación como en las semanas posteriores, dentro y fuera del Bachillerato.

A continuación proponemos un Cronograma de publicaciones tentativo, sujeto a modificaciones que surjan del avance mismo del Proyecto, del calendario escolar (semanas de Finales, etc.) o de imponderables que retarden o aceleren los plazos:

Publicación n° 1: Última Semana de Junio/ Primera Semana de Julio.

Publicación n° 2: Última Semana de Septiembre.

Publicación n° 3: Fines de Noviembre, coincidiendo con el Cierre del Ciclo Lectivo 2014.

Publicación n° 4: Marzo de 2015, al comienzo del nuevo Ciclo Lectivo.

Antecedentes

El presente proyecto no sólo surge del interés antes mencionado de un grupo de alumnos, sino que tiene un recorrido que parte de lo expuesto en la fundamentación inicial (la necesidad de registrar y difundir el material producido en los talleres de escritura y de producción visual) y que presenta antecedentes dentro de la institución, como así también experiencias de repercusión pública que han servido de inspiración a nuestra iniciativa. Mencionaremos algunos casos:

- La publicación de dos volúmenes de poemas de alumnos del Seminario Optativo “Poética” (taller de lectura y producción de textos líricos): “Sólo palabras” (antología de los alumnos que cursaron en 2012) y “El jardín inaccesible (correspondiente a la cursada 2013); en ambos casos la publicación fue posible gracias al apoyo institucional, que financió y fomentó la iniciativa.

- Desde hace ya muchos años, el Trabajo final de Lengua y Producción de textos de 4° año (antes, Taller de Producción Lingüística) consiste en la reunión de los trabajos desarrollados a lo largo del ciclo lectivo y en la elaboración de un libro artesanal, que incluye la totalidad de los elementos paratextuales del mismo (Prólogo autoral, Contratapa, Solapas, Título, Dedicatoria, Epígrafe, etc.).

- En la materia Historieta, se propone como Trabajo Final la elaboración de una historieta preparada para su publicación (aunque ésta no se hace efectiva): los trabajos se pasan a tinta y se deja el producto terminado en su fase de pre-publicación.

- Asimismo, ha sido una práctica habitual entre los alumnos de la escuela la confección de historietas que circulan a través de fotocopias o de manera informal por la falta de un canal adecuado para hacerlo. Este material desperdigado y heterogéneo termina perdiéndose o no difundiéndose en la comunidad educativa, sólo limitado a un grupo de alumnos o a ciertos azares en su transmisión.

- Durante la década del '90, adquieren relevancia y empiezan a presentarse como alternativas frente a la lógica feroz del mercado editorial las publicaciones artesanales, los fanzines, los libros de autoedición o autogestionados, algunos con formatos y técnicas realmente innovadoras u originales. El caso emblemático es el de la Cooperativa Editorial Eloísa Cartonera, que nace de la crisis del 2001, como una forma de resistencia, utilizando el material reciclado aportado por cartoneros para publicar títulos de autores conocidos que ceden sus derechos de edición.

- Los libros artesanales también tienen su propio recorrido: dentro de la ciudad sigue existiendo un circuito de autores que editan sus obras por este medio, alejados de las editoriales comerciales y las tiradas masivas; es más, en muchos casos el contenido del libro y su soporte material están íntimamente ligados en un solo objeto estético, único además, ya que cada ejemplar es diferente.

- Algunos de los docentes participantes tenemos experiencia en la publicación de historietas o textos literarios (propios y ajenos) en folletos u hojitas de escasa tirada, a partir del trabajo en Talleres particulares y barriales.

- El Proyecto Sala Américo fomenta el vínculo entre las artes visuales y la literatura, a través de la participación de alumnos que escriben palabras alusivas a las muestras o textos que

establecen un diálogo con las obras expuestas. Esta experiencia ha permitido un intercambio singular entre ambas disciplinas y ha generado un espacio participativo multidisciplinar sumamente valioso.

Espacios de comunicación

Hemos pensado en diferentes canales de difusión y sociabilización de las publicaciones, tanto dentro como fuera de la institución. En primer lugar, debe considerarse que una publicación (como su nombre lo indica) ya conlleva en sí misma la idea de llegar a un destinatario múltiple: el mismo objeto del Proyecto está concebido para la circulación y como medio de difusión. Asimismo, se prevén instancias de presentación de las publicaciones, como una forma de promoverlas y de lograr cierto impacto en la comunidad educativa del Bachillerato; estos eventos, coordinados con las autoridades, incluirán la lectura de las producciones literarias, la presentación del material incluido en cada publicación, la exposición de las producciones visuales y la participación de los alumnos de Música, en una combinación que imaginamos atractiva (y que cuenta con buenos antecedentes en el Bachillerato), y que refuerza el concepto de interdisciplinariedad. Estos eventos serán debidamente promocionados a través de afiches, gacetillas informativas en el Boletín del BBA, invitaciones a profesores, etc.

Por otro lado, la entrega prevista de ejemplares a las otras escuelas de la UNLP (Colegio Nacional, Liceo V. Mercante y Escuela Agraria Inchausti) permite asegurar la difusión y circulación del material en otros ámbitos, puertas afuera de nuestra institución, a la vez que pueden proponerse eventos similares para la presentación de este material en dichos establecimientos (en este sentido, evaluaremos llegado el momento el interés de las instituciones en cuestión en promocionar estos encuentros).

Finalmente, y tal como se establece en los requisitos de los Proyectos de Producción Artística, haremos una presentación pública del informe de avance del proyecto y del informe final en el Encuentro de la Especialidades correspondiente y en instancias institucionales similares; asimismo, se expondrá la experiencia de nuestro proyecto en Jornadas y Encuentros de mayor alcance y difusión (las JEMU pueden ser, por ejemplo, un buen espacio para mostrar y hacer conocer nuestra experiencia).

Apéndice: el nombre del proyecto

Agregamos unas palabras para explicar el nombre con el que bautizamos nuestro proyecto, convencidos de la necesidad de darle una marca de identidad. “Se escribe igual que el amor, / entre las sombras y a tientas” dice el poeta Guillermo Píña, haciendo referencia al proceso de creación poética. De alguna forma, estas palabras, que pueden aplicarse a toda instancia de creación artística, sintetizan la búsqueda del artista, un artista que se mueve entre las sombras, sin certezas, tanteando a partir de su amorosa pasión creativa. Esta búsqueda “a tientas” se verá reflejada en el material de los alumnos que se incluirá en las publicaciones; pero también representa nuestro propio desafío docente al encarar un proyecto como el descrito: nosotros también iremos moviéndonos de esa manera por momentos, intuitivamente, confiando en que el resultado sea el esperado.

Enlace de “A tientas”

<https://www.facebook.com/atientasbba?fref=ts>