

5.6. LENGUAJE VISUAL III: APRENDIZAJE, SERVICIO Y REDES VINCULARES ENTRE UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD

Natalia Di Sarli - Yanina Hualde

Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano (IHAAA). Facultad de Bellas Artes (FBA). Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Resumen

El proyecto pedagógico de la Cátedra Lenguaje Visual III (FBA - UNLP) promueve un perfil profesional vinculado a los contextos laborales contemporáneos para el campo del arte y la comunicación visual. En vistas a ello, desde el año 2009 la Cátedra adopta el modelo de aprendizaje servicio, vigente en la Ley de Educación Nacional sancionada por el Consejo Federal de Educación. Dicho modelo implica aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas al servicio de necesidades concretas de la comunidad en función a los saberes y competencias de la disciplina, así como del proyecto educativo institucional. De esta forma, el desarrollo pedagógico de la Cátedra involucra la participación activa de docentes y alumnos en estrategias de enseñanza y producción académica, cuyo destino es la promoción de la lectura y del cine de animación en contextos de vulnerabilidad social.

Palabras clave

Lenguaje; arte; universidad; comunidad; redes

Aprendizaje servicio y proyecto solidario

El siguiente artículo pretende desarrollar una breve síntesis de las prácticas académicas y artísticas realizadas por la Cátedra Lenguaje Visual III de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, en relación a sus redes de trabajo comunitario. El Proyecto pedagógico de la Cátedra promueve

un perfil profesional vinculado a los contextos laborales contemporáneos para el campo del Arte y la Comunicación Visual, asentado en políticas de inclusión social y educativa. En vistas a ello, desde el año 2009 la Cátedra adopta como sistema curricular el modelo de Aprendizaje Servicio, vigente en la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 por el Consejo Federal de Educación. Asimismo, la Cátedra constituye y fundamenta

las bases de su Proyecto pedagógico según lo expresado en el artículo 32, inciso g, de dicha Ley, el cual establece:

El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias para que las distintas jurisdicciones garanticen: g) (...) la organización de actividades de voluntariado juvenil y proyectos educativos solidarios, para cooperar en el desarrollo comunitario, en el marco del proyecto educativo institucional (2006).

Otro ítem relativo al Aprendizaje Servicio se establece en el Artículo 123, inciso k, el cual atribuye al Consejo Federal de Educación fijar las disposiciones para que las instituciones educativas propicien:

Mantener vínculos regulares y sistemáticos con el medio local, desarrollar actividades de extensión, tales como las acciones de aprendizaje-servicio, y promover la creación de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e intervengan frente a la diversidad de situaciones que presenten los/as alumnos/as y sus familias (2006).

Dicho modelo implica aplicar los saberes y competencias de la disciplina adquiridos en las aulas, al servicio de necesidades concretas de la comunidad, estableciendo para ello vinculaciones de red asociativa con instituciones y agentes extra - académicos. De este modo, se cultivan y fortalecen diálogos, intercambios, servicios y recursos de afluencia multilateral y dinámica entre Universidad y Comunidad, redes a partir de los cuales los futuros egresados de las carreras de Arte y Diseño extraen un conocimiento fáctico que llamaremos *de campo*, asociado a potenciales ámbitos de realización profesional.

Un aspecto fundamental del sistema de aprendizaje servicio lo constituye la formación intelectual, social y tecnológica de profesionales comprometidos con las necesidades de la comunidad a la que pertenecen. Esta formación activa en el estudiante el desarrollo de competencias y criterio ético para ejercer su profesión en contextos y problemáticas vinculados a demandas inclusivas específicas de un núcleo social.

En el marco de dichas demandas, el papel del Arte y el Diseño contemporáneos se traducen en una necesidad de ampliar los horizontes educativos artísticos hacia perfiles profesionales con visión social, capaces de intervenir e integrar el ámbito comunitario y dar respuesta efectiva a problemas y necesidades planteadas en beneficio de la comunidad. Otro ítem fundamental del

Proyecto pedagógico de la Cátedra se sustenta en la elaboración de una disciplina de trabajo a la vez metódica y experimental, que involucre tanto la interrelación de los estudiantes con sus pares y docentes como su inserción en el contexto de producción artístico y cultural contemporáneo.

Cabe señalar que - a diferencia de los sistemas educativos basados en el ejercicio de la caridad o de la beneficencia- la educación solidaria involucra:

1. Impartir conocimientos desde una perspectiva sustentada en la inclusión social y la promoción de los derechos humanos de manera digna y distributiva.
2. Distinguir y enseñar a distinguir entre el compromiso solidario- esto es, la capacidad de intervenir sobre una realidad para transformarla- y la actividad altruista pero no transformadora de la situación o problema comunitario.
3. Generar un impacto transformador en la calidad de vida comunitaria, con efectos de continuidad a mediano y largo plazo.
4. Fomentar una transformación en los sistemas de aprendizaje académico formal, así como en el desarrollo subjetivo de los estudiantes y su inclusión en campos laborales contemporáneos.
5. Motivar el compromiso institucional entre aprendizaje académico y servicio social.

De esta forma, el desarrollo pedagógico de la Cátedra involucra la participación activa de docentes y alumnos en estrategias de enseñanza y producción académica, cuyo destino es la promoción de la lectura y del cine de animación en contextos de vulnerabilidad social.

A partir de su organización curricular, la Cátedra propone vincular la enseñanza de contenidos y herramientas procedimentales del lenguaje visual con demandas comunitarias relativas al fomento de la cultura a través de libros ilustrados y cine de animación para niños, jóvenes y adultos.

Para ello la Cátedra ejerce actividades de docencia, extensión e investigación en el marco del Proyecto *Cuenten con Nosotros*, el cual establece convenios de producción cultural con iniciativas culturales comprendidas en ONGs y centros comunitarios dentro del ámbito regional, provincial y nacional. En reconocimiento a dichas actividades, en el año 2010 la Cátedra Lenguaje Visual III fue distinguida con el Premio Presidencial a Prácticas Educativas Solidarias, otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación. Asimismo, en 2012 la Cátedra obtuvo la distinción del Cincuentenario de las Carreras de Diseño en Comunicación Visual y Diseño Industrial, en reconocimiento a obtener el Premio Presidencial de Aprendizaje Solidario.

Propuesta de trabajo de la Cátedra

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Cuerpo docente. Cátedra Lenguaje Visual III.

Prof. Titular: Lic. Carlos Pinto.

Prof. Adjuntas: Mag. Natalia Di Sarli, Lic. Yanina Hualde.

Jefes de Trabajos Prácticos: Lic. Ignacio Bigeon, DCV Diego Tollo

Ayudantes Diplomados: Lic. Diego Garay, DCV Ezequiel Iloro, 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. DCV Luis Wilson.

El proyecto pedagógico de la Cátedra de Lenguaje Visual III se articula en función a los siguientes objetivos generales:

1. Creación colectiva, desde la universidad pública, de libros ilustrados para donar a bibliotecas comunitarias destinadas a la infancia y juventud.
2. Promoción de la lectura y del cine en sectores de vulnerabilidad social, garantizando la inclusión de todos los actores sociales al acceso al conocimiento.
3. Investigación y divulgación del lenguaje del libro álbum y del cine de animación, en su dimensión de imagen artística y artefacto cultural .
4. Exploración del libro álbum ilustrado y del cine de animación como obras estéticas, a través de sus diversos protocolos, materialidades y formatos de producción.
5. Fomento de espacios de debate de la literatura ilustrada y del cine de animación, para el encuentro de distintos actores sociales y comunitarios.
6. Revalorización del relato ilustrado y audiovisual como expresiones generadoras del universo ficcional comunitario a diversas escalas (barrial, provincial, nacional).

En cuanto a sus objetivos particulares, la Cátedra implementa el sistema de cursada secuencial y progresiva, permitiendo de este modo:

1. Adquisición de herramientas técnicas, estéticas y metodológicas para el diseño y producción de elementos de consumo cultural (libros y cortometrajes de animación).
2. Incentivar la experimentación interdisciplinar y la adquisición colectiva del conocimiento, en función al vínculo con escritores, compositores, cineastas y editores del campo cultural local.
3. Fomentar la utilización de recursos y tecnologías contemporáneas de información y comunicación.
4. Incentivar la posibilidad de elaborar proyectos de autogestión en el campo de la ilustración y de arte para cortometraje animado.
5. Reflexionar sobre los procesos de producción cultural contemporánea a través de una disciplina de trabajo por etapas, acorde a los campos de aplicación profesional seleccionados.

En su operatoria metodológica, la Cátedra articula verticalmente con los niveles precedentes - Lenguaje Visual I y II- donde se introduce al alumno en los elementos básicos del lenguaje

visual, color, forma, línea, textura, así como en la gramática y la sintaxis visual para construir mensajes desde distintos formatos, géneros y modos retóricos. 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. En el nivel III de la asignatura de Lenguaje Visual, se propone articular dicho vocabulario visual a otros medios y soportes-tales como el sonido, el movimiento y las imágenes dinámicas- para crear dispositivos narrativos de lectura secuencial, ya que un ítem fundamental de este nivel es la introducción de la temporalidad en la narrativa visual y audiovisual. Los contenidos se dividen en dos unidades básicas de duración cuatrimestral:

Unidad I: Introducción a la narrativa ilustrada. Implica el análisis de dispositivo, diseño y producción de un cuento corto en formato de libro ilustrado, de carácter único y artesanal, el cual será donado voluntariamente a instituciones de bien público; bajo previo convenio con la Cátedra. El desarrollo de esta unidad involucra el desarrollo exploratorio de una estética y discursividad personal, el aprovechamiento de recursos y experiencias adquiridos

en otras asignaturas, así como el trabajo con tecnologías de diseño editorial aplicadas a un formato determinado de producción visual. Una vez concluida la unidad temática, con su respectiva secuencia de pre-entregas, entrega y coloquio oral, la totalidad de libros son expuestos al público y donados a las instituciones beneficiarias, previo convenio con la Cátedra, cuya mecánica de convocatoria y selección se abordará en el apartado relativo a redes vinculares entre universidad y comunidad.

Unidad II: Introducción a la narrativa audiovisual. Implica el análisis de dispositivo, diseño y producción de un cuento corto en formato de cortometraje de animación, con técnica a elección. El desarrollo de esta unidad focaliza la capacidad de trabajar colectivamente. Dicha capacidad implica desarrollar competencias afines con el trabajo interdisciplinar, la sociabilidad y adquisición de herramientas y perspectivas colaborativas; tales como repartición de roles, capacidad de generar consenso, defensa de propuestas y optimización de recursos humanos y materiales. Concluida la unidad, con sus respectivas etapas de producción y evaluación, los cortometrajes son librados en la web y exhibidos por mediación de la Cátedra en distintos ámbitos de la comunidad.

Esta breve síntesis de actividades realizadas en el marco de la Cátedra implica toda una operatoria de trabajo con distintas instituciones. El principio de este proyecto es convertir cada trabajo práctico en partes de una unidad totalizadora, respetando las etapas de trabajo. Desde el primer boceto de personaje hasta la producción integral de un libro ilustrado, único y

artesanal, el cual es entregado en custodia a los centros comunitarios que trabajan con niños, jóvenes y adultos en contextos de vulnerabilidad social.

Redes vinculares entre Universidad y Comunidad

En la era de las redes sociales aplicadas a las tecnologías de información y comunicación a nivel mundial, se pretende dar aquí un giro más acorde a los contactos interpersonales. Si entendemos una red como una lógica u organización social colaborativa (Tapia, 2002) en la cual los miembros de un determinado núcleo se asocian con otros en función a una meta u objetivo común, se encontrará que, aplicado al ámbito profesional de la Facultad de Bellas Artes, la trayectoria de los egresados generalmente continúa trabajando en actividades vinculadas a la producción de contenidos artísticos y a la docencia intra o extra institucional. Es decir, en este último caso, los procesos de aprendizaje teórico y técnico adquiridos en el escenario de la Universidad, se tornan a su vez en vehículo para ejercer la continuidad en el acto de enseñar a enseñar (Rojas, 2016: 61).

Dichos procesos implican una necesaria integración del estudiante al ámbito donde ejercerá sus futuros saberes profesionales, derivando en la búsqueda y producción de recursos con los cuales abastecer los requerimientos de la disciplina. Se priorizará, dados los alcances de este trabajo, lo concerniente al trabajo de la Cátedra de Lenguaje Visual III con el campo de la promoción de la literatura ilustrada.

El primer punto de inflexión en el desarrollo del proyecto pedagógico- aprendizaje servicio de la Cátedra, lo constituye la selección de textos de ficción - formato cuento corto- que la Cátedra provee como material para ejecutar libros ilustrados y en una segunda instancia, convertirlos en cortometrajes de animación.

A fin de garantizar los derechos para la ilustración y adaptación a cortos de animación, la Cátedra convoca anualmente la participación de autores que deseen donar textos- formato cuento corto- para formar parte del Proyecto. Los textos, seleccionados mediante la conformación de un Comité Editorial, son donados por sus autores al Proyecto de la Cátedra sin fines de lucro, a la vez que sin ocasionar pérdida alguna de los derechos de autoría, edición y publicación por parte del autor.

En vista a las normas de *copyright* vigentes para la producción literaria, la cesión de textos por parte de los autores implica la adhesión a la modalidad de aprendizaje servicio formulada por la Cátedra.

Dicha modalidad permite por un lado vincular a los estudiantes con escritores profesionales o aficionados, favoreciendo el perfil profesional y de inserción en el mundo del trabajo. Por otra parte se incorpora a la experiencia a productores culturales de otras áreas que intervienen en la creación del libro ilustrado y posteriormente, de los cortos de animación.

Los textos se renuevan cada año, permitiendo por su diversidad producir libros para lectores de distintas edades, lo cual se ajusta a las expectativas de las instituciones que requieren libros a la Cátedra para la creación o enriquecimiento de sus bibliotecas.

Un segundo ítem en el Proyecto pedagógico lo constituye la intervención de destinatarios concretos. Cada año, la Cátedra lanza una convocatoria de instituciones abocadas al fomento del bien público: bibliotecas pertenecientes a escuelas en zonas carenciadas, fundaciones dedicadas al cuidado de niños en contextos de hospitalización, centros culturales autogestionados, etc.

En el contexto de aprendizaje, el encuentro de los alumnos con los grupos destinatarios implica tres fases:

1. **Presentación:** La Cátedra convoca a representantes de las instituciones para ofrecer a los estudiantes un panorama diagnóstico de la necesidad cultural a resolver. Asimismo, la Cátedra registra las instalaciones y el quehacer de la institución seleccionada.
2. **Exploración:** Los alumnos participan de visitas a dichas instituciones para establecer un diagnóstico y asimilar las condiciones en que se encuentra la institución donde serán donados sus libros; así como para incentivar la producción de los mismos, atendiendo a las necesidades de los beneficiarios.
3. **Resolución:** Una vez generado el producto, este es donado en su totalidad a las instituciones seleccionadas, sin ningún tipo de lucro para la Cátedra, autores ni instituciones beneficiarias. A fin de optimizar los recursos materiales y humanos del Proyecto, la Cátedra genera una base de datos anual donde consta el destino de cada libro, con su respectivo registro fotográfico y ficha técnica. Durante el segundo cuatrimestre se repite el proceso con los cortometrajes realizados en dicho período del año.

CIEPAAL

1° CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Redes articuladas por
la Cátedra a través del
Proyecto de
Aprendizaje Servicio.

De este modo el Proyecto de la Cátedra desarrolla un sistema de redes intercomunitarias que atraviesan las fronteras de la universidad, generando vínculos de expansión entre diversos organismos de la región.

Desde el inicio del Proyecto hasta la fecha, la Cátedra ha trabajado con la siguiente tipología de organismos:

Bibliotecas vinculadas a centros de salud: *Fundación Creando Lazos*, dedicada a atender las necesidades psico-formativas de niños en situación de internación hospitalaria. Biblioteca del Hospital Provincial de Niños Sor María Ludovica. *Casa de día Elina*, dependiente del Hospital Elina de la Serna de Montes Oca, ex Casa del Niño.

Organismos Gubernamentales dependientes de la Secretaría Provincial de Niñez y Adolescencia: Centro de Prevención de Adicciones. Servicio de Atención Terapéutica Integral con especificidad en Abuso Sexual Infantil (S.A.T.I) Servicio de Asistencia Familiar (S.A.F.) dedicado a la atención de niños y jóvenes en contexto de vulneración de derechos o implicados con la ley penal. Dependientes del Ministerio de Desarrollo Social: Programa de Responsabilidad Social Compartida EnvióN, dedicado a brindar contención,

acompañamiento e inclusión social a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.

Escuelas públicas: Escuela N° 80, Escuela Normal N°2, Escuela Primaria N° 14 y Secundaria Basica N° 4.

Hogares de tránsito: Casa - Hogar de día del Padre Cajade. Hogar y Centro de Día Ángel Azul.

Bibliotecas populares y asociaciones culturales: Biblioteca Del otro lado del Árbol, Biblioteca Infantil itinerante del CC La Grieta. Hogar Aliwen, dedicado a la atención de personas mayores. Biblioteca Dr. Víctor H. Barrera. Biblioteca Viajera de la Asociación civil “Las Palabras Andantes”. Centro Cultural Causa y efecto. Biblioteca Popular Juan María Gutiérrez y Biblioteca Popular Florecerán mil flores del barrio “La Cantera” de Villa Elvira.

Cuadro estadístico			
Año	Institución	Localidad	Cant. ejemplares
2009	Fundacion Creando Lazos	La Plata	414
2010	Escuela N° 80 “Prof.Maria Elena Altube “	Barrio Savoia - City Bell	389
2011	Casa de día del Hogar del Padre Cajade.	Barrio Aeropuerto, La Plata	143
	Centro de Prevención de Adicciones (CPA) La Plata	La Plata	138
	Biblioteca Del otro lado del Árbol	La Plata	145
2012	Biblioteca del Hospital de Niños de La Plata.	La Plata	334
2013	Biblioteca Infantil itinerante del CC La Grieta.	La Plata	23
	Hogar Aliwen	La Plata	51
	Proyecto Envi6n	Punta Lara	118
	Servicio de Asistencia Familiar.	La Plata	104
	Escuela Normal N°2	La Plata	38
	S.A.T.I Servicio de Atenci6n Terap6utica Integral	La Plata	44

CIEPAAL

1° CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

2014	Hogar y Centro de Día Ángel Azul	Barrio Hipodromo La Plata	120
	Biblioteca Dr. Víctor H Barrera	N. DE LA GARMA. Partido de Tres Arroyos.	123
	Biblioteca Viajera	Berisso	122
2015	Escuela Primaria N° 14 y Secundaria Basica N° 4	Magdalena	148
	Casa de día Elina	La Plata	125
	CC Causa y efecto	Rosario, Santa Fe	132
2016	Biblioteca Popular Juan María Gutiérrez	Juan María Gutiérrez. Partido de Berazategui .	235
	Biblioteca Popular Florecerán mil flores	La Plata, Barrio Alegre.	246
	TOTAL		3192

De este modo, la metodología de Aprendizaje Servicio llevó a la Cátedra a crear una red de trabajo interinstitucional que, finalizado el proceso de cursada, deriva en proyectos de producción editorial independiente del ámbito universitario. Año a año estas redes múltiples crecen e incorporan nuevos integrantes del campo cultural y artístico local. El modo de analizar el desarrollo de dichas redes y comprobar sus beneficios es la organización anual del evento Ilustranimada, con vistas a exponer la producción de la Cátedra antes de la puesta en custodia de los libros. Dicho evento opera un tercer eje articulador con la comunidad. En la muestra confluyen todos los participantes directos e indirectos del proyecto: alumnos, escritores, instituciones beneficiarias, cuerpo docente y público en general. Es mediante dichas exposiciones donde puede testearse el desarrollo final de las prácticas académicas del Proyecto y fundamentalmente su funcionamiento en el entramado de la comunidad extra universitaria.

Por último, se hace hincapié en el principio constitutivo del Proyecto de la Cátedra, el cual, citando a María Nieve Tapia, busca prolongar el compromiso profesional de la Universidad Pública hacia los sectores sociales más vulnerables, desde una perspectiva política de inclusión, en tanto se promueve “ofrecer un servicio concreto: no un simulacro, no una

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

actividad que tranquilice las conciencias, no una acción ocasional, sino una respuesta acotada pero lo más eficaz posible a una problemática real” (Tapia, 2002).

Bibliografía

Ley 26.206 de Educación Nacional. Boletín Oficial, República Argentina. Diciembre 27 de 2006.
Pinto, Carlos; Di Sarli, Natalia; Hualde, Yanina; Bignon, Ignacio (2012). *Lenguaje visual y la experiencia solidaria de aprendizaje servicio: Proyecto Cuenten con nosotros*. En: Actas de VI Jornadas de Investigación Artística y Proyectual. Secretaría de Ciencia y Técnica. Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata.

Rojas, H. L. (2016). “La pedagogía de la alternancia”. *Revista de Investigación Apuntes Psicológicos*. 1 (2) [en línea]. Disponible en:

http://revistascientificas.upeu.edu.pe/index.php/ri_apsicologia/article/view/559/580

Tapia, María Nieves (2000). *La Solidaridad como Pedagogía*. Buenos Aires: Ciudad Nueva. [en línea]. Disponible en:

<http://www.volured.com/FTP/Editor/file/la%20solidaridad%20como%20pedagog%C3%ADa.pdf>

----- (2002). *El aprendizaje-servicio en América Latina*. En CLAYSS. Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Aprender sirve, servir enseña. Buenos Aires.

----- (2006). *Aprendizaje y servicio solidario: algunos conceptos básicos*. [en línea]. Disponible en: http://www.ciens.ula.ve/sciens/documentos/aprendizaje_Nieves_Tapia