

1° JORNADA INTERNA DE REFLEXIÓN E INVESTIGACIÓN DEL ISFD N° 803

Eje: PROPUESTAS DIDACTICAS Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA

Título: Los mil rostros de Sidonia : de lecturas, poéticas e ilustración

Autoras: Mgs. Margarita María Sacks (margasacks@hotmail.com)

Prof. Rosana Andrea Linari (linarirosana@hotmail.com)

Lic. María Luisa Gómez (maratruenos@gmail.com)

Referencia institucional: Carrera de Educación Inicial

Palabras clave: Formación docentes- Arte- Experiencia digital en el arte

Los mil rostros de Sidonia: de lecturas, poéticas e ilustración

Punto de partida

El presente trabajo da cuenta de una experiencia desarrollada durante un bimestre del ciclo lectivo 2012 por el grupo de estudiantes de 4to. año del Profesorado de Educación Inicial en el espacio de la Práctica Docente IV.

A partir de la implementación del nuevo Diseño Curricular se incorpora a la formación inicial un año más, en el que se propone profundizar la inserción de las estudiantes a las prácticas y residencia propiamente dicha, realizando un análisis de la organización institucional, diseñando experiencias de enseñanza integradas y sistematizando la experiencia del trabajo de campo, en particular en los jardines de infantes.

El desafío propuesto por el Equipo de la Práctica Docente IV (en adelante Equipo) fue, por una parte, complejizar los contenidos abordados durante la formación del alumnado en las distintas áreas disciplinares, para volcarlos reflexivamente en proyectos de enseñanza integradas con enfoque globalizador que se llevarían a la práctica; y por otro lado

profundizar en el trabajo con las escuelas infantiles asociadas para convertir al espacio curricular en un escenario de triangulación del alumnado, profesorado e instituciones educativas. Según Antonio Zabala (1989) *“La perspectiva globalizadora no se considera como una técnica didáctica, sino como una actitud frente al proceso de enseñanza”*.

Coincidiendo con el planteo de Benítez Murube *“Partimos pues de la idea de que las propuestas educativas para estas edades han de ser de tipo global por varias razones:*

- Por la consideración de que el campo más favorable de experiencias y de conocimiento es la propia realidad, la vida cotidiana, el grupo clase, las relaciones entre iguales y con adultos... Dicha realidad no está parcelada, sino que en cualquiera de sus manifestaciones hay implícitos factores afectivos, cognitivos, expresivos, psicomotores, y, por tanto, el niño entra en contacto con la totalidad de estos aspectos. Se trata de proponer a los niños y niñas que se impliquen en la realización de proyectos que respondan a su interés y con una finalidad clara y con sentido para los niños”.

El Equipo integrado por nueve docentes (dos generalistas y siete especialistas disciplinares) se propuso entre otros objetivos, promover el desarrollo de experiencias innovadoras que integraran los distintos lenguajes y aplicaran el uso de las nuevas tecnologías. Se planificaron diferentes espacios (talleres, seminarios, ateneos) como medio para el abordaje de los diversos contenidos, tanto los específicos de la práctica u otros que surgieran en la elaboración de las propuestas de las alumnas. Desde la Literatura y las Artes Visuales, se propuso abordar como contenido el libro álbum y el libro ilustrado; sus características, los distintos tipos de imágenes, el valor de la ilustración y su relación con el texto y los aportes de otros lenguajes, entre otros. Asimismo, se incorporó el uso de las Tic's como soporte para la edición y presentación final de las propuestas.

La experiencia que aquí se relata cuenta de qué modo se integraron y articularon los saberes para lograr la edición digital de un cuento ilustrado.

Cambios y continuidades: nuestra mirada

Las experiencias estético-comunicacionales en el Nivel Inicial desarrollan capacidades creativas y promueven una amplitud en lo cognitivo, lo estético, lo ético y lo social.

La práctica de los lenguajes artísticos fomenta tanto la conciencia cultural como una actitud dinámica en ella. También edifica el medio para conocer y valorar las artes con el fin de transferir tradiciones culturales de generación en generación.

Lo afirmado nos permite entender a las prácticas pedagógicas artísticas como potenciales mediadores de enseñanza y pensar a los futuros/a docentes del Nivel Inicial como sujetos que sepan apropiarse de las disciplinas estéticas para utilizarlas como herramienta de diálogo, de participación y de construcción.

Impulsar un pensamiento creativo, crítico y divergente es fundamental para desenvolvemos en la trama social de la que somos parte. Nuestras vidas edifican identidades en el marco de una cultura dinámica que plantea tensiones entre lo esperable y lo posible o imaginado, y es, en este espacio donde el pensamiento artístico se propone como importante en el primer nivel de la enseñanza.

Dibujar, pintar, esculpir, son actividades que vivencian los niños porque a través de ellas se habitan territorios que son vividos y disfrutados como reales. Fomentar y profundizar el conocimiento del lenguaje visual en las estudiantes-futuros/as docentes permitirá construir y habitar nuevos mundos, también aprender a transferirlos.

“La enseñanza del lenguaje Plástico Visual en el Nivel Inicial, brinda las oportunidades para trabajar con un enfoque integral de la realidad, contribuyendo a la construcción y la interpretación de significados a partir de experiencias estéticas; posibilita acceder a nuevos modos de representación; participa del desarrollo de habilidades básicas.”

(Diseño Curricular de Nivel Inicial. Chubut. 2011)

En este sentido se piensa al futuro/a profesor del Nivel Inicial como un promotor de pensamientos creativos y trasmisor de habilidades estéticas-comunicativas. También se espera que el futuro docente, a través de las actividades artísticas, construya identidades y configuraciones sociales que busquen continuar y repensar tradiciones del pasado.

Lo que caracteriza a la Literatura Infantil es la activa participación de los mediadores (escritores, editores, especialistas, docentes) entre los receptores potenciales (los niños) y los

textos literarios. Son estos mediadores los que le dan forma al canon accesible para los niños en un determinado espacio y momento histórico. La Literatura en el Nivel Inicial es una disciplina que tiene un fin en sí misma, con relevancia propia como hecho artístico y cultural y que además puede transformarse en una experiencia habilitadora de la construcción de la identidad personal y social. Porque, como bien señala Lidia Blanco (2007) *“aproximarse al significado de la palabra literatura es siempre desafiar un laberinto, el propio recinto íntimo que podemos vislumbrar como lectores”*.

Se trata de rescatar el valor del libro como un vínculo entre los distintos actores sociales que conforman el jardín: los niños y niñas, los docentes, los no docentes, las familias en general. Un vínculo que tiende puentes y abre puertas y sobre todo, ponga en juego la posibilidad y el valor de la palabra.

Pero, ¿qué libro? ¿todos los libros? En su ya clásica obra, Geneviève Patte (1984) decía que *“seleccionar no es restringir sino valorizar”*. Hoy, el mercado nos ofrece una amplia oferta. Es necesario – entonces- abordar su lectura con vistas a la selección de manera crítica, ya que así como *“no todo lo que reluce es oro”*, no todo lo que se ofrece como Literatura infantil, es tal. Y al escribir Literatura Infantil, cabe recordar a María Adelia Díaz Rönner (2001): *“... (La literatura infantil) trata de muchas cosas que nunca están superpuestas: de la palabra y las multiformas que cada escrito les otorga. Porque la literatura trata del lenguaje de sus resplandores en pugna (...)”*. Sin disciplinas ajenas que distraigan el principal objetivo que es el goce estético.

El Nivel Inicial ofrece hoy, entre sus rutinas, la hora del cuento y entre sus espacios rincones, bolsilleros, baúles con libros. El desafío consiste en primer lugar, en resignificar esas rutinas en actividades cotidianas, las que si bien necesitan repetirse para ubicar a los niños y niñas temporalmente, deben cargarse de sentido, tanto para ellos como para los docentes. En relación al espacio, transformarlo en una biblioteca donde los libros (cuidadosamente seleccionados, presentados y organizados) circulen, se exploren, lean y comenten; vayan a las casas y vuelvan para seguir su viaje de palabras con otros lectores. Un tiempo y un espacio coordinados por un docente mediador que esté dispuesto a abrir todas las puertas a los mundos posibles que nos ofrece la literatura, alejándose de la manipulación de los sentidos o de los conceptos utilitarios que desvirtúan su verdadero fin. Un tiempo y un espacio que permitan

instalar el libro como un portador de historias contadas por múltiples voces y múltiples discursos; un libro universo de palabras que- parafraseando a Neruda- cantan, suben y baja; un libro que está allí para ser leído, explorado, deseado e interrogado con pasión en toda su dimensión.

De este inmenso abanico que nos ofrece la LIJ, elegimos centrar la mirada en la ilustración.

“Muchas veces la ilustración del libro convoca a los chicos a leerla, a detenerse en uno u otro detalle, a reponer lo que el texto no dice, a ampliar la lectura, la construcción de sentidos de esa lectura.

Las ilustraciones, aún las más estereotipadas, pueden llegar a enriquecer la lectura si las vemos como obra de un autor, parte de su propio imaginario, que no es el mismo de todos. Se puede hablar sobre ella, leerla incluso desde sus carencias, tratarla como parte del libro. Es importante considerar que la ilustración en los libros no sea un simple adorno, sino que también esté cuidada como para entrar en el juego de las significaciones múltiples. La ilustración puede no ser la simple representación de lo que está escrito. Puede agregar, variar, potenciar los sentidos de un texto. En algunos casos, las ilustraciones acompañan literalmente el texto, es decir, representan con puntualidad lo que el texto dice. Esas ilustraciones cumplen escasa función e incluso son prescindibles. Otras, en cambio, potencian la dimensión de la lectura. Aun en los libros en los que el texto se impone a la imagen y puede relatar solo, sin ayuda, una ilustración hábil y cuidada puede enfatizar ciertos gestos o agregar determinados toques, sin que esto varíe la historia; incluso agranda la lectura y la multiplica”

(Narración y biblioteca)

La travesía: relato de una experiencia

Se propuso una actividad donde se cruzaran y fusionaran la literatura y las artes visuales; y se estudiara la expresión escrita y la comunicación visual para construir mensajes desde el universo simbólico.

El proceso de elaboración contempló la lectura de libros infantiles (libros álbum y libros ilustrados) desde su función expresiva, comunicativa, informativa y estética. Se abordó la comunicación visual de los libros como una construcción de sentidos interactiva, cultural y artística. Se analizaron tanto los contenidos estéticos como los éticos de los libros, ya que ninguna escritura ni ninguna ilustración son inocentes. Como señala Lidia Blanco (op. cit.) *‘Toda obra literaria contiene en su interior, en forma más o menos clara, un sistema de ideas, una visión de mundo’*.

El recorrido comenzó con la lectura de *‘Ahora no, Bernardo’* de David McKee (2005) un libro álbum que permite visualizar la total interdependencia de códigos (visual y escrito) necesaria para la construcción de sentidos. En él, las imágenes no pueden ser entendidas sin los textos y los textos pierden sentido si se los lee separadamente. Estamos en presencia de lo que Fanuel Hanan Díaz (2007) llama *‘libro álbum auténtico’*. Para no caer en la trampa y ayudar a construir una noción que los especialistas aun discuten, se propuso la lectura de un clásico ilustrado como es *‘La bruja Berta’*. Si bien las imágenes de Korky Paul (1992)-ricas en detalles- permiten la recreación del espacio y el mundo de las brujas- pueden ser prescindibles; tomando las palabras de Uri Shulevitz, este libro, puede ser leído por la radio. Poder distinguir entre un libro álbum auténtico y un libro ilustrado (aunque se presente bajo el formato de libro álbum) permitirá pensar en el modo de leer con los niños y niñas ese libro y planificar una situación de lectura sin descuidar esa interconexión de códigos.

Se avanzó en el itinerario, centrando la mirada en el libro álbum, para rastrear en ellos el impacto de las diferentes corrientes artísticas, la influencia de la fotografía, del cine y del comic. Se revisó en primer lugar, la serie de El Detective John Chatterton de Yvan Pommaux (2000). En los tres títulos –Detective John Chatterton, Lilia y El sueño interminable- aparecen animales antropomorfizados propios de las fábulas, que se relacionan naturalmente con los humanos. La atmósfera recreada (la ciudad, los automóviles, la vestimenta) remite inmediatamente a los clásicos del cine policial norteamericano de los años ´50. Lo que muchas veces es visto como accesorio –el fondo de la escena- se transforma en un rico informante que permite contextualizar la historia que se cuenta utilizando las convenciones del comic, sin un narrador que lleve página a página. La intertextualidad con los cuentos

clásicos (Caperucita Roja, la Bella Durmiente y Blancanieves y los siete enanitos) se encarga del resto.

“La originalidad de la propuesta de Yvan Pommaux radica en valerse de elementos convencionales, lugares comunes de la literatura, el cine y el cómic, para combinándolos de un modo original, explorar los límites y las posibilidades que estos mismos elementos le brindan. El uso simultáneo de las formas (del texto y la imagen) disponibles en diversos géneros de la tradición narrativa permite la creación de un texto original y a la vez la exploración y puesta en evidencia de estos elementos formales”.

Marcela Carranza

Para ilustrar las citas fílmicas y entrar a la obra de Anthony Browne, se eligió la lectura de la célebre recreación de King Kong (2006). Esta novela gráfica está basada en la película de 1933. Muchas de las 81 imágenes reproducen fotogramas del film.

“Traté de que la experiencia de leer el libro se pareciera a la de ver la película, con una imagen en cada página, cada imagen representando un cuadro de la película. Mi intención era mantener buena parte del estilo de la película original, pero retratar al gorila de forma más compasiva que Cooper.”

Anthony Browne

Detrás de King Kong se presentó toda su obra. Las estudiantes exploran sus libros primero libremente; luego lo hacen con la consigna de buscar en ellos todas las referencias artísticas que encuentren. El diálogo posterior, matizado con explicaciones de la profesora de Artes Visuales y la lectura del libro autobiográfico “Jugar el juego de las formas”, donde Browne explicita sus citas y los motivos que lo llevaron a plasmarlas en sus libros; fue enriquecedor. Se ponían en juego las distintas interpretaciones, los saberes, los sentimientos; pero también los huecos que no podían llenarse, las confusiones y las incertidumbres.

“Pensar la escucha como una categoría pedagógica nos puede poner en alerta para evitar que algunas voces excluyan a las otras. La valorización de la escucha se contraponen entonces al gesto de apagar las voces que se manifiestan en la lectura, a veces con palabras, a veces con sonidos que se cruzan en el aire, a veces desde los diversos modos del silencio”.

Cecilia Bajour

Resulta pertinente destacar el enorme riesgo de considerar que las imágenes de los libros por evidentes carecen de interés para el estudio, se cree que una postura como esta empobrece y retrasa un planteamiento serio sobre el aprendizaje de las Artes Visuales en el Nivel Inicial.

Por lo enunciado se reafirma la importancia de trabajar la historia del arte en el Nivel.

Muchos libros en el aula y tiempo para explorarlos; una conversación que se enriquece con el aporte de todos y un saber que se comparte fueron los ingredientes que facilitaron continuar el viaje al sumar otros autores y nuevas poéticas: el trazo grueso y la irreverencia de Isol; las mil historias que se esconden en David McKee; los sueños surrealistas de David Weisner; la fusión de poéticas y estilos en el álbum “Vecino, vecina” (Sudamericana, 2010); el hiperrealismo de Roberto Innocenti, capaz de llevar a Cenicienta a los años ‘20 u ocultar a Pinocho en panorámicas habitadas por multitud de objetos y personajes que remontan a Brueghel el Viejo.

El proyecto también contempló la inclusión de las TICS en la actividad, ya que la ilustración de los textos se realizaría con el programa de diseño GIMP, que permitiría a las alumnas editar imágenes para confeccionar esas ilustraciones. Cabe destacar que todas las estudiantes habían recibido, por parte del Programa Conectar Igualdad las notebook que cuentan con dicho programa.

Durante el proceso de estudio del GIMP se realizaron los siguientes ejercicios: escaneado y recorte de imágenes, utilización de filtros pictóricos y confección de dibujos. Se definieron tamaños, tipos de archivos, uso del color y de máscaras.

Laura Devetach, invitada de lujo

“Tenemos dentro un reservorio -que no todo el mundo reconoce- de elementos misteriosos que en algún momento van encontrando su palabra. Es el propio

espacio poético, desconocido, descalificado y temido. Cuando este espacio poético se va enriqueciendo, es muy fácil engancharse con la literatura y el arte. Por eso creo que además de bregar por comida para más niños debemos bregar a la par por alimentar estos espacios poéticos con libros y arte en general. Esto nutre, motiva y da autonomía y libertad de conciencia”.

Laura Devetach

Vale la pena hacer un alto en este recorrido para posar la mirada sobre los textos ofrecidos. Se pusieron a disposición de las estudiantes algunos relatos del libro “Diablos y mariposas” que Ediciones del Eclipse publicó en 2006. Textos breves, que mediante la recopilación de situaciones cotidianas tales como comprar un paraguas o encontrarse con todo tipo de objetos en un bolsillo, invitaban a adentrarnos en un mundo de ideas estafalarias lleno de poesía. Un personaje conocido (Sidonia) que dejaba ver sus tristezas, sus amores y sus alegrías. Textos que invitaban a buscar sensaciones e imágenes más allá de las palabras en una mezcla sutil de narrativa y lenguaje poético, cargado de bellas metáforas. Textos que invitaban a crear.

La consigna de trabajo fue: elegir uno de los textos y proponer una secuencia de diez imágenes para editar digitalmente el relato. Las estudiantes tomaron decisiones en relación al trazo, el color, el tamaño, el volumen, el punto de vista, las texturas y la secuenciación del texto a ilustrar. Todas ellas necesarias para sugerir y recrear la atmósfera tan especial que ofrecían los textos elegidos. Un trabajo de ilustrador para textos escritos por Laura Devetach.

Trabajaron fuera del horario de clases, pautando momentos de encuentro para consultas y correcciones. La resolución de la consigna tomó diferentes caminos, tantos como estudiantes participaron de la propuesta. Hubo quienes dibujaron en papel para luego digitalizar las imágenes. Hubo quienes pelearon con el mouse y el programa hasta lograr los trazos. Hubo quien eligió el color y quien la escala de grises. Otra vez las voces se multiplicaban junto con los sentidos que abría cada texto.

Con el proyecto “Textos ilustrados” se apostó a que las estudiantes -futuras docentes de Nivel Inicial- se familiarizaran con programas de diseño gráfico para pensar su proyección en las salas, contemplando los aportes creativos de las niñas y los niños, ya que éstos se encuentran

en edades donde es necesario potenciar habilidades relacionadas con la motricidad fina y la orientación espacial.

La presentación final de los trabajos se realizó con el programa de edición de videos movie maker y power point.

Un punto final para volver a partir

La utilización de la computadora en el proyecto fue positiva, su aplicabilidad en una actividad estético expresiva amplió horizontes de técnicas y representaciones visuales, superando ciertas prácticas instaladas en la cultura del Nivel Inicial (“Dibujo la parte del cuento que más me gustó”) al proponer una mirada integral sobre el texto.

Cada uno de los trabajos presentados dio cuenta de una mirada original, de una lectura particular que se plasmó en ilustraciones que dialogaban, completaban y enriquecían el texto; pero también ponían en duda y cuestionaban lo que el texto decía.

Contar con todos los libros (en algunos casos con más de un ejemplar de cada título) posibilitó que las estudiantes tuvieran su tiempo particular de lectura. La disponibilidad de los recursos tecnológicos facilitó el trabajo tanto en el aula como fuera de ella.

Pensando en el 2013, y después de evaluar junto a las estudiantes esta propuesta y su inserción en el marco del espacio de la Práctica Docente IV, se cree necesario reubicar la actividad dentro del cronograma de la cursada, anticipándola al inicio de la residencia, de modo tal que pueda capitalizarse en el trayecto personal que cada una diseña.

Nota:

Se adjuntan en pdf tres archivos ilustrativos de los trabajos realizados por las estudiantes. Los mismos son nombrados: Paola_Pájaros, Palabras_Marcela, Pájaros_Soledad

Bibliografía general

Akoschky, Judhit (1998).--**Artes y escuela**.—Buenos Aires : Paidós.

Aparici, Roberto (1997) --**La educación para los medios**.—México : Antología.

Bajour, Cecilia (2008).—La escucha como postura pedagógica en la enseñanza literaria.—En: www.imaginaria.com.ar.-- (página visitada el 14/2/2013)

Browne, Anthony y Browne, Joe (2011).—**Jugar el juego de las formas**.—Méjico : FCE.

Benítez Murube, Isabel.--La globalización en educación infantil.-- (apuntes de cátedra)

Blanco; Lidia (2007).—**Leer con placer en la primera infancia**.—Buenos Aires : Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico.—(0 a 5 La Educación en los primeros años, 68)

Carranza, Marcela (2002).—Detective John Chatterton.—En: www.imaginaria.com.ar.-- (página visitada el 12/2/2013)

CRUCE DE MIRADAS: nuevas aproximaciones al libro-álbum.—Teresa Colomer, Bettina Kümmerling-Meibauer y María Cecilia Silva-Díaz (editoras).—Bogotá : Banco del Libro, 2010.—1° ed.—(Parapara clave)

Devetach, Laura (2008).-- "Hay que alimentar los espacios poéticos con libros y arte".

Entrevista disponible en www.portal.educ.ar.-- (página visitada el 14/2/2013)

Díaz, Fanuel Hanán.—**Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción?.**-- Bogotá : Grupo Editorial Norma, 2007.—(Catalejo)

Díaz Rönner, María Adelia (2001).—**Cara y cruz de la literatura infantil**.—Buenos Aires : Lugar Editorial.—(Relecturas)

Diseño Curricular para la Educación Inicial.-- Dirección General de Cultura y Educación.-
- Provincia de Buenos Aires, 2007

Diseño Curricular para la Educación Inicial.—Ministerio de Educación de la provincia del
Chubut, 2011.

EL LIBRO ÁLBUM : invención y evolución de un género para niños.—Bogotá : Banco
del Libro, 2005.—2° ed.—(Parapara clave, 2)

Eisner, Elliot (1995).-- **Educación la visión artística.**—Barcelona : Paidós.

Montes, Graciela (2005) .—**La gran ocasión : la escuela como sociedad de lectura.**—
Buenos Aires : Ministerio de Educación.

Narración y biblioteca.—Serie Cuadernos para el aula, v. 1.—Buenos Aires : Ministerio de
Educación, 2005.

Patte; Genevieve (1984).—**Si nos dejaran leer... : los niños y las bibliotecas.**—Méjico :
Kapelus Colombiana, 1984.—(Lectura y educación)

Zabala, A. (1995).-- **La práctica educativa: cómo enseñar.**—Barcelona : Grao.

Libros de literatura infantil mencionados

Browne, Anthony.-- **King Kong.**—Méjico : FCE, 2006

Collodi, Carlo.—**Las aventuras de Pinocho.**-- Ilustraciones de Roberto Innocenti.—Sevilla :
Kalandraka Ediciones Andalucía, 2005.

Devetach, Laura (2006).—**Diablos y mariposas.**—Ilustraciones de Istvansch.—Buenos Aires
: Ediciones del Eclipse.

Korky Paul y Válerly Thomas.-- **La bruja Berta.**—Buenos Aires : Atlántida, 1992.—
(Cuentos locos)

McKee, David.--**Ahora no, Bernardo.**—Bogotá : Alfaguara, 2005.—(Nidos para la lectura)

Mello, Roger.—**Vecino, vecina.**—Ilustraciones de Graca Lima y Mariana Massarini.—
Buenos Aires ; Sudamericana, 2008.

Perrault, Charles.—**La Cenicienta.**-- Ilustraciones de Roberto Innocenti.-- Barcelona,
Editorial Lumen, 2001.

Pommaux, Yvan.—**Detective John Chatterton.**—Caracas : Ekaré, 2000.

-----**El sueño interminable.**—Caracas : Ekaré, 2002

-----**Lilia.**-- Caracas : Ekaré, 2002