

Los Lenguajes Simbólicos en la Construcción de Producciones Estéticas [PROICO N° 4-01-18]

Zulma Fernández (Dir.^a), Isabel Sanchez Bousquet, Ana María Navarro, Paula Moran Maldonado, Marianela Torres y Natalia Cavallaro

Resumen

Este proyecto se dedica al tipo de investigación Básica y Aplicada; orienta sus estudios disciplinares generales hacia la Literatura, Filología y Bellas Artes, aunque también incorpora desarrollos provenientes de la Semiótica y enfocando sus acciones investigativas mayoritariamente en la Literatura. El campo de aplicación de las investigaciones realizadas apuntan al Desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cultura, específicamente se sitúa en ámbitos de la Cultura. La hipótesis es que se puede adecuar cualquier tipo de lenguaje para lograr la difusión de obras literarias. Sobre esta base, el grupo de investigadoras se propone seleccionar, conocer, adecuar y transmitir obras literarias infantiles y juveniles por medio de diversos lenguajes, los cuales fueron estudiados cuidadosamente y transfigurados por la forma poética, convirtiéndolos en lenguajes simbólicos que permitieron llevar las obras literarias a diversos espacios y hacerlas accesibles para toda persona. Realizando esta tarea, se pudo generar conocimientos para su divulgación.

Palabras Clave: Investigación – Arte – Lenguajes – Simbolismo – Literatura.

Desarrollo

En el marco del Proyecto de Investigación PROICO 4-0118, en lo que abarca entre el año 2018 a 2019, hemos realizado las V y VI Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil, las cuales tuvieron una multitudinaria participación de talleristas, expositores, conferencistas, muestras artísticas, espectáculos, presentación de autores, entre otros. Las mismas permiten una formación académica en esta rama del arte, donde además se presentan oportunidades para los investigadores de implicarse como agentes de acción y de transformación, ya que el equipo organizador genera mediaciones literarias en espacios formales y no formales de educación. La organización de las Jornadas conlleva un trabajo continuo y permanente.

En lo referido a la investigación básica, se continúa la indagación acerca de las múltiples relaciones que se establecen entre el lenguaje verbal escrito y el lenguaje plástico, por medio de los cuales surgen las palabras y las imágenes que dan vida y significado a la obra literaria infantil ilustrada. Dichos lenguajes, configurados de manera especial, procuran una lectura connotativa por parte de niñas, niños, jóvenes y adultos, dado el carácter simbólico propio de cada creación ficcional. Para ello, los escritores e ilustradores elaboran estrategias semióticas que devienen en expresiones estéticas conjuntas, tendientes a propiciar la particular recepción infantil del texto creado. A partir de estos conceptos, se propone una exploración de las características semiológicas reunidas en obras literarias infantiles ilustradas en blanco y negro.

Situados desde el tipo de investigación aplicada, la inserción del equipo de investigadoras en el ámbito de diversas instituciones del medio resulta de fundamental relevancia a la hora de pensar una investigación comprometida con y al servicio del saludable desarrollo socio-comunitario. En ese sentido se considera que la literatura, siempre colmada de palabras misteriosas que peregrinan incansablemente de corazón a corazón, ofrece a quienes la aprecian momentos de absoluto placer, moviliza pensamientos divergentes, enriquece el espíritu creativo, aporta una significativa cuota de alegría, entre otras tantas bondades que transmite esta parcela del arte. En un documento publicado por la Sociedad Argentina de Pediatría en el año 2002, los profesionales de la salud infantil sostienen que *la práctica de lectura de cuentos* es una actividad que puede ser alentada por el pediatra para la buena salud de los niños.

Centrando nuestra mirada en objetivos estrictamente literarios, tales como provocar placer, goce estético, conmoción y cuestionamientos en los destinatarios, y despertar en ellos el deseo de volver a leer obras literarias, comenzamos en abril de 2015 una investigación-acción en la Planta de Internación Pediátrica del Hospital Policlínico Regional de San Luis, con miras a conocer el campo de acción y desarrollar actividades que permitan mejorar la calidad de vida de niñas, niños y jóvenes que se encuentran hospitalizados. Los conocimientos incorporados y los momentos de felicidad vividos en estas actividades no pudieron ser expresados en su totalidad al momento de evaluar los resultados de la investigación. Experiencias felices, algunas de ellas compartidas con estudiantes de los Profesorados de Educación Especial y Universitario en Letras, y resultados publicados en eventos científicos y en la página del Centro de Documentación, Difusión, Investigación y Formación en Literatura Infantil y Juvenil (CEDDIFLIJ).

Las nuevas tecnologías permiten producir contenidos, que luego son divulgados en los medios de comunicación. En los últimos años la radio, la televisión e incluso Internet, han elegido a la Literatura Infantil y Juvenil como el contenido destacado para la creación de diversos programas audiovisuales. Desde el Proyecto de Investigación se trabaja en el análisis de contenidos audiovisuales del canal público Pakapaka.

A principios del año 2018, surgió en la programación del canal infantil Pakapaka un ciclo de microprogramas denominado "Historias que abrazan", una coproducción entre Abuelas de Plaza de Mayo y la señal de cable, una colección de doce micros basados en el libro "Ovillo de trazos". Para hacer crecer dicho proyecto, el equipo de producción del citado canal animó esas historias e incluyeron a ilustradores y autores que se sumaron solidariamente al proyecto televisivo. Por su parte, en el año 2019, en el mismo canal infantil, se llevó adelante otra producción audiovisual relacionada directamente con la Literatura Infantil y Juvenil: *Petit*, la serie. Basada en el libro "*Petit, el monstruo*", una coproducción de Pakapaka, Pájaro y Non Stop; con idea original de la autora e ilustradora argentina Isol Misenta, dirección de Bernardita Ojeda y guión de Fernando Salem.

La televisión es un medio narrativo y la adaptación es un proceso que trata de enfocar e identificar el argumento en una obra literaria. Pero esto no es una tarea fácil, ya que el hilo argumental se esconde entre los detalles de los personajes, en el desarrollo de los temas y en las descripciones (Seger, 2007: 111). Los niños se encuentran atravesados en su vida cotidiana con ambientes tecnológicos e interactúan constantemente con la televisión, celulares y diversas plataformas virtuales que logran proporcionar nuevas experiencias. Los medios no son sólo tecnologías que proveen información sino también un conjunto de imágenes, relatos y fantasías que se traman junto a la imaginación, el intelecto y la sensibilidad.

Pakapaka es un canal de televisión estatal argentino, dirigido a chicos de 2 a 12 años, que incluye microprogramas, documentales y dibujos animados. Su propuesta consiste en una señal infantil con contenidos orientados a educar y entretener, abierto a la cultura de todos los sectores de Argentina. Desde dicho canal se concibe a los medios y a las nuevas tecnologías como mediaciones donde los contextos, las experiencias y los otros más cercanos, tejen entramados culturales (Martín Barbero, 2007). Uno de los objetivos de la señal Pakapaka es generar contenidos federales y locales, poniendo énfasis en la diversidad.

Para Linda Seger “la adaptación es una traslación, una conversión de un medio a otro. Pero toda adaptación implica cambio. Un proceso que supone repensar, reconceptualizar y comprender que la naturaleza es diferente de la de cualquier otra forma literaria” (Seger, 2005: 30). En este caso, se trata de adaptaciones de la literatura al audiovisual y es importante mencionar que se ha realizado una transposición de formato, ya que los programas televisivos respetan las obras literarias originales con sus ilustraciones. La narración, sus personajes, el género, los tamaños de plano, el uso del color, las texturas, el clima emocional y el universo sonoro, son algunos de los diversos elementos que se tuvieron en cuenta a la hora de analizar las producciones audiovisuales (Acosta Larroca, 2015: 2). Finalmente, es necesario repensar en el trabajo de guionistas y escritores que trabajan en la posibilidad de adaptar un determinado material en tiempos diferentes y formatos. Se observa con mayor frecuencia producciones que unen la literatura y el audiovisual. Esta estrecha relación lleva a seguir transitando un camino novedoso que tiene a la literatura y a las nuevas tecnologías como protagonistas de nuestra historia.

Uno de los escritos que podría inscribirse en el área de la crítica, la teoría y la investigación en materia de Literatura Infantil y Juvenil, se denominó “*Los estigmas sociales en la Literatura de lxs niñxs*”. Esta investigación que versa precisamente sobre *los estigmas sociales* es sostenida en un estudio de obras literarias transgresoras, si se quiere hasta perturbadoras. Esas piezas que se encuentran al borde: libros fronterizos, que ponen al lector en estado de controversia. Obras que hacen dudar al mediador, y que en la mayoría de las ocasiones no optan como corpus para la infancia, debido a sus temas inadecuados o propios del mundo adulto, a sus contenidos complicados, fuertes y difíciles y de lenguajes discordes e indecorosos, pero que desde la otra arista son precisamente creaciones por las que lxs niñxs sienten el deseo. Específicamente, se abordan los estigmas sociales como tema y contenido transgresor e inquietante. En esta oportunidad se ha realizado la siguiente selección para conformar el corpus de obras literarias: *El Sonido de los Colores* de Jimmy Liao, *Don Galindo y el Tornado* de Gastón y Guridi, *Los Indomables Pensamientos del Señor O* de Amalia Boselli y Vero Gatti, y *La Historia de Julia la Niña que tenía Sombra de Niño* de Christian Bruel y Anne Bozellec. A partir de este cánón se estudia, investiga y analizan los lenguajes simbólicos de los que se valen estas obras literarias para expresarse.

Otro estudio que comparten características similares es el denominado “*La Alquimia en la Literatura Infantil y Juvenil*”. Ambos tienen equivalentes objetivos, ya que son estudios críticos sobre las poéticas de una temática presente en la Literatura Infantil y Juvenil, en este

caso “*Las Brujas*”. La bruja, que no es un personaje puramente ficcional, o sea, que no encuentra su origen o naturaleza en las piezas literarias, sino que posee un referente externo. Ese escrito se ocupa justamente del simbolismo de sus componentes en las obras de la Literatura, apelando a las investigaciones de Carl Jung ¿Por qué la autora habla sólo de la bruja mujer? ¿Por qué establece esta diferenciación genérica? ¿Por qué no aborda las prácticas de la brujería, de manera general o sin asociarla a la figura de la mujer? Precisamente, explica en su trabajo, porque esta disparidad ya se encuentra dada, en la Literatura y en la realidad externa. Se sabe de la Caza de Brujas, de la Quema de Brujas, de la Noche de Brujas, del Martillo de las Brujas (manual para inquisidores). Pero no hay registros de alguna persecución o exterminio de brujos. Hemos escuchado, desde las más tempranas edades, historias de y con brujas, desde *Gretchen* en *Hansel y Gretel*, *Malvina* en *Blancanieves*, el hada malvada de *La Bella durmiente del Bosque*, *Medusa*, *Las Sirenas*, *La llorona*, *La Pericana* hasta *Las Brujas de Salem*, *Carmen*, entre tantas otras. Tal y como acontece en el universo de la Literatura, en la realidad objetiva son escasas las figuras o representaciones de los brujos. A lo sumo encontramos personajes como magos, chamanes, zahoríes, con connotaciones totalmente disímiles a la de la mujer bruja y absolutamente no brujos. Aparentemente esta comunión con el mal, o con fuerzas esotéricas, es privativa de las mujeres: fundamento que encuentra raíz en La Biblia. Finalmente, se analizan constructos simbólicos, como los colores, elementos naturales y recursos materiales, cambios y transmutaciones, en una interrelación constante entre teorías y ficciones.

En materia de adaptación de obras literarias, se trabajó en dos producciones. Por un lado la investigación que lleva por título “*Adaptación del cuento infantil: Una flor en la terraza, de Teresita Saguí, para Radioteatro*”, muestra la elaboración del guión, producción, grabación y edición del cuento. La obra que se adaptó, “*Una flor en la terraza*”, del libro “*Una tal pata de conejo*”, cuya autora es Teresita Saguí, contiene cuentos breves para niños. En la adaptación se respetó el sentido de la pieza literaria, empleando los pasos que se utilizan para escribir una obra de Radioteatro. Con referencia a la Adaptación, y como lo señala Marc Soriano en su libro “*La Literatura para niños y Jóvenes*”, adaptar es tratar de transmitir un pensamiento, una toma de conciencia por los medios de expresión que se consideren más apropiados. En este caso, se hizo el esfuerzo para poder conservar el respeto por la obra de la autora, sin que perdiese el sentido original y la difusión que merece. Se tuvo en cuenta para la adaptación del cuento los pasos para escribir un Radioteatro, mencionando algunas de ellas: utilizar palabras descriptivas para construir las imágenes que permitan identificar a

los personajes, el mundo de los personajes y el ambiente de cada escena; usar adecuadamente los diálogos; colocar efectos sonoros y la musicalización correspondiente. Para la grabación y edición del cuento para Radioteatro colaboraron una narradora y los dos personajes centrales del cuento.

Otro abordaje, también teniendo en cuenta la Literatura Infantil y Juvenil en la radio, fue “*Proyección folklórica literaria del cuento infantil: Caperucita Roja de Charles Perrault*”. En la línea tradicional o folklórica una serie de relatos de carácter anónimo circularon a través de la oralidad, por lo tanto libres de “derecho de autor”. *Caperucita Roja* es una de esas historias populares y anónimas. El primero que la toma es Perrault en el año 1695, llevándola a la escritura e incluyéndola en su libro “*Cuentos de mamá Oca*”. En esta versión con final trágico, donde el lobo se come a la niña, el narrador introduce un elemento clave que identifica al cuento: la capa roja.

Toda proyección folklórica es la expresión de fenómenos folklóricos producida fuera de su ambiente natural y cultural, por obra de personas determinadas que se inspiran en la realidad folklórica, reelaborando en su obra una nueva versión, destinada a un público preferentemente urbano, al cual se transmiten por medios técnicos, mecánicos e institucionalizados. Los hechos o fenómenos folklóricos, para ser considerados como tal, deben reunir una serie de condiciones: anonimato, tradicionalidad, haberse transmitido en forma oral, vigencia colectiva en la comunidad folklórica, etc. El elemento tomado para esta nueva Proyección Folklórica Literaria es la capa roja, en tanto la motivación de la misma se sustenta en investigaciones realizadas por diferentes instituciones de la salud, en la cual señalan sobre el uso excesivo de los distintos dispositivos móviles por parte de los niños, trayendo diferentes manifestaciones en su comportamiento, alteraciones en lo emocional y en lo físico, entre otras. Son cuentos de “advertencia” tanto la obra folklórica transmitida de Perrault, como la pieza de Proyección presentada por la autora del correspondiente trabajo.

La literatura, fuente inagotable de cultura y placer estético, resguarda dentro de cada obra un sinfín de posibilidades interpretativas. Su lectura amena aporta beneficios al pensamiento crítico y coherente. En nuestra labor de mediar entre la literatura y el público, tarea iniciada en ProICos desde 2001 y continuada hasta la actualidad, pudimos demostrar que la literatura permite su adaptación a numerosos lenguajes.

Bibliografía citada

BALDELLI, Pio (1970). *El cine y la obra literaria*. Galerna: Buenos Aires.

BECERRA, Martín (2013). *Pensar la televisión pública*. La Crujía Ediciones: Buenos Aires.

SEGER, Linda (2007). *El arte de la adaptación. Cómo convertir hechos y ficciones en películas*. Ediciones Rialp: Madrid.

DI PALMA, Carolina (2015). *Convergencia Digital*. Ministerio de Educación: Buenos Aires.

ACOSTA LARROCA, Pablo (2015). *Propuesta Estética. Algunas Consideraciones*. Apunte de Cátedra: Buenos Aires.

JUNG, Carl G. (1989). *Psicología y Alquimia*. Plaza & Janes Editores: Alemania.

DIAZ, Fanuel (2015). *Temas de la literatura Infantil. Aproximación al análisis del discurso para la infancia*. Lugar Editorial: Buenos Aires.

MARTÍNEZ, M. E. (2009) *Pedagogía de la diversidad (Programa) UNLP-FaHCE*. Departamento de Ciencias de la Educación.

SKLIAR, Carlos (2002). “Alteridades y pedagogías. O... ¿y si el otro no estuviera ahí?”, en *Educação & Sociedade*, año XXIII, N° 79, Agosto.

FOUCAULT, Michel (1996). “Los anormales”, en *Foucault, M. La vida de los hombres infames*. Buenos Aires: Editorial Altamira.

BACHELARD, Gastón (1982). *La Poética de la Ensoñación*. Fondo de Cultura Económica: México.

CERRILLO, Pedro y ORTIZ SÁNCHEZ, Cesar (Coord.) (2008) *La palabra y la memoria (Estudios sobre Literatura Popular Infantil)*. Ediciones de Castilla-La Mancha: Cuenca.

CERRILLO, Pedro y GARCÍA PADRINO, Jaime (Coord.) (1995). *El niño, la literatura y la cultura de la imagen*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha: Cuenca.

PATTE, Geneviève (1984). *Si nos dejaran leer...: los niños y las bibliotecas*. Editorial Kapelusz: Bogotá.

----- (1988). *¡Dejadles leer!* Pirene: Barcelona.

PELEGRÍN, Ana (1984). *Cada cual atiende a su juego. De tradición Oral y Literatura*. Editorial Cincel: Madrid.

POLANCO, José Luis (2004) “El Blanco y Negro”, en *Peonza. Revista de Literatura Infantil y Juvenil*. Año XVIII. N° 71. Cantabria. Asociación Cultural Peonza.

SORIANO, Marc (1975). *Los Cuentos de Perrault. Erudición y tradiciones populares*. Siglo XXI Argentina Editores: Buenos Aires.

ZUMTHOR, Paul (1989). *La letra y la voz de la “literatura” medieval*. Ediciones Cátedra: Madrid. Disponible en: <http://www.sap.org.ar/index.php/contenidos/detalle/id/209>

DATOS DEL ANUARIO

Anuario de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas

Número I - Diciembre de 2019:

“Construcción de saberes en educación, artes y comunicación”

Liliana Guzmán Muñoz, Emilio Seveso, Paula Morán Maldonado y Claudia García (Compiladores)

Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional de San Luis

San Luis - Argentina

Av. Ejército de los Andes 950 - CP: 5700

<http://fchportaldigital.unsl.edu.ar/index.php/ANUARIO>

ISSN: 2683-913X