

PRÓLOGO

I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades”. Un lugar para explorar y compartir miradas.

I Congresso Internacional: “Arte, Ilustração e Cultura Visual na Educação Pré-escolar e no Ensino Básico: Construção de Identidades”. Um lugar para explorar e partilhar olhares.

1st International Conference “Art, Illustration and Visual Culture in Infant and Primary Education: construction of identities”. A place for exploration and sharing gazes.

M. REYES GONZÁLEZ VIDA Y M. ÁNGEL MOLEÓN VIANA.

mrgv@ugr.es; mamoleon@ugr.es

Directores del Congreso.

Departamento de Pintura, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Granada (España).

Tipo de artículo: artículo original

AGRADECIMIENTOS

Mostramos nuestro agradecimiento al Comité Editorial de la Revista InVisibilidades y a la Red Iberoamericana de Educación Artística, por ofrecer la oportunidad de difundir en este número de la revista experiencias vividas en el Congreso.

RESUMEN

El Congreso “Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades”, celebrado en Granada (España) del 3 al 6 de noviembre de 2010, marcó un espacio para reflexionar sobre aspectos teóricos y prácticos ligados al uso del arte en general y arte contemporáneo en particular, de la ilustración y de la literatura —como espacio que acompaña a la ilustración— en la Educación Infantil y Primaria, observando su repercusión en la construcción

de la identidad cultural de los niños y niñas de la sociedad contemporánea.

Partía de la idea de que tanto los productos artísticos como las ilustraciones, como parte de la cultura visual, actúan como mediadores de representaciones culturales. La cultura visual interviene para que el niño o la niña conozca el mundo y sus realidades a través de estas representaciones, interviniendo en el desarrollo de su identidad cultural. Por ello entiende el arte y sus producciones como una red de significados que hay que interpretar, considerando las maneras de dialogar, posicionarnos y responder frente a ellas.

El congreso trató de generar situaciones en las que profesionales pertenecientes al ámbito del arte, de la ilustración, de la literatura y de la educación pudieran intercambiar opiniones y compartir experiencias, utilizando como hilo conductor la relación entre estos ámbitos y la construcción de la identidad del niño y de la niña en educación infantil y primaria.

RESUMO

O Congresso “Arte, Ilustração e Cultura Visual na Educação Infantil e no Ensino Básico: Construção de Identidades” realizado em Granada (Espanha) de 3 a 6 de Novembro de 2010, abriu caminho para a reflexão sobre aspectos teóricos e práticos ligados ao uso da arte em geral e contemporânea em particular, da ilustração e da literatura – como espaço que acompanha a ilustração – na Educação Infantil e no Ensino Básico observando a sua repercussão na construção de identidade cultural das crianças da sociedade atual.

Partindo da ideia de que tanto os produtos artísticos como as ilustrações, que são parte da cultura visual, atuam como mediadores de representações culturais. A cultura visual intervém nas crianças para que elas conheçam o mundo e a sua realidade através dessas representações, contribuindo para o desenvolvimento da sua identidade cultural. Por isso entende-se a arte e as suas produções como uma rede de significados que temos de interpretar, considerando as maneiras de dialogar, posicionar e responder face a elas.

O Congresso tratou de gerar situações em que os profissionais ligados às áreas da arte, da ilustração, da literatura e da educação em geral pudessem trocar opiniões

e partilhar experiências, utilizando como fio condutor a relação entre estas áreas e a construção da identidade das crianças no ensino básico.

ABSTRACT

The Conference “Art, Illustration and Visual Culture in Infant and Primary Education: construction of identities” (Granada, Spain, November 3rd-6th, 2010) was a place created for the analysis of theoretical and practical aspects of using Art in general and Contemporary Art in particular, Illustration and Literature (as an accompaniment of illustration) in Infant and Primary Education, highlighting their implications on the construction of the cultural identity of the children of contemporary society.

The starting idea was that Art products and illustrations act as intermediaries of cultural representations, as they are part of our visual culture. Visual culture and these representations help children become acquainted with the world and its realities, additionally to those they already experience themselves, and intervene in the development of their cultural identity. This is the reason they understand Art and its representations as a network of meanings to be interpreted, which makes them consider the different ways we can discuss, think of and react to them.

This Conference was aimed at creating situations to encourage professionals within the disciplines of the Arts, Illustration, Literature and Education exchange opinions and share experiences. The common subject to these meetings and exchanges was the construction of the identity of children in Infant and Primary Education.

PALABRAS-CLAVE: Arte, ilustración, cultura visual, educación, identidad.

PALAVRAS-CHAVE: Arte, ilustração, cultura visual, educação e identidade.

KEY WORDS: Art, illustration, visual culture, education, identity.

¿Cómo nació y qué buscamos?

Hace ya tres años que, en una conversación de café, tuvimos la apasionante idea de dirigir un congreso. Surgió de forma natural: por nuestras trayectorias artísticas e investigadoras, nos atraía la posibilidad de generar un espacio en el que se reflexionara sobre las relaciones entre la literatura y la ilustración, de un lado, y el arte y la construcción de la identidad en la infancia, de otro. El contexto educativo se nos revelaba, además, como el ámbito indispensable para poder poner en relación estos aspectos.

Este “océano azul” -así lo llamábamos en los primeros correos que nos intercambiamos en 2008- fue asentándose y tomando forma durante dos años, conquistándonos con su horizonte inexplorado, infinito y atrayente.

A partir de aquí, con la ayuda de la Secretaría y de los distintos Comités del Congreso, definimos el sentido del I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades”, que se desarrolló en Granada (España) del 3 al 6 de noviembre de 2010, en el Centro Cultural CajaGRANADA “Memoria de Andalucía”.

Figura 1. I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades”. Centro Cultural CajaGranada, Granada, 3-6 de noviembre de 2010. Fuente: Equipo de Producción y Difusión Audiovisual, Congreso AICV.

Fue un congreso pensado para crear espacios de reflexión y debate sobre las referencias estéticas que contribuyen a la construcción de la identidad del niño desde la infancia: nos interesaba hablar de cómo las producciones artísticas, las ilustraciones de libros y cuentos y los productos

mediáticos orientados al público infantil actúan como mediadores de representaciones culturales, interviniendo en la construcción de su identidad. Se nos hacía necesario, por tanto, situar estos productos en el contexto de la cultura visual, para reflexionar sobre la forma en que estas imágenes se comportan como contenedoras de significados, de criterios estéticos y de valores culturales, revisando el papel que ocupan en la forma de representar el mundo y de mirar y comprender la infancia. Este enfoque concreto facilitó la confluencia de un público que, perteneciendo a ámbitos diferentes, poseía intereses similares.

¿A quién nos dirigimos y cómo lo hicimos?

Queríamos generar un contexto de participación multidisciplinar, que facilitase el acercamiento a la forma en que las imágenes intervienen en la construcción de la identidad del niño en la sociedad contemporánea (gran parte de las referencias que median en la construcción del imaginario cultural, visual y material del niño tienen como referencia experiencias de naturaleza muy diferente, relacionadas con objetos artísticos, con libros de arte, cuentos, cómics, revistas, películas, videojuegos o con anuncios publicitarios, por ejemplo). Sabíamos que estas experiencias aparecen entrelazadas, a modo de descripción densa, en el proceso de construcción identitaria del niño, por lo que pensamos que reproducir un contexto en el que se mezclasen estas categorías podía ofrecernos una visión más cercana a lo que ocurre en la realidad. Por ello el congreso se construyó como un espacio en el que especialistas de diferentes ámbitos (educadores, ilustradores, artistas, editores, diseñadores, profesionales del ámbito de los museos, gestores culturales y estudiantes de Bellas Artes, de Ciencias de la Educación y de Diseño) podían intercambiar sus conocimientos y experiencias.

Nos interesó, además, generar un contexto ajeno al del propio congreso en el que los asistentes pudieran explorar, en contacto directo con objetos y con imágenes artísticas, las líneas temáticas que articulaban el encuentro: desplegamos así la exposición titulada “Intercambios” del artista, ilustrador y diseñador Isidro Ferrer, desarrollada paralelamente al congreso en la Fundación Rodríguez-Acosta

de Granada, que mostraba parte de sus publicaciones, de su obra gráfica y de objetos inspiradores de sus composiciones.

Figura 2. Imagen de la conferencia “Direccionalidad y análisis dialógico-performativo frente a los discursos sobre la infancia”, impartida por Fernando Hernández en el I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades”. Fuente: Equipo de Producción y Difusión Audiovisual, Congreso AICV.

Figura 3. Entrevista del estudiante de Diseño Nano Torres al ilustrador y diseñador Isidro Ferrer en el I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades”. Fuente: Equipo de Producción y Difusión Audiovisual, Congreso AICV.

El formato del congreso tuvo varias peculiaridades que dieron cuenta del interés que desde la organización se tuvo por favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias:

- Cada día reunió a dos ponentes de distinto ámbito proponiendo, después de sus intervenciones, unas mesas redondas con el público, en las que los ponentes, partiendo de una línea de debate, lanzaban preguntas

a la audiencia e incitaban al intercambio y a la construcción de sentido.

- Propuso, además, la generación de mesas de debate que permitieron poner en común las 101 comunicaciones orales seleccionadas para su presentación, y entablar debates paralelos entre los asistentes a cada mesa. Las comunicaciones seleccionadas fueron previamente publicadas en la web www.congresoarteilustracion.org, de forma que los asistentes podían conocerlas con anterioridad. Para el desarrollo de las mesas de debate, los comunicantes propusieron, además, una

Figura 4. Imagen de uno de los talleres del congreso, titulado “Vínculos, Enredos y Relaciones: una aproximación educativa a las obras de Isidro Ferrer”, impartido por Eneritz López y Magalí Kivatinetz en el espacio de la exposición “Intercambios. Isidro Ferrer en la Fundación Rodríguez-Acosta”. Fuente: Betisa San Millán.

Figura 5. Imagen de uno de los talleres del congreso, titulado “El ojo tiene la palabra”, impartido por Ajubel en el I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades”. Fuente: Equipo de Producción y Difusión Audiovisual, Congreso AICV.

serie de temas-problema sobre los que se debatió tras la presentación de comunicaciones.

- Durante el congreso se desarrollaron tres workshops que permitían poner en práctica procesos creativos entroncados con las líneas temáticas del congreso, y se expusieron 22 pósters agrupados según esas líneas temáticas.

¿Qué cosechamos?

El I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades” ha generado situaciones que facilitan una actualización en la docencia y en el terreno de la creación e investigación, haciéndose eco de investigaciones y experiencias actuales relevantes sobre las temáticas abordadas en distintos lugares de España, Portugal, Brasil, Méjico, Colombia, El Salvador, Canadá, Holanda y Argentina -países de origen de los 245 asistentes al congreso-, propiciando un espacio que favorecía la transformación de las prácticas educativas en Educación Infantil y Primaria, así como de la creación de producciones dirigidas a estos niños. Ha generado un contexto que nos invita a cuestionar la idea de infancia presente en nuestro imaginario, revisando el tipo de temáticas, de textos y de procesos creativos que se abordan en la educación en la infancia y para la infancia, cuestionando lo que se supone que es o no susceptible de ser o no conocido o de gustar o no a un niño en estas edades. Nos ha abierto una puerta, en definitiva, para percibir miradas sobre el mundo y sobre la infancia y para indagar en nuestra forma de mirar, de construir, de situar, de comprender y de responder a estas miradas.