

PROYECTO DE PRODUCCIÓN EN LITERATURA

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SU ENSEÑANZA EN EL CICLO SUPERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Los proyectos de producción profundizan la enseñanza de los procesos de producción artística en diferentes lenguajes: artes visuales, danza, literatura, música y teatro.¹ Se materializan en una propuesta curricular prevista para el 6º año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte, cuyos contenidos sostienen una continuidad con los aprendizajes de los años anteriores y enfatizan en las estrategias de análisis y los procedimientos constructivos disciplinares.² Promueven que los estudiantes desarrollen una mirada global acerca de la producción en cada disciplina artística, y entiendan la obra a partir de su proceso de realización y posterior socialización en la institución y fuera de la misma.

En este contexto, los proyectos de producción no refieren a la gestión cultural de proyectos o a la enseñanza de la metodología de proyectos, sino que deben ser entendidos como la herramienta que permite estructurar en el tiempo las diferentes propuestas de producción artística. De esta forma, los saberes se organizan de acuerdo a una secuencia de trabajo que comienza con la definición de ideas y el recorte del tema, continúa con la selección del material constructivo, su elaboración y transformación, y culmina con la organización de la obra, la asignación de ciertos roles durante su realización y la muestra del trabajo. El proceso descrito tiene en cuenta, además, la importancia de los espacios y los escenarios para la puesta en escena, como así también los posibles destinatarios en el rol de público o audiencia.

PROYECTO DE PRODUCCIÓN EN LITERATURA

En esta asignatura los estudiantes realizan prácticas que permiten establecer relaciones entre la literatura y otros lenguajes artísticos. Para esto recuperan los contenidos de las materias de 4º y 5º año, correspondientes a la Orientación en Arte - Literatura, y los diversos niveles de lectura y análisis logrados.

La materia promueve la conformación de un espacio de reflexión y producción en torno a la literatura, en diálogo con diversos lenguajes artísticos, entre ellos los audiovisuales y visuales, la música, el teatro y la danza. Si bien se pone el acento en el lenguaje literario (caracterización, construcción de conceptos que permitan su análisis, identificación de los mecanismos de producción y recepción que intervienen en la relación literatura-artes), el análisis se debe realizar

¹ Para comprender en qué consisten las materias vinculadas a los proyectos de producción, es posible considerar como referencia general las etapas de producción propias de la realización audiovisual: preproducción, producción y postproducción. Sin embargo, éstas requieren de la mirada comprensiva y la adecuación pertinente, al interior de cada lenguaje artístico, para que no deriven en una mera transposición.

² Las materias son: *Proyecto de producción en artes visuales*, *Proyecto de producción en danza*, *Proyecto de producción en literatura*, *Proyecto de producción en música* y *Proyecto de producción en teatro*.

en dos sentidos: a partir de la literatura y relacionándola con las otras artes, o bien tomando a estas últimas como punto de inicio para trabajar lo literario.

Las relaciones implícitas y explícitas, que se establecen o pueden establecerse entre los lenguajes artísticos, permiten transitar diversos recorridos que también deben ser objeto de trabajo durante el desarrollo del Proyecto. Esto supone asumir una perspectiva de lectura que vincule los fenómenos artísticos teniendo en cuenta las características inherentes a cada lenguaje, su dialógica, marcas de referencia a otras obras, intertextos y metatextos.

A su vez se reconoce que el vínculo entre la literatura y otros lenguajes artísticos ha influido notablemente en la escritura literaria, dando lugar –desde varias perspectivas y propuestas estéticas, pero sobre todo en las de vanguardias– a nuevas formas de expresión, lectura y concepción del arte. De este modo es posible plantear ejes de análisis que vinculen a la literatura con diversos lenguajes artísticos, desde el propio lenguaje literario.³

Identificar y analizar componentes visuales, sonoros e inclusive audiovisuales en la organización de los textos, permite a los estudiantes vincularse con la literatura desde múltiples perspectivas. Durante el proceso de trabajo, y con la guía del docente, ellos identificarán principios constructivos en las diversas artes; se posicionarán ante los lenguajes como lectores capaces de confrontar, comparar y analizar, y serán parte de un proceso de creación artística mediante la producción de obras que incorporen diversos recursos.

El docente debe planificar el año considerando una doble dimensión: la integración y la producción de obras, conocimientos, modos de leer, aprender, reflexionar, analizar, etc., y el establecimiento de relaciones entre los contenidos, las obras y los lenguajes.

Modos de relación entre la literatura y otros lenguajes artísticos

Gerard Genette define el concepto de transtextualidad, o trascendencia textual del texto, como “todo aquello que relaciona, manifiesta o secretamente, a un texto con otros textos”. Reconoce cinco tipos de transtextualidades:⁴

- intertextualidad: relación de copresencia entre dos o más textos;
- paratextualidad: relación que el texto mantiene con su paratexto;
- metatextualidad: relación de comentario que une un texto a otro del cual habla;
- hipertextualidad: relación de un texto con otro original del cual deriva;
- architextualidad: relación de un texto con el género de discurso al cual pertenece.

A partir de esta categorización, se considera que un texto –en el sentido amplio del concepto y no solo entendido en los aspectos lingüísticos– guarda relaciones implícitas y explícitas con otros, vínculos que la materia debe abordar de manera sistemática y considerando diversos lenguajes artísticos.

³ Se puede analizar, por ejemplo, la disposición visual de los textos o el trabajo con la sonoridad en la poesía concreta o en un caligrama.

⁴ Genette, Gerard, *Palimpsestes*. París, Seuil, 1982.

MAPA CURRICULAR

Materia	Proyecto de producción en literatura
Año	6°
Núcleos temáticos	Analizar obras y realizar producciones (artísticas y académicas): <ul style="list-style-type: none">• que aborden la literatura en diálogo con otros lenguajes;• que aborden los lenguajes artísticos en diálogo con la literatura;• donde se advierta la ruptura de los límites entre la literatura y otros lenguajes artísticos;• que establezcan relaciones metatextuales entre la literatura y otros lenguajes artísticos.

CARGA HORARIA

La materia Proyecto de producción en literatura corresponde al 6° año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Literatura. Su carga horaria es de 216 horas totales; si se implementa como materia anual su frecuencia será de seis horas semanales.

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

- Estimular el análisis de la relación entre literatura y otros lenguajes artísticos.
- Propiciar la integración de conceptos y conocimientos en torno al arte, tomando a la literatura como eje de análisis.
- Favorecer la identificación de los rasgos propios de la literatura y diferenciarlos de los de otros lenguajes artísticos.
- Aportar elementos para la construcción de categorías que posibiliten relacionar la literatura y los lenguajes artísticos.
- Generar las condiciones para la producción literaria en diálogo con otras artes.
- Proponer situaciones didácticas para que los estudiantes exploren las potencialidades de diversos lenguajes estéticos, ejerciten la creatividad y la experimentación, y encuentren formas propias de expresión.
- Incorporar, con distintos grados de complejidad, el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad (NTICX) en la enseñanza de la literatura.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Advertir y analizar las relaciones entre la literatura y otros lenguajes artísticos.
- Identificar continuidades y rupturas entre las producciones literarias y los demás lenguajes artísticos para construir conceptos comunes en relación con los fenómenos que se aborden.
- Reconocer en los textos literarios las especificidades de cada lenguaje artístico y sus marcas.
- Construir categorías de análisis que posibiliten vincular a la literatura con diferentes fenómenos artísticos.
- Analizar los diversos soportes, formatos, ámbitos institucionales, perceptuales, ideológicos, etc., en los que se construyen los textos literarios.
- Analizar en profundidad la incorporación de los textos literarios en soportes audiovisuales, visuales y melódicos, e identificar las variables que influyen en su construcción.
- Identificar los diversos modos de lectura que se realizan sobre los textos literarios y las formas de representación del receptor que se identifican en ellos.
- Producir obras de arte, cuyo referente sea la literatura, que vinculen diversos lenguajes artísticos.

CONTENIDOS

ANALIZAR OBRAS Y REALIZAR PRODUCCIONES (ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS) QUE ABORDEN LA LITERATURA EN DIÁLOGO CON OTROS LENGUAJES

Se espera que los estudiantes participen de proyectos donde puedan establecer relaciones explícitas en forma de cita o alusión e implícitas, entre un corpus de textos literarios y otros lenguajes del arte: pintura, música, audiovisual, etc. En este marco, también resulta valioso que estudien el contexto de producción de una obra, la biografía del autor y sus influencias culturales, entre otras opciones, de modo que adviertan las relaciones que los textos no siempre proponen de manera ostensible.

En relación con este núcleo, se sugiere que los estudiantes produzcan informes, monografías u otros textos académicos en los cuales analicen los vínculos entre la literatura y los lenguajes artísticos, o bien elaboren textos literarios (cuentos, poesías, etc.) que expresen estas relaciones.

ANALIZAR OBRAS Y REALIZAR PRODUCCIONES (ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS) QUE ABORDEN LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS EN DIÁLOGO CON LA LITERATURA

El docente debe proponer recorridos que permitan observar cómo las diversas formas del arte impactan en las obras literarias e influyen en los estilos narrativos.⁵ Promueve un análisis de los diálogos que se generan, a partir de los cuales la literatura asume características de otros lenguajes artísticos y es influenciada y modificada por la presencia de diversos modos de representación. El influjo de la música en la poesía, del cine y el audiovisual en la narrativa contemporánea, de la plástica en ciertas descripciones, entre otros fenómenos, son algunos ejemplos que han transformado al lenguaje literario.

A su vez, los estudiantes pueden proponer –como parte de sus producciones– la lectura musical de una poesía, la creación de una versión audiovisual de un cuento o la versión plástica del pasaje de una novela.

ANALIZAR OBRAS Y REALIZAR PRODUCCIONES (ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS) DONDE SE ADVIERTA LA RUPTURA DE LOS LÍMITES ENTRE LA LITERATURA Y OTROS LENGUAJES ARTÍSTICOS

El docente trabaja este contenido con los alumnos, fundamentalmente, por medio de la experimentación y centrándose en el lenguaje literario. Existen variadas experiencias en las que resulta difícil identificar dónde termina un lenguaje artístico y comienza otro; entre ellas cabe mencionar la ruptura de los límites entre los lenguajes visuales o sonoros en la poesía concreta y la incorporación de imágenes en los textos literarios (a modo de ilustración, relevo –en los cómics– o montaje).

⁵ En este sentido, se puede trabajar por ejemplo la influencia del cine en la narrativa del novelista argentino Manuel Puig.

Los estudiantes pueden expresar las conclusiones que surjan del análisis en una producción académica –informes, monografías, reseñas, etc.– o en obras artísticas que propongan modos de ruptura de los límites entre literatura y otros lenguajes –por ejemplo, videos, pinturas, música y poesías–.

ANALIZAR OBRAS Y REALIZAR PRODUCCIONES (ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS) QUE ESTABLEZCAN RELACIONES METATEXTUALES ENTRE LA LITERATURA Y OTROS LENGUAJES ARTÍSTICOS

En el desarrollo de este núcleo se debe leer, analizar y producir manifiestos, poéticas, políticas, teoría, análisis y crítica del arte que vinculan a la literatura con otros lenguajes artísticos. Para avanzar en este sentido, se trabaja con textos complementarios que profundicen el análisis de las obras y la lectura de los textos literarios; se trata de materiales que incorporan relaciones no siempre visibles o explícitas pero que permiten profundizar la lectura de los textos literarios: entrevistas a autores, ensayos donde expresen sus poéticas u obras consideradas metatextuales.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

El docente puede trabajar a partir de uno o varios proyectos, donde se pongan en juego diversos recorridos, temas y alternativas de análisis y producción. De hecho, las actividades propuestas se pueden organizar en:

- proyectos que tomen diferentes lenguajes artísticos en relación con la literatura (cine y literatura, música y literatura, pintura y literatura, etc.);
- obras que manifiesten vínculos entre la literatura y otros lenguajes artísticos (por ejemplo, óperas, películas, esculturas y pinturas);
- obras literarias que presenten un diálogo explícito con los lenguajes artísticos (citas, alusiones, relaciones intertextuales y metatextuales, etc.);
- unidades temáticas que vinculen diversas obras y lenguajes artísticos (el exilio en la literatura y el cine; la representación de la mujer en la literatura y la pintura clásica, entre otras);
- proyectos de investigación donde los estudiantes, con el acompañamiento del docente, seleccionen períodos históricos y/o movimientos, analicen las obras literarias más importantes y su vínculo con otros lenguajes artísticos;
- proyectos que reproduzcan obras donde se pongan en juego, a partir de la integración de la literatura con otros lenguajes artísticos, las concepciones y expresiones personales de los estudiantes. Ellos pueden proponer un listado de obras que se concensuarán con el docente.

A partir de estas propuestas se espera que los estudiantes recorran varios lenguajes artísticos, adviertan el vínculo existente con la lectura, sistematicen conceptos y realicen sus propias producciones.

ESTABLECER RELACIONES ENTRE LA LITERATURA Y OTROS LENGUAJES ARTÍSTICOS

Una manera de encontrar relaciones entre la literatura y otras artes, quizá la más habitual o evidente, consiste en trabajar con metatextos, poéticas y literatura de los artistas, como así también con sus obras y procesos creativos en los cuales se establecen vínculos habitualmente temáticos entre los lenguajes.

En algunos casos son los textos literarios los que hacen referencia a otros lenguajes artísticos y proponen relaciones intertextuales: un poema alude a una pintura, un relato refiere a una pieza musical o a un film, etc. Ante estas situaciones resulta valioso considerar diversos aspectos, entre ellos el por qué de las relaciones que se establecen, el sentido contextual del vínculo, el campo intelectual de la época en que se producen las obras y las poéticas de los autores.

En otros casos las obras literarias son interpretadas por los lenguajes artísticos: por ejemplo, una pintura acerca de un texto literario o una película basada en una novela. Ante las anteriores situaciones es importante trabajar directamente con las obras, las lógicas que intervienen en su construcción, la comparación entre las diversas formas de abordaje de un mismo tema, etc. El docente y los estudiantes recurren a las manifestaciones artísticas que hallan en la literatura su tema o fuente principal y cuyos vínculos son referidos en términos de cita, alusión, metáfora, lectura crítica, etcétera.

Se considera importante que los estudiantes visiten museos, bibliotecas, centros culturales y otros espacios para observar de qué modo las diversas expresiones artísticas dialogan entre sí en diversos ámbitos de circulación social.

En el aula, por su parte, se deben poner en juego prácticas destinadas a teorizar, analizar y revisar lo que se entiende por arte, como así también investigar los vínculos entre las manifestaciones que surgen del mismo. En este contexto, es fundamental que el docente intervenga mediante la formulación de preguntas que permitan problematizar las relaciones entre las diversas obras objeto de estudio, construir conceptos y generalizaciones y sistematizar conocimientos.

Algunos interrogantes posibles son: ¿conviven diversas artes o el arte es único y se expresa a partir de múltiples manifestaciones?, ¿hay aspectos específicos y comunes en las diversas artes?, ¿cómo expresan los diversos materiales artísticos un mismo concepto?, ¿cómo se lee, reformula y entrecruza un mismo tema en diferentes obras de arte?, ¿por qué se reformulan de un determinado modo los temas en un lenguaje y de manera diferente en otros?, ¿qué supone esto en relación con el arte en general?, ¿cómo se representa un texto literario en otros lenguajes artístico?, ¿es posible afirmar que se trata del mismo texto, por qué?

El establecimiento de relaciones entre los lenguajes artísticos trasciende el reconocimiento de similitudes temáticas, técnicas o vinculaciones teóricas entre las diversas obras de arte. De hecho, implica considerar como objeto de análisis los procesos que dieron lugar a las diversas relaciones intertextuales: contextualización, circulación social de las producciones, descripción de los procesos sociales que derivan en la construcción del imaginario social que vincula las obras, identidad cultural, memoria e ideología, o las relaciones explícitas que proponen las obras de arte.

Resulta valioso que el docente utilice y sugiera la consulta de reflexiones teóricas y bibliografía especializada que permita el estudio de los procesos históricos, políticos, ideológicos, discursivos, etc., que dan lugar a la relación entre las diversas obras de arte (manifiestos, metadiscursos, poéticas autorales y epocales, crítica y teoría del arte, por ejemplo).

Si bien la propuesta de la materia puede partir de una lista de obras que se vinculan entre sí, o podrían hacerlo, ésta no resulta suficiente para que los estudiantes adviertan que en las obras se observan, además, maneras particulares de trabajo con los objetos, especificidades en los modos de construir conceptos y conocimientos en torno al arte, modos de producción y circulación propios de cada lenguaje, así como diferentes maneras de construir los temas, los textos y los materiales.

Al finalizar los proyectos, se espera que los estudiantes establezcan relaciones entre las obras y elaboren conclusiones acerca de las particularidades de los lenguajes en los que estas se expresan. Las producciones artísticas, en el marco del Proyecto, encuentran un punto de partida en las obras y los lenguajes artísticos que se analicen. Deben constituirse también como un espacio de diálogo, fuente de análisis, posicionamiento, discusión y/o subversión para que cada alumno halle un modo propio de expresarse, poner en juego sus concepciones acerca del arte, la creación y los múltiples lenguajes de los que dispone para crear. Los textos de experimentación, por ejemplo la poesía concreta, constituyen casos que puede abordarse en el Proyecto de producción en literatura.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

Dado que la materia se desarrolla en torno a un proyecto de producción, algunas variables de importancia que se deben considerar son el nivel de compromiso en la participación de los estudiantes y los acuerdos que realicen para el desarrollo de las actividades.

Es fundamental que los estudiantes muestren:

- compromiso y participación en las propuestas de trabajo;
- cooperación con las producciones de los demás y respeto por ellas;
- reflexión acerca de sus procesos de aprendizaje personales;
- participación activa en la búsqueda de información y profundización de los recorridos y temáticas que propone la materia;
- entrega en tiempo y forma de las producciones y ajuste de las mismas a los objetivos planteados.

El proceso de evaluación debe considerar, a su vez, el progreso de los estudiantes durante el año, la actitud colaborativa con la tarea y la adquisición de un mayor grado de autonomía.

El docente evaluará si los estudiantes tuvieron la oportunidad de:

- participar en la planificación, el desarrollo y la conclusión de los productos que formen parte del proyecto de producción en literatura;
- analizar la relación entre la literatura y otros lenguajes artísticos en los dos sentidos planteados;
- socializar los análisis, las lecturas y las producciones artísticas que se realicen.

En caso que lo anterior se produzca, los estudiantes debieran:

- participar activamente, aportar ideas, estudiar los temas propuestos y realizar un recorrido personal ante el objeto de estudio;
- dar cuenta de lo aprendido a partir de la elaboración de diversos productos;
- conceptualizar las especificidades del lenguaje literario en relación con otros lenguajes artísticos;
- advertir la influencia de los lenguajes artísticos en las obras literarias y de la literatura en las artes;
- reconocer en las obras literarias los rasgos de experimentación que surgen a partir de otros lenguajes artísticos;
- dar cuenta de la lectura de metatextos que permitan establecer relaciones entre la literatura y otros lenguajes artísticos.
- reflexionar acerca del proceso de trabajo durante la producción de obras artísticas.

BIBLIOGRAFÍA

- Argumedo, Alcira, *Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular*. Buenos Aires, Colihue, 2006.
- Batista María Alejandra, "Tercera clave: otras formas de organizar la información, de representar y de narrar. Lo audiovisual, lo multimedial y lo hipermedia" en *Tecnologías de la información y al comunicación en la escuela: trazos, claves y oportunidades para su integración pedagógica*. <http://www.me.gov.ar/currifom/publica/tic.pdf>, sitio consultado en Junio de 2011.
- Campuzano Ruiz, Antonio, "Problemas relacionados con el uso didáctico de la imagen" en *Tecnologías audiovisuales y educación*. Madrid, Akal, 1992.
- Cassany, Daniel; Luna Marta y Sanz Gloria, *Enseñar lengua*. Barcelona, Graó, 1994.
- Chaves, Mariana. *Jóvenes, territorios y complicidades. Una antropología de la juventud urbana*. Buenos Aires, Espacio Editorial, 2010.
- Chion, Michel, *El Sonido. Música, cine, literatura*. Barcelona, Paidós, 1999.
- Ciafardo, Mariel; Belinche, Daniel, "Los estereotipos: un problema de la educación artística. Los artistas son de Piscis" en *La Puerta, Publicación internacional de arte y diseño*, año 3, n° 3, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, 2008.
- Colombres, Adolfo, *Sobre la cultura y el arte popular*. Buenos Aires, Del Sol, 2007.
- Coppen, Helen, *Utilización didáctica de los medios audiovisuales*. Madrid, Anaya, 1982.
- Eco, Umberto, *Lector in fábula*. Barcelona, Lumen, 1981.
- — —, *Tratado de semiótica general*. Barcelona, Lumen, 1981.
- Ferrés, Joan, *Video y educación*. Barcelona, Paidós, 1992.
- Genette, Gérard, *Palimpsestes*. Paris, Seuil, 1982.
- Gómez Redondo, Fernando, *El lenguaje literario. Teoría y práctica*. Madrid, Autoaprendizajes, 1996.
- Jitrik, Noé, *La lectura como actividad*. México, Premia, 1982.
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine, *La Enunciación. De la subjetividad en el lenguaje*. Buenos Aires, Hachette, 1986.
- — —, *La connotación*. Buenos Aires, Hachette, 1983.
- Levy, Pierre, "La oralidad primaria, la escritura y la informática" en *Revista David y Goliath*, año xx, n° 58, octubre 1991.
- Lotman, Yuri, *Estructura del texto artístico*. Madrid, Istmo, 1982.
- Martín Barbero, Jesús, "Nuevas visibilidades de lo cultural y nuevos regimenes de lo estético" en *La Puerta, Publicación Internacional de Arte y Diseño*, año 3, n° 3, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, 2008.
- — —, "Dinámicas urbanas de la cultura. Lo urbano: entre lo popular y lo masivo" en *Revista La Gaceta de Colcultura*, n° 12, 1991.
- Martín, Michel, *Semiología de la imagen y la pedagogía*. Madrid, Narcea, 1987.
- Martínez Abadía, José, *Introducción a la tecnología audiovisual; televisión, video, radio*. Barcelona, Paidós Comunicación, 1997.
- Mc Luhan, Marshall, *La galaxia de Gutemberg*. Barcelona, Círculo de lectores, 1998.
- Melgarejo, Mariana, "Las características de los proyectos de construcción de ciudadanía. Aportes para el fortalecimiento del trabajo en el tema proyectos" en *sitio oficial de la Dirección General de Cultura y Educación*. Disponible en http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/secundaria/desarrollcurricular/documentos_bibliografia/las_caracteristicas_de_los_proyectos_en_construccion_de_ciudadania.pdf, sitio consultado en abril de 2011.
- Mercer, Neil, *La construcción guiada del conocimiento. El habla de profesores y alumnos*. Barcelona, Paidós, 1997.
- Steiner, George, *Gramáticas de la creación*. Madrid, Siruela, 2010.

Unicef, Secretaría de Cultura de la Nación Argentina, Fundación Arcor y Equipo de Acción por los Derechos Humanos (Edadh), "Arte y Ciudadanía. El aporte de los proyectos artístico-culturales a la construcción de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes", en *sitio oficial de la Secretaría de Cultura de la Nación*, Buenos Aires, 2008. Disponible en http://www.cultura.gov.ar/archivos/noticias_docs/ArteyCiudadaniaWeb-1.pdf, sitio consultado en abril de 2011.

