



- **Arte en viñetas, fomentando la creatividad y la expresión a través de historietas con niños y artistas**



Organización de Estados
Iberoamericanos

Organização de Estados
Ibero-americanos

I. DATOS DE LA EXPERIENCIA

1. Nombre de la experiencia:

Arte en viñetas, fomentando la creatividad y la expresión a través de historietas con niños y artistas

2. Institución responsable:

I.G.N.E.A.S. Cooperativa

Fecha de inicio: 01/06/2023 **Fecha de fin:** 10/07/2023

Tipo de institución	Otras, autogestionada e independiente
Área, Subsistema o Modalidad	Arte y educación
Nivel	Educación Media
Ámbito artístico principal	Artes plásticas y audiovisuales

II. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Datos de la institución responsable del proyecto:

Domicilio: Pasaje Carlos Gardel 1863

Localidad/Municipio: San Miguel de Tucumán

Provincia / Región / Departamento: Tucuman

País: Argentina

Teléfono: +54 381 154467267

Correo electrónico: cooperativaigneas@gmail.com

Redes sociales: Instagram <https://www.instagram.com/cooperativaigneas/>

Responsable de la experiencia: Victoria Herrero, Síndica, Directora del Area de Pedagogía y Difusión, Teléfono: +54 381 154467267, Correo electrónico: cooperativaigneas@gmail.com

Socio de la experiencia: Centro Cultural Eugenio Flavio Virta. Responsable: Ivan Alarcón, Domicilio: 25 de Mayo 265m 1º piso, San Miguel de Tucumán, Argentina. Teléfono: 54 381 4311430, Correo electrónico: se@se.unt.edu.ar, Sitio web:

<http://secretariaextension.unt.edu.ar/virla/>

III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

1. Breve resumen de la experiencia:

Esta experiencia se enmarca en un programa educativo y de difusión que surgió a partir de la "I Muestra Nacional de Historietas". El mismo tuvo lugar durante el mes de junio en la ciudad de Tucumán, Argentina. Durante este evento, se trabajó de manera intensiva y con dinámicas adaptadas a grupos estudiantiles de diferentes niveles: primaria y secundaria. La propuesta buscaba fomentar la generación de producciones artísticas y culturales bajo la forma del arte popular, la historieta.

El trabajo consistió en recorridos por la exposición, charlas y talleres con artistas del mundo de la historieta, como Jonathan Villafañe o Luisina Soria Arancibia. Estos profesionales compartieron sus formas de trabajar y pensar, así como lineamientos para construir una historieta. Basándose en estas charlas y mediante diversas consignas se buscó incentivar la introspección en la subjetividad de cada estudiante y su relación con su contexto o pertenencia cultural por medio de la creación de su propia historieta.

Las jornadas de trabajo, a modo de laboratorio, contaron con la colaboración de los artistas y docentes de artes, quienes acompañaron el desarrollo de las historietas. Los estudiantes lograron producir sus creaciones, exponerlas y mediatizarlas a través de las redes de la cooperativa y el centro cultural.

El objetivo principal de esta experiencia educativa a través de las artes fue fomentar la imaginación, la subjetividad y la creatividad en los niños, además de promover el reconocimiento de la otredad y su contexto mediante la exploración y creación de sus propias historietas, entendiendo la historieta como un relato ficcional que vincula imagen y texto.

Los datos cualitativos recopilados mostraron que el cambio de dinámica del aula al taller en un espacio artístico estimuló positivamente a los estudiantes, así como su interacción con profesionales del área de la comunicación que ellos mismos consumen: la historieta. La experiencia vinculó espacios expositivos, artistas, escuelas o colegios y sus respectivos grupos clase, fomentando una sinergia enriquecedora para todos los participantes.

2. Antecedentes relevantes:

El currículum educativo tradicional en la educación artística de Tucumán tiende a priorizar la educación del arte moderno europeo, descuidando las expresiones artísticas populares locales y contemporáneas. Esto conlleva a la invisibilización de la diversidad cultural presente en el aula y afecta la conexión de los estudiantes con su identidad cultural tucumana y su creatividad. Para abordar esta problemática, el equipo de trabajadoras y educadoras del arte se propuso empoderar a los estudiantes permitiéndoles ser productores de su propia expresión artística y valorando sus voces y perspectivas.

La iniciativa buscó enriquecer el panorama educativo al incorporar lo popular a través de la educación artística mediante la historieta. Este género, al combinar narrativa y arte, resultó ser un medio fértil para plasmar las reflexiones y subjetividades de los estudiantes en formación. Además de fomentar el desarrollo de habilidades de lecto comprensión fusionadas con expresiones plásticas, la historieta se mostró como una expresión artística cercana y pertinente al mundo infantil y adolescente actual.

La experiencia se llevó a cabo con el objetivo de brindar dinámicas de educación no formal y fomentar el diálogo con artistas del medio en los espacios educativos tradicionales. Mediante la vivencia de una producción artística y su posterior difusión y exposición, se revalorizó al estudiante como portador de narrativas valiosas y se logró visibilizar sus subjetividades.

3. Objetivos de la experiencia:

Objetivo General:

Explorar la historieta como un recurso educativo y expresivo del ámbito popular nacional y contemporáneo, promoviendo la participación activa de los estudiantes como creadores de su propia expresión artística a través de la historieta.

Objetivos Específicos:

- Reconocer y explorar la diversidad cultural presente en el aula por medio de la historieta.
- Proporcionar a los estudiantes un espacio para expresar sus ideas, emociones y perspectivas a través de la creación de historietas.
- Desarrollar en los estudiantes habilidades para comprender y comunicar mensajes a través de la combinación de texto e imágenes en las historietas.
- Posibilitar experiencias educativas no formales en museos.
- Brindar experiencias y diálogos con artistas.

4. Acciones que desarrolla:

Este proyecto surge con el propósito de revalorizar y difundir la historieta como un medio de arte popular y contemporáneo. Se organizó la "I Muestra Nacional de Historietas" en el Centro Cultural Eugenio Flavio Virla de San Miguel de Tucumán, Argentina, convocando a artistas, profesionales e historietistas de todo el país.

La Cooperativa de Gestión Cultural IGNEAS se encargó de facilitar la articulación entre los artistas, docentes e instituciones educativas para brindar una experiencia enriquecedora para los participantes. La experiencia se estructuró en forma de laboratorios adaptados para el público de primaria y secundaria, trabajando con grupos de no más de 35 estudiantes.

La experiencia iniciaba con un recorrido por la muestra, guiando y dando una introducción al mundo de la historieta. Se fomentaba el diálogo y la reflexión basada en lo observado y la interpretación de cada estudiante. Se utilizaban preguntas guías para identificar primeras impresiones, explorar los medios plásticos de expresión y validar esas impresiones tras leer los globos de diálogos y textos.

Luego de la introducción, los historietistas presentes abordaban diferentes contenidos. Para los alumnos de secundaria, se les brindaba la oportunidad de elaborar su propia historieta o tira, trabajando una temática que los movilizara y surgiera de una reflexión sobre su generación. Se les proporcionaban sugerencias o consignas disparadoras que invitaban a la exploración subjetiva y situada, incentivándolos a pensar en personajes típicos de Tucumán o crear situaciones ficticias en la ciudad.

En el caso de los alumnos de nivel inicial, se realizaba una dinámica basada en la historieta de Jonathan Villafañe, enfocándose en la identificación de sentimientos, tema relevante en las salas. Posteriormente, se les entregaba material gráfico para que recortaran, pintaran y pegaran, con los personajes de la historieta, y luego se les pedía que describieran lo que habían hecho.

Los resultados fueron diversos y sumamente ricos, valorando y visibilizando las narrativas internas que existen en cada institución..

5. Descripción de beneficiarios:

En conclusión, los alumnos de nivel inicial tuvieron su primer acercamiento al mundo de la historieta, explorando emociones a través de dibujos, expresiones y juegos fuera del entorno académico formal. Los estudiantes de niveles superiores y secundarios integraron herramientas expresivas y exhibieron sus trabajos.

A partir de estas experiencias, se evidenció la importancia de este lenguaje a menudo subestimado, ya que proporciona a los alumnos una valiosa forma de expresión gráfica para plasmar sus vivencias y brinda a los docentes una herramienta reflexiva para conocer y reconocer a sus alumnos. Indirectamente, todos los involucrados en la muestra y difusión de esta experiencia se beneficiaron; el Centro Cultural Virla se revitalizó con la presencia de participantes jóvenes y enfoques pedagógicos dinámicos en el arte, trascendiendo la mera exhibición estática; los profesionales del medio valoraron sus experiencias al convertirse en expositores invitados, y las instituciones educativas ofrecieron de manera gratuita una experiencia enriquecedora fuera de la cotidianidad académica.

6. Palabras clave:

Historietas, Arte popular, Museos, Educación artística, Educación no formal

IV. ACTORES

1. Liderazgo:

La presidente de la Cooperativa IGNEAS y directora del área de gestión artística, Lic. Jessica Denise Gómez Leccese fue quien inició y estructuró la propuesta de la muestra con talleres. Dicha actividad se llevo a cabo de manera exitosa gracias a la síndica y directora del área pedagógica Lic. Maria Victoria Herrero Jaime y a la secretaria y directora del área socio comunitaria Lic. Maria Jose Mazzocato.

La actividad es de carácter anual, logrando en su primera edición gran participación a nivel nacional. En base a este hecho y, dado la enriquecedora experiencia educativa, en este momento se esta editando la publicación con dichas experiencia.

El evento además fue avalado por el Ministerio de Turismo de la Provincia y por el instituto de Investigación de Cultura Popular de la Universidad Nacional de Tucumán.
El Centro Cultural Virla acompaña dicho evento con el espacio y coordinación de visitas guiadas.

2. Personal docente:

Los docentes que pertenecían a las instituciones participantes de la experiencia educativa, eran docentes en plástica, tanto de nivel primario como secundario. Los mismos contaron con la colaboración de las instituciones para las que trabajan para gestionar el traslado y gestión de grupos de los estudiantes.

3. Participación y corresponsabilidad:

- Jessica Denise Gomez Leccese: organización de la convocatoria artística y cronograma general del evento.
- Maria Victoria Herrero Jaime: cronograma pedagógico de las actividades de articulación educativa.
- Maria Jose Mazzocato: Búsqueda de convenios y facilidades de gestión y moderación de los eventos realizados.
- Jonathan Villafañe: disertante invitado, creación de contenidos para grupos específicos, tallerista del laboratorio.
- Luisina Soria Arancibia: disertante invitado, creación de contenidos para grupos específicos, tallerista del laboratorio.
- Claudia Spelgrim: guía del Centro Cultural Virla.
- Otros

V. RECURSOS

1. Recursos pedagógicos y curriculares:

Principalmente nos basamos en un modelo pedagógico constructivista para promover el aprendizaje activo y significativo, donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a

través de la interacción con el entorno y la participación en experiencias prácticas y el docente tutela y guía en base a la experiencia. En este enfoque, los recursos pedagógicos y curriculares fueron diseñados para fomentar la reflexión, la colaboración y el pensamiento crítico, proporcionando oportunidades y herramientas para que los estudiantes exploren de manera autónoma.

Los recursos utilizados en esta propuesta fueron:

- Trabajo fuera del aula: utilizar los espacios museísticos como zona de exploración y creación.
- Muestra de Historietas: la muestra fue un recurso pedagógico en si que, por medio del dialogo facilito el descubrimiento y reconocimiento de herramientas que los alumnos poseían para la lectura de las mismas y su posterior aplicación.
- Trabajo con idóneos del ámbito: el intercambio con artistas fomento el entusiasmo en los estudiantes y facilito un dialogo fluido.
- Proyector y material audiovisual que se usaron para algunos talleres.
- Dinámica de aula taller o laboratorio: proporción de un espacio y tiempo donde se trabaja pensando y se piensa trabajando, con el docente y artista en rol de tutela dada la experiencia pero no autoritario.
- Materiales de dibujo: hojas, lápices, etc. También podían llevar digitales.
- Redes sociales: los estudiantes compartieron sus creaciones por medio de instagram con las redes de la cooperativa y el centro cultural.

2. Recursos humanos:

- Las Lic. Jessica D. Gomez Leccese y M. Victoria herrero Jaime, son Licenciadas en Artes Plásticas con formación específica en pedagogía de las artes por parte de la Universidad Nacional de Tucuman e institutos públicos y privados como el Ministerio de educación de la Nación, Formar, INFod y la Universidad San Pablo T, además de contar con formación superior en gestión cultural.
- La Lic. Maria Jose Mazzocato es Licenciada en Ciencias Políticas y cuenta con amplia formación en gestión socio comunitaria.
- Los disertantes artistas invitados, cuentan con formación específica en su área además de experiencia en el ámbito de las historietas. Jonathan cuenta con un libro publicado y Luisina fue contratada por diversas empresas nacionales e internacionales como Adidas.
- Asimismo hay tres ayudantes técnicos que colaboraron en las cuestiones de montaje y trabajo con recursos tecnológicos.

3. Presupuesto:

La propuesta fue completamente gratuita para los participantes. Y el único gasto fue la impresión y montaje de la Muestra, la cual fue subvencionada por el Instituto de Investigaciones sobre Cultura Popular de la Universidad Nacional de Tucumán.

4. Infraestructuras y dotación:

Espacio de exposición con lugar para albergar 40 personas aproximadas.

Mesones y sillas y proyector.

VI. RESULTADOS E IMPACTOS

1. Resultados e impactos:

Desde el inicio de la experiencia, obtuvimos la participación de 60 estudiantes de nivel primario y 150 de nivel secundario.

Los docentes involucrados fueron 20 en total.

En conclusión, la experiencia de promover la educación artística a través de la historieta durante la "I Muestra Nacional de Historietas" fue enriquecedora y significativa. Este proyecto surgió como respuesta a la necesidad de revalorizar y difundir la historieta como un medio de arte popular y contemporáneo, en contraposición al predominio del enfoque académico y europeizado en la educación artística tucumana.

La propuesta logró fomentar la imaginación, subjetividad y creatividad en los estudiantes de diferentes niveles, desde el nivel inicial hasta la secundaria. Los laboratorios adaptados para cada grupo permitieron a los alumnos explorar emociones y reflexionar sobre su generación, generando historietas que expresaron sus propias experiencias y visiones del mundo.

Los datos obtenidos destacaron el impacto positivo de esta experiencia, evidenciando el cambio de dinámica del aula al taller artístico, lo cual estimuló a los estudiantes y promovió una interacción enriquecedora con profesionales del área de la comunicación que ellos mismos consumen.

Además, este proyecto no solo benefició a los estudiantes, sino también a los artistas, el Centro Cultural Virla y las instituciones educativas participantes. Los profesionales del medio se valorizaron como expositores invitados, y las instituciones educativas brindaron una experiencia educativa distinta a la cotidiana de manera gratuita.

En conclusión, la historieta, demostró ser una poderosa herramienta para empoderar a los estudiantes, promover su creatividad y reflexión, y fomentar la valoración de la cultura local y las

manifestaciones artísticas populares. Esta experiencia evidenció la importancia de integrar lo popular en la educación artística y brindar oportunidades para que los estudiantes se expresen y desarrollen su identidad cultural a través del arte.

VII. EVALUACIÓN

1. Innovación:

La innovación de la propuesta educativa mediante la historieta se llevo a cabo en los siguientes ejes:

- **Arte popular:** La propuesta destaca por incluir en el currículo escolar la historieta. Considerando a esta como un medio de arte popular y contemporáneo. Esta iniciativa busca utilizar expresiones artísticas cercanas y pertinentes a la realidad de los estudiantes, respetando así sus experiencias y saberes culturales, y volviéndolos personajes principales y expertos del contenido dado. La historieta se vuelve además, una plataforma para crear y compartir sus propias historias y experiencias. Esta integración del arte popular al currículo escolar pone en practica lo postulado en el anexo 110/11 de educación artística del ministerio de Educación de la Nación Argentina.
- **Integración de la subjetividad y la reflexión:** a través de consignas y actividades que incentivan la exploración interna y subjetiva de los estudiantes, la propuesta promueve una mayor conexión emocional con el proceso creativo. Al permitir que los alumnos trabajen temáticas que los movilicen y reflejen su generación, se estimula una reflexión significativa sobre su entorno y su identidad cultural.
- **Dinámicas de aprendizaje activas y enriquecedoras:** La experiencia se estructura en forma de laboratorios y talleres adaptados para diferentes grupos de estudiantes. Estas dinámicas no solo fomentan el aprendizaje activo y práctico, sino que también promueven la interacción con artistas y profesionales del medio, brindando a los alumnos la oportunidad de aprender de expertos en el campo de la historieta y de vincularse con su propia producción artística de manera más significativa. Esto se vincula al concepto de ecología de saberes la cual postula que, en un ámbito solidario con los otros, los saberes se retroalimentan en la medida que se integran en la experiencia del otro.

Estos tres aspectos innovadores hacen que la propuesta sea una experiencia educativa única y enriquecedora para los estudiantes, alentándolos a explorar y expresar su creatividad, y permitiéndoles reconectarse con su identidad cultural y su entorno a través del arte de la historieta.

2. Escalabilidad:

Necesitamos más personal para llevar a cabo y moderar las charlas como así mayor presupuesto para lograr esta muestra itinerante por el interior de la Provincia.

3. Transferencia y replicabilidad:

La **experiencia educativa** que promueve la educación artística a través de la historieta se presenta como una propuesta altamente significativa y con potencial para ser replicada en otras instituciones educativas y contextos dado que trabaja con los aportes de los artistas de la región. Varios aspectos hacen que esta experiencia destaque y sea relevante para el desarrollo integral de los estudiantes:

- En primer lugar, la propuesta innovadora y enriquecedora de revalorizar la historieta como un medio de arte popular y contemporáneo que responde a la necesidad de romper con el paradigma académico tradicional que a menudo se enfoca únicamente en corrientes artísticas europeas. Al poner el foco en las expresiones artísticas locales y contemporáneas, se fomenta un sentido de pertenencia cultural y se reconoce la diversidad y riqueza cultural de la región.
- Además, la integración de la subjetividad y la reflexión en el proceso creativo brinda a los estudiantes la oportunidad de conectarse emocionalmente con su trabajo artístico. Mediante consignas que los incentivan a explorar sus emociones y vivencias, los estudiantes se convierten en protagonistas de su aprendizaje, lo que potencia su compromiso y motivación en el proceso creativo.
- Otro aspecto destacado es la implementación de dinámicas de aprendizaje activas y enriquecedoras a través de laboratorios y talleres adaptados según el nivel de los estudiantes. Esta metodología proporciona un espacio interactivo para que los alumnos se involucren con profesionales del medio y adquieran habilidades artísticas de manera práctica y significativa.

La **replicabilidad** de esta experiencia radica en su flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos educativos. La propuesta puede ser implementada tanto en instituciones educativas formales como en espacios culturales y comunitarios. Al brindar a los estudiantes la oportunidad de expresarse a través de la historieta, se promueve la inclusión y el desarrollo de habilidades artísticas y de comunicación que son valiosas para su crecimiento personal y académico.

4. Sostenibilidad:

Las variables que inciden en la sostenibilidad técnica y financiera de la experiencia educativa mediante la historieta son las siguientes:

- Apoyo institucional.
- Recursos financieros, sobre todo si se quiere trabajar con la muestra en itinerancia.
- Participación de artistas y profesionales.
- Integración en el currículum educativo.
- Evaluación y seguimiento.



VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. **Sitios web, publicaciones, material de difusión, etc. que puedan ayudar a un mayor conocimiento de la experiencia y la institución:**

<https://www.instagram.com/cooperativaigneas/>

OEI






Organización de Estados
Iberoamericanos

Organização de Estados
Ibero-americanos



C/ Bravo Murillo 38
28015 Madrid, España
Tel.: +34 91 594 43 82
Fax.: +34 91 594 32 86

oei.int

 Organización de Estados Iberoamericanos
 Paginaoei
 @EspacioOEI
 @Espacio_OEI
 Organización de Estados Iberoamericanos