



Universidad Autónoma
de Madrid

Biblos-e Archivo
Repositorio Institucional UAM

Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Madrid

<https://repositorio.uam.es>

Esta es la **versión de autor** del capítulo de libro publicado en:
This is an **author produced version** of a book chapter published in:

E. Sanz Lobo, "Dibujando la cultura desde un mundo global. Poesías tradicionales ilustradas por niños de tres países". *Ilustrando identidades: Arte, ilustración y cultura visual en educación infantil y primaria*. Octaedro, 2017. 273-281

Copyright: © Textos: Los autores

El acceso a la versión del editor puede requerir la suscripción del recurso

Access to the published version may require subscription

Dibujando la cultura local desde un mundo global. Poesías tradicionales ilustradas por niños de tres países.

Estefanía Sanz Lobo

Pablo Romero González

Introducción: narrativas de la infancia y del arte infantil

Los escolares de hoy viven en un mundo hipervisual en el que los elementos de la cultura de la globalización asumen el papel que antes tuvieron los de las culturas locales. Las imágenes que formaban parte de la cultura infantil local conviven ahora con las de la globalización (nuevos héroes provenientes de los media y videojuegos, marcas, etc.) cambiando sus temáticas, sus formatos, sus lenguajes; los juegos, las costumbres y los hábitos de ocio también han sido modificados.

Desde hace algunos años asistimos a cambios en los dibujos infantiles, como la presencia creciente del *manga* y otras influencias estilísticas o temáticas con origen en la cultura visual globalizada. Los nuevos héroes y los iconos de la cultura global se reparten y comparten en puntos muy alejados del planeta. Los dibujos infantiles, permeables a la cultura infantil, muestran esa identidad cambiante (Hernández, 2007).

No existe una idea unitaria de infancia, sino que se están configurando narrativas divergentes, algunas fuertemente contradictorias (Buckingham, 2000). Las ilustraciones de los libros infantiles y los *media* forman parte de esas narrativas. En algunas ocasiones proporcionan a los niños y niñas una traducción del mundo a un lenguaje visual simplista y ñoño de imágenes mullidas y brillantes colores, con formas elementales y completamente definidas, sin margen para la ambigüedad o la reconstrucción. Estas formas predominan en los libros de texto españoles, pero también en

muchos de los cuentos para la primera infancia diseminados por países alejados entre sí como son Taiwán, España y Japón. Podríamos llamar *infancia escolar* a esta identidad construida. Por otra parte, crece el número de imágenes terribles asociadas a la infancia (Kincheloe, 1997), la erotización del mundo infantil se advierte en los atuendos de personajes de dibujos animados, en los juguetes y en la moda para niñas, y también crecen los nuevos héroes de aspecto grotesco en sus diversas presentaciones y *merchandising* que causan furor entre los escolares.

El estilo *manga*, bien afianzado entre los adolescentes, comienza a abrirse paso también en el ámbito infantil a través de los dibujos animados y de algunas ilustraciones infantiles. Todas estas imágenes configuran narrativas de lo que debe ser el arte para la infancia que están teniendo repercusiones en el arte infantil.

1 Contexto de la investigación

Para comprobar el alcance de la presión de los media y del ocio de consumo en el arte infantil, hemos pedido a escolares de los últimos cursos de primaria que realicen dibujos ilustrando poesías tradicionales o bien conocidas en su entorno cultural local. Hemos seleccionado tres países industrializados y con fuerte impacto de los media y las tecnologías de la comunicación, pero que conservan parte de sus tradiciones locales: España, Japón y Taiwán. De este modo, ha sido posible comparar la influencia de la cultura global en estos tres contextos culturales diferentes. Hemos visitado un total de 11 aulas de 7 centros educativos de enseñanza elemental, en las ciudades de Okayama, Toyama (Japón), Taichung (Taiwán) y Madrid (España), recogiendo más de 300 dibujos sobre poesías tradicionales, y un número similar de dibujos sobre otras propuestas que se mencionan más adelante.

Nuestra hipótesis de partida era que los niños utilizarían estilos y temas locales para construir las imágenes de las poesías, pero que la fuerte influencia de la cultura global dejaría su huella en estas producciones. Para contar con elementos de comparación, se pidió también a los escolares que representasen su autorretrato en su lugar preferido, haciendo lo que más les gustase. Suponíamos que las representaciones de su ocio en un contexto cultural tecnificado y de consumo atraerían más representaciones de los elementos de la cultura visual globalizada que las ilustraciones de poesías tradicionales. En algunos casos, también se realizaron ilustraciones de las poesías utilizadas en nuestra investigación en otros contextos culturales: así, los niños españoles ilustraron algunos poemas japoneses, y los taiwaneses, algunos poemas españoles. Con esto pretendíamos ver en qué medida el uso de patrones tradicionales para ilustrar poesías tiene que ver con el reconocimiento de la cultura propia.

El análisis de estos dibujos nos ha permitido comprobar la persistencia de la cultura tradicional en sus representaciones, manifestada de diversas formas, entre las que mencionaremos la introducción de elementos característicos del paisaje, incluidos los fenómenos relacionados con el cambio de estaciones; la representación de objetos de la cultura local, como construcciones o ropas tradicionales, o la representación de actividades, celebraciones o juegos locales. El uso de patrones estilísticos arraigados en la cultura es otro de los modos de manifestación de la tradición cultural local.

A modo de ejemplo, en este texto nos centraremos en cómo se seleccionan y representan elementos de la naturaleza en las ilustraciones creadas por los niños, y en cómo esas elecciones y modos de representación son influidos por las raíces locales y por el entorno visual de la globalización.

2 Montañas y agua

En algunos dibujos puede rastrearse en el estilo la influencia *manga* o de los dibujos animados, como se muestra en la figura 1. En ella encontramos una representación *glocal* de lo que la autora percibe como tradición (elige cuidadosamente los elementos del paisaje, la barca, la ropa o el peinado acorde con el tiempo antiguo recreado por el poema), usando un estilo «infantil» aprendido en la cultura escolar (libros de texto, cuentos ilustrados) y global (dibujos animados, figura 4). De este modo, los monos son representados como osos (figura 2), posiblemente porque este animal aparece frecuentemente en la iconografía infantil global.



Figura 1. Dibujo realizado por una niña de 5º de una escuela elemental municipal de Taichung (Taiwán) para ilustrar el poema de Li Po 'Partida matinal de la ciudad de Bai Di'. Fuente: propia. Puede apreciarse la influencia de los dibujos animados en el arco iris y en la manera de representar los monos (¿osos amorosos?).

Sin embargo, las alusiones al estilo *manga* o a otros aspectos de la cultura visual global no son frecuentes en las ilustraciones de poesía tradicional que hemos recogido, apareciendo sólo en un 12% de los dibujos. Es interesante señalar que los ejemplos de uso del *manga* o dibujos animados recogidos en esta investigación aparecieron sobre todo en Japón y Taiwán (figura 3).



Figura 2 (izquierda). Detalle de la figura 1, mono como osito infantil, un globalismo. **Figura 3 (centro).** Mono representado con convenciones *manga*, detalle de dibujo de un niño de la misma escuela que la figura 1. Fuente: propia. **Figura 4 (derecha).** Fotograma de la serie «osos amorosos». Fuente: <http://www.youtube.com/watch?v=iNm5Hqow78I>.

Los localismos y las tradiciones se aprecian, por ejemplo, en la selección que unos y otros hacen de elementos de la naturaleza para ilustrar sus poemas. Tomemos como ejemplo las montañas (figuras 5-8). Los niños taiwaneses y, en menor medida, los japoneses, representan las montañas como un conjunto tridimensional, mientras que los españoles las construyen sobre una línea, una al lado de la otra, terminadas en pico y rematadas con nieve (figuras 5 y 8). En el caso de los niños taiwaneses y japoneses, las montañas se representan (en un porcentaje cercano al 80 por ciento) redondeadas y superpuestas una detrás de otra. Con frecuencia se incorporan sobre las montañas fenómenos como niebla o nubes (figuras 6 y 7).

En la figura 6, además de algunos localismos para representar las montañas, aparecen un par de construcciones características: una pagoda sobre lo alto de la montaña y una embarcación tradicional.

La figura 7 muestra una representación del paisaje rural tradicional, con campos de cultivo y pequeñas construcciones al borde del río. Es necesario llamar la atención respecto al hecho de que las ciudades donde se hicieron estos dibujos son grandes, industrializadas. El origen de su representación no está basado en la observación o en una alusión a la naturaleza, al paisaje concreto local. Están utilizando patrones culturales tradicionales para mostrar cómo es ese paisaje. En sus dibujos, los niños describen un espacio local tradicional «imaginado». Este imaginario, en el caso de Japón y Taiwán, puede tener su origen en las pinturas clásicas chinas de tinta sobre seda, como las de los pintores de la dinastía Song, en las que las aguadas describen cadenas de montañas superpuestas, entre la niebla y girones de nubes, pues la expresión montaña y agua significa por extensión el paisaje.



Figura 5. Ilustración de un poema de Antonio Machado (fragmento de *Soledades*, V, «Recuerdo infantil») realizado por una niña de 5º de primaria de una escuela pública de la Comunidad de Madrid. Fuente: propia.



Figura 6. Un niño taiwanés de 5º curso de una escuela elemental privada de Taichung (Taiwán) representa las montañas del poema de Li Po «Partida matinal de la ciudad de Bai Di». Pueden apreciarse elementos locales: paisaje y construcciones. Fuente: propia.

Las montañas representadas por escolares españoles, picudas y con nieve, parecen responder a un patrón tradicional, proveniente de una cultura escolar que enseñó a dibujar a varias generaciones usando esquemas simplificados y estereotipos, copiados en la pizarra por los maestros (a partir de láminas de ejemplos), fuertemente arraigados como modelo de dibujo escolar y transmitidos después no sólo en el medio escolar, sino también de padres a hijos.



Figura 7 (izquierda). Ilustración realizada por un niño japonés de 6º curso de una escuela elemental de Okayama (Japón), sobre el haiku: «Como el agua fluye hacia la colina, / Corriendo entre los musgos y mojando las rocas, / voy calladamente por la vida» (Ryokan, período Edo, siglos XVIII-XIX).

Fuente: propia. **Figura 8 (derecha).** El mismo poema de la figura 6, representado por una niña de una escuela pública de Madrid. Nótese localismos culturales relacionados con el paisaje: nieve en la cumbre, montaña acabada en pico. Fuente propia.

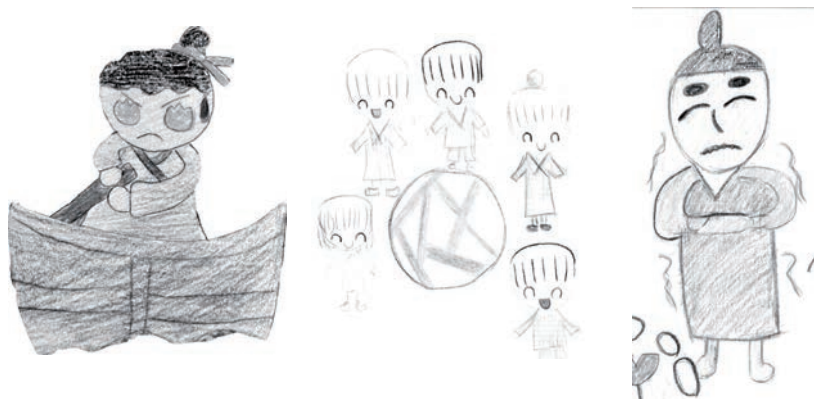
Conclusiones

El análisis de los ejemplos anteriores muestra que la influencia de los media en el arte de los escolares de primaria es sólo relativa cuando se proponen actividades que impliquen recurrir al imaginario tradicional o a la herencia cultural. Arroja también interesantes ejemplos de glocalizaciones, mixturas de la tradición cultural con la cultura visual global. Las figuras 9, 10 y 11 son ejemplos de esas glocalizaciones, en las que se utiliza un estilo global para representar atuendos tradicionales o locales: claramente *manga* como muestra la figura 9, cercano al cómic para niños, en la figura 10 o lo que hemos llamado en la introducción estilo *infancia escolar*, propio de las ilustraciones de libros de texto infantiles, libros para colorear o algunos dibujos animados, en la figura 11.

La ilustración de poemas de otras tradiciones culturales nos ha permitido hallar una conexión entre el reconocimiento de la propia cultura y la utilización de recursos de expresión relacionados con la tradición. Cuando se ilustran poemas de otras culturas, se cae en ocasiones en el estereotipo cultural.

En los dibujos de los escolares de primaria españoles que hemos recogido, la representación utilizando el estilo manga no se produce, aunque hemos podido comprobar que sí es muy evidente en los estudiantes de secundaria españoles. El fenómeno manga, por tanto, parece vincularse más a la adolescencia (Toku, 2001; Wilson, 2003).

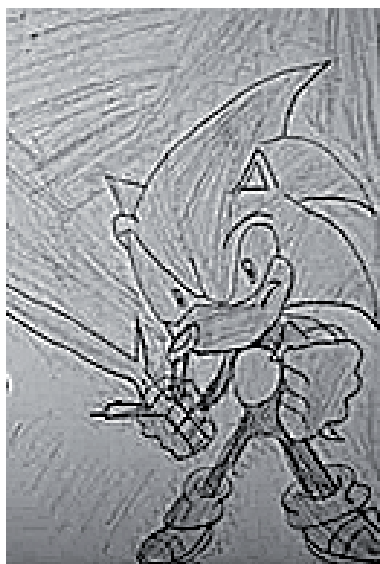
La influencia de la cultura visual global es más patente en los dibujos del contexto japonés y taiwanés. En el caso de Japón, hay que tener en cuenta que el estilo *manga* hunde sus raíces en el arte clásico japonés (Koyama-Richard, 2008) y por tanto es discutible si en ese contexto puede considerarse cultura global o local.



Figuras 9, 10 y 11. Detalles de ilustraciones de poesías tradicionales realizadas por escolares. De izquierda a derecha, Taichung, escuela municipal, 5º; Toyama, escuela pública, 5º, y Okayama, escuela privada, 5º. Fuente: propia.

Cuando la propuesta de dibujo implicaba mostrar la vida diaria de niños y niñas, sí que aparecía la cultura global. Los dibujos acerca de sus actividades de ocio permitieron hallar muchas más referencias a la cultura global (tanto en lo que respecta a temas como a estilos). La comparación entre ambos tipos de dibujo nos hace pensar que existen propuestas de creación artística que indirectamente promueven el recurso al imagi-

nario local tradicional y a la glocalización, permitiendo por tanto construir la identidad en un espacio cultural en transformación. Por otra parte, hay propuestas de trabajo artístico que favorecen la expresión de conceptos y estilos de la cultura global; su utilización en el aula podría permitir tanto la motivación de los escolares como la reflexión, el distanciamiento crítico e incluso la apropiación y transformación de esos artefactos de la cultura visual. Ambos tipos de propuestas deben equilibrarse en las clases de educación artística, para construir una narrativa visual enraizada en la/s cultura/s y en la construcción de identidad/es, alternativa de la *infancia escolar*.



Figuras 12 y 13. Detalles de dibujos con el tema «autorretrato en mi lugar preferido, haciendo lo que me gusta» en las que están presentes los globalismos. Izquierda, personaje de la cultura global (niño taiwanés de 12 años) y a la derecha, estilo manga (niña japonesa, 11 años). Fuente: propia.

Referencias bibliográficas

- Buckingham, D. (2000). *After the Death of Childhood*. Cambridge: Blackwell.
Hernández, F. (2007). *Espigadores de la cultura visual*. Barcelona: Octaedro.

- Koyama-Richard, B. (2008). *One thousand years of manga*. Paris: Flammarion.
- Kincheloe, J. (1997). *Home alone and Bad to the Bone*.
- Steinberg, S. y Kincheloe, J. (eds.): *Kinderculture: the corporate construction of childhood*. Boulder: Westview Press.
- Toku M. (2001). «What is manga? The influence of pop culture in adolescent art». *Art Education*, vol. 54, no. 2, pp 11-17.
- Wilson, B. (2003). «Of diagrams and rhizomes». *Studies in Art Education*, vol. 44 no. 3, pp. 214-229.