

ARTE, INCLUSIÓN Y SOCIEDAD. NARRATIVAS VISUALES EN EL ÁLBUM ILUSTRADO Y LA ANIMACIÓN

ART, INCLUSION AND SOCIETY. VISUAL NARRATIVES IN THE PICTURE BOOK AND ANIMATION

Dra. M.ª Carmen Hidalgo Rodríguez

Estancia posdoctoral en la convocatoria CONACYT, Estancias Posdoctorales en el Extranjero con el proyecto El narcomarketing digital: Análisis del impacto social de las producciones estéticas y consumos culturales.

hidalgor@ugr.es

Dra. Gloria Lapeña Gallego

Profesora Contratada Doctora. Universidad de Granada.

Investigadora participante en el Proyecto “Imágenes para la inclusión y la educación en la diversidad” - IMAGINED, ID2021-122963OB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

lapena@ugr.es

La Unión Europea define la inclusión social como un proceso para asegurar que todas las personas en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural, acorde con la sociedad en la que viven. La sociedad actual es diversa y con problemáticas particulares, donde cada colectivo necesita referentes en los que verse representado. Por tanto, la práctica de la inclusión social implica que todos tenemos cabida en este mundo, lo cual conlleva una vida asociada a una comunidad de la que el individuo se siente parte sin perder su idiosincrasia. Para que la inclusión sea efectiva es necesario trabajar inicialmente en la educación temprana y, además, aplicarla de manera transversal abarcando todos los ámbitos del conocimiento, incluyendo las Bellas Artes.

En este número 27 de la revista *Arte y Políticas de Identidad* centramos el interés en la narrativa ilustrada, tanto de imagen fija como animada, que contempla la diversidad de la sociedad actual y, por ende, la multiplicidad en cuanto a las temáticas abordadas y a los personajes representados. Los artículos de investigación seleccionados presentan distintos estudios de álbumes ilustrados, novelas gráficas y animaciones en los que se reivindica la visibilización de colectivos, conductas y culturas que están ocultos o relegadas a un segundo plano. Se trata de productos editoriales destinados tanto al público adulto como infantil, con un alto nivel comunicativo debido al poder de la imagen, y también de la palabra combinada con la imagen y, por tanto, relevantes en la creación de mensajes que contribuyen a construir sociedades más libres y tolerantes.

En la primera aportación, titulada *Encuentros en el jardín: un espacio convergente entre la animación y la discapacidad intelectual*, Concha García González relata la experiencia de creación artística de un grupo de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, que

trabajan codo a codo, compartiendo y brindando escucha. A partir de la técnica de animación stop motion mediante rostrum camera, incorporan distintos materiales y procesos que les permiten generar imágenes y efectos sonoros, de los cuales verán nacer una historia con vida propia. El objetivo es la apertura en su significado más amplio: apertura al exterior durante las visitas al jardín para la recolección de elementos vegetales y su consecuente vínculo con la naturaleza; y la apertura personal derivada de la práctica de estas experiencias, la conexión con el cambio constante frente a la *lógica de la inversión*, y de la experiencia compartida generada por el trabajo en equipo. El resultado, un cortometraje de 16 minutos, transmite energía y habla de la sensibilidad, posibilidades y potencial de este colectivo.

En el segundo artículo, *Trabajos de verdad. Un acercamiento a la precariedad, la exclusión social y los futuros en baja resolución desde cuatro novelas gráficas contemporáneas*, Marta Labad Arias llama la atención sobre la precariedad del sistema laboral al que se enfrentan muchos jóvenes actualmente, potenciando así el riesgo de exclusión social. El análisis presentado recae sobre cuatro novelas gráficas desde un punto de vista semántico, desgranando el mensaje que surge desde la narración icónico-textual, a través de historias protagonizadas por “ninis” con pocas expectativas de trabajo, artistas que deben elegir entre perseguir sus sueños y el trabajo de oficina, y las dificultades agravadas que encuentra una persona migrante por el simple hecho de serlo. Todas estas historias de vida reflexionan sobre las sinergias que surgen entre la identidad y el mundo laboral, y las distintas formas en las que afecta a los protagonistas, decantando sus vidas al éxito o al fracaso.

Siguiendo con el género de la novela gráfica, Denisse Toren Carro presenta en *Dibujar las historias de la abuela, una búsqueda identitaria a través de la realización de una novela gráfica*, un proyecto muy íntimo centrado en la vida de su abuela. Aunque es una vida particular, el objetivo es compartir una historia que representa a muchas mujeres mayores que tuvieron que enfrentarse a las mismas dificultades por el hecho de nacer mujer en una sociedad machista y empobrecida. En la sociedad occidental actual es un hecho que las personas mayores están relegadas en muchos aspectos, donde no se considera su utilidad. Sin embargo, es un colectivo que no solo merece ser escuchado, sino del que se puede aprender de su sabiduría. Toren Carro presenta un libro donde las diferentes generaciones encontrarán referentes en sus madres, abuelas o bisabuelas, y que afianzará el respeto a este colectivo. En paralelo, el lector encontrará una obra artística que destaca por su frescura y originalidad.

En la siguiente aportación, titulada *Producción industrial, animalismo y contracultura. El álbum ilustrado como reivindicación paleolítica de la cultura rural*, Fernando Luque Cuesta pone de relieve la necesidad de preservar el mundo rural y su cultura. Se trata de una aportación muy original donde se analiza la agricultura y ganadería industrial y sus consecuencias negativas en la biodiversidad y, al mismo tiempo, su repercusión en la cultura, tanto rural como en la sociedad en general. La investigación se materializa en un álbum ilustrado infantil con varios niveles de comprensión. En el primer nivel se observa cómo distintas tribus conviven en la selva compartiendo los frutos recolectados de forma sostenible, hasta que llega el villano para proponer un cambio en el sistema de producción y, con ello, el comienzo de una crisis. En un segundo nivel, se aprecian referencias al capitalismo, que introduce los procesos de agricultura industriales. Los resultados fundamentan la hipótesis de este trabajo: es posible una economía alternativa que contemple la sabiduría ancestral del mundo rural combinada con la tecnología actual.

En *Multiculturalidad y diversidad en el cine de animación. Creación de imágenes culturales*, Zaida Novoa reflexiona sobre la representación que se ha hecho de la diversidad cultural en los largometrajes y cortometrajes más populares desde el siglo XX. En ocasiones, los estereotipos que garantizan la comunicación de masas no representan –e incluso perjudican– al colectivo implicado. La revisión exhaustiva de las producciones de animación más comerciales y de reconocido prestigio que destacan por sus contenidos culturales, muestra los mensajes que se desprenden de sus protagonistas y personajes secundarios, tanto si son personas como si son animales, puesto que estos últimos en animación suponen un paralelismo con lo humano. La autora recalca la influencia de la globalización en la animación y llama la atención sobre la apropiación cultural, un fenómeno sobre el que debemos ser conscientes como espectadores para poder valorar hasta qué punto se le está haciendo justicia al colectivo representado.

La sociedad plural y diversa en la que nos encontramos no solo necesita de referentes, sino también de plataformas de comunicación que le permitan expresarse libremente. En este sentido, el museo virtual *MUSEARI, Museu de l'Imaginari* promueve la educación artística y la historia como instrumentos para la defensa de los derechos humanos, con especial atención a la diversidad sexual y los colectivos LGTBQ+. *MUSEARI, estudios visuales y activismo LGTBQ+ en el cómic y el álbum ilustrado*, a cargo de Joan J. Soler Navarro, muestra el trabajo de seis artistas con miradas distintas, pero con mucho en común: cuentan historias protagonizadas por colectivos LGTBQ+ que llaman a la reflexión e inician caminos para otros. Desde el cómic para adultos, el lector encuentra narraciones basadas en la crítica a gobiernos totalitarios respecto a estos colectivos, otras con ironía y humor –pero con trasfondo social– alrededor de la figura del hombre homosexual, la visibilización de historias *underground* en épocas de censura, la reivindicación de los derechos humanos desde todos los colectivos e historias de vida personales, además de una reivindicación del cómic de mujeres y para mujeres.

Por último, en *“Mirad” y “pensad”: la contribución moral y educativa del cine de animación basado en hechos reales y dirigido al público juvenil*, María Jesús Aparicio González reivindica el uso del cine de animación como recurso educativo-artístico fundamental para contar historias de injusticia social respecto a la infancia y, al mismo tiempo, para educar en valores. Para ello, centra la atención en un primer momento en estos dos verbos, que nos recuerdan la ausencia de los Derechos de los Niños hasta hace relativamente poco, donde la infancia pasó de ser un problema a un objeto de estudio, para finalmente acaparar poco a poco la atención de las sociedades más desarrolladas. El corpus de la aportación se centra en tres películas de animación que narran hechos reales trágicos protagonizados por niñas: la falta de cariño y atención durante la infancia, la vida de los que se convierten en refugiados tras el estallido de una guerra, y el enfrentamiento y superación de los traumas infantiles se plasman en dibujos o marionetas que conectan rápidamente con los niños/as y hace que se solidaricen con los protagonistas. Comprender la importancia de visibilizar estas historias y su valor como herramienta educativa, convierten a esta aportación en una lectura enriquecedora.