

**3 CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACIÓN
IV NACIONAL**

Título:

*Lecturas y lectores para El Arte de la Fuga,
un libro de Luis Sagasti, Ana Sanz Durán y Nico Cota*

Área temática o disciplina abarcada:

Inclusión y Diversidad

Hacia una educación inclusiva

Modalidad de presentación del trabajo: Videoponencia

Autores

Apellido y Nombre: Arellano, Paula Virginia

DNI: 39008253

Dirección Postal:

Teléfono: 264-5451924

Email: palavarellano@gmail.com

Apellido y Nombre: Pinardi, Lilian Carolina

DNI: 24689593

Dirección Postal: Barrio ATSA IV, Mna I, casa 42. Rivadavia, San Juan. CP 5407

Teléfono: 264-5451924

Email: carolinapinardi@yahoo.com.ar

*Lecturas y lectores para El Arte de la Fuga,
un libro de Luis Sagasti, Ana Sanz Durán y Nico Cota*

Lilian Carolina Pinardi

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, U.N.S.J.

Paula Virginia Arellano

Facultad de Psicología, U.N.C.

Resumen

El arte de la fuga de Luis Sagasti con ilustraciones de Ana Sanz Durán y música de Nico Cota de Editorial Treintaseis se construye como una propuesta que articula múltiples códigos artísticos y desafía mediante la multiplicación de los lenguajes las maneras tradicionales de leer. Se trata de un objeto poético múltiplemente codificado construido en el diálogo de diversas artes y que, por tanto, invita a ser explorado a través de distintos sentidos.

En el presente trabajo nos proponemos analizar los modos de lectura que convoca el texto. Entendemos que en la propuesta de los autores la sinestesia se constituye en un dispositivo de construcción de la obra *El arte de la fuga*. Para ello intentaremos describir las formas en las que opera este procedimiento para multiplicar las posibilidades de lectura evocando experiencias multisensoriales.

Tal como hemos planteado en otros trabajos (Arellano, 2020) y como propone Montserrat Pena Presas (2014) este tipo de propuesta estética “se erige en un puente que puede traspasar la realidad del individuo (normo)típico hacia otras realidades menos habituales, como la diversidad funcional, convirtiéndose en un elemento de cohesión social de primer orden” (p. 60). En este sentido, estos textos promueven en adultxs cuidadores y niñxs, con diversidad funcional, una experiencia compleja que trasciende los formatos que habitualmente encontramos disponibles. El acceso a este tipo de recursos es escaso, y resulta central para garantizar el derecho a la lectura para todxs lxs niñxs.

1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

¿Cómo contar una historia con palabras, música e imágenes? Esta es una de las preguntas que convoca *El arte de la fuga* de Luis Sagasti con ilustraciones de Ana Sanz Durán y música de Nico Cota de Editorial Treintaiseis. A partir de una propuesta que articula distintos códigos artísticos, el libro desafía, mediante la multiplicación de los lenguajes, las maneras tradicionales de leer. Se trata de un objeto poético múltiplemente codificado construido en el diálogo de diversas artes y que, por tanto, invita a ser explorado a través de distintos sentidos (Pinardi, 2018a, 2018b).

El presente trabajo recupera y dialoga con investigaciones anteriores sobre, por un lado la obra de Luis Sagasti *El arte de la fuga* (Pinardi 2018a, 2018b) y por otro, la lectura sinestésica corporal del libro album: *El libro negro de los colores* (Arellano, 2020). En esta ocasión nos proponemos analizar los modos de lectura que convoca el texto *El arte de la fuga*. Entendemos que, en la propuesta de lxs autores, la sinestesia se constituye en un dispositivo de construcción de la obra *El artes de la fuga*. Para ello intentaremos describir las formas en las que opera este procedimiento para potenciar las posibilidades de lectura, evocando experiencias multisensoriales.

La multiplicidad de recursos que pone el juego el texto desplaza la atención de la visión como sentido primordial a la hora de acercarse a la lectura y en este sentido multiplica sus destinatarios, en la medida en que hace el texto accesible a lectores diversos. Tal como hemos planteado en otros trabajos (Arellano, 2020) y como propone Montserrat Pena Presas (2014) este tipo de propuesta estética “se erige en un puente que puede traspasar la realidad del individuo (normo)típico hacia otras realidades menos habituales, como la diversidad funcional, convirtiéndose en un elemento de cohesión social de primer orden” (p. 60). En este sentido, estos textos promueven en adultxs cuidadores y niñxs, con diversidad funcional, una experiencia compleja que trasciende los formatos que habitualmente encontramos disponibles. El acceso a este tipo de recursos es escaso, y resulta central para garantizar el derecho a la lectura para todxs lxs niñxs.

2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

En el presente trabajo nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:

1. Describir las características del texto *El arte de la fuga* y presentarlo como un objeto heterosemiótico.
2. Abordar la sinestesia como dispositivo de interpretación del texto.
3. Analizar los modos de lectura que convoca su construcción.
4. Dimensionar la relevancia de este tipo de propuesta estética para la inclusión de lecturas y lectores diversos.

3. DESARROLLO

El de la literatura para niñxs constituye un campo de difícil definición. Se han establecido en torno a él numerosas controversias en cuanto a su estatuto estético y en relación con su “finalidad”. Con respecto al carácter estético, por mucho tiempo se

consideró que los textos cuyos destinatarios son niños y jóvenes constituían una especie de pseudoliteratura, carente de complejidad. A esto contribuye aún hoy el hecho de que libros de gran calidad conviven con otros generados por el mercado editorial con pretensiones ajenas a lo estético (Carranza, 2006).

Por otra parte, existe un repertorio de libros destinados a niños y jóvenes que proponen un camino de exploración y descubrimiento del mundo a través de la experimentación con técnicas tradicionalmente reservadas a la literatura para adultos (Sagrillo, 2011). Parafraseando a María Cecilia Silva-Díaz (2006) y dado su grado de elaboración y del desafío que implican para sus lectores, es posible pensar que estos textos constituyen libros que enseñan a leer literatura. Pero cuando la complejidad no se circunscribe al trabajo estético con el lenguaje, sino que la propuesta consiste en el diálogo entre distintas artes, se ofrece a la exploración de los lectores un dispositivo que expande y multiplica las posibilidades de experimentación. Este es el caso de *El arte de la fuga* de Luis Sagasti, con ilustraciones de Ana Sanz Durán y música de Nico Cota de Editorial Treintayseis.

3.1. Un recorrido por el texto verbal, visual y musical

El texto cuenta la aventura de unas figuras musicales que huyen de un pentagrama. El libro contiene, además, un cd con dos pistas, en la primera puede escucharse la historia relatada por el autor y musicalizada por Nico Cota. La segunda consiste solo en la interpretación musical.

La historia de la fuga comienza cuando una figura musical llamada Arnaldo, despierta intranquila al escuchar cuatro notas que sonaban “como un trueno lejano” (p.6). Decide despertar a las figuras musicales que duermen a su lado, quienes le explican que se encuentran en la *Quinta Sinfonía* de Beethoven y calculan que pronto serán ejecutados. Para evitar ese destino que Arnaldo interpreta como fatal, decide escapar del pentagrama y trata de convencer a los demás personajes de que lo acompañen. Se presentan, entonces, el resto de las figuras con las que el protagonista emprenderá la fuga: una fusa llamada Bernardo; dos corcheas: Blas & Blus y El coronel Pigafetta, y una negra llamada Ludmila. Aparecen, además, un silencio de negra cuyo nombre no se conoce porque no dice nada, una redonda (Sisi), que por estar ubicada en la nota “si” solo puede responder afirmativamente, y una semifusa, que habla tan rápido que su nombre no llega a entenderse.

Los personajes deciden practicar una fuga y, a partir de ese momento, comienzan un viaje que recorre toda la historia de la música, aunque no de manera cronológica. Cada etapa ofrece un nuevo peligro: ser atrapadas en un pentagrama o ser ejecutadas. Las figuras emprenden fugas o marchas con el fin de evitar la ejecución.

Los protagonistas viajan para salvarse, huyen del peligro que se reanuda en cada una de las etapas del trayecto. Los espacios que recorren se presentan bajo la forma de obras musicales, y, por lo tanto, la descripción de cada una de las instancias del trayecto consiste en una operación de traducción entre lenguajes: se trata de recrear con palabras los efectos musicales. Tal recreación se consigue por medio del uso de figuras retóricas como la comparación y la sinestesia. Así, por ejemplo, la *Quinta Sinfonía* de Beethoven se escucha “como un trueno lejano” (p. 6) y tiene “olor a tormenta” (p.12); la *Ofrenda Musical* de Bach se percibe “como el mecanismo de muchos relojes” (p.12) y la *Marcha*

Fúnebre de Chopin se presenta como “una zona de mucha niebla” (p.14) en la que no es posible ver sino solo percibir el olor a flores y escuchar el llanto.

Luego, los personajes son seducidos por la marcha patriótica *Barras y estrellas por siempre* de Philip Sousa que los atrae como por un imán capaz de anular sus voluntades: “¡Flautas, cornos, trompetas, saxos, sonaban al unísono! / También se escuchaban tambores y platillos. Y pasos que marchaban. Y gente reír” (p.16).

La propuesta del texto visual de la artista plástica española Ana Sanz Durán se prefigura en la ilustración de la tapa: un fondo construido con trazos tenues (especies de bucles) y delgadísimas líneas que podrían recordar las de un pentagrama, salvo que en lugar de rectas son levemente curvas, lo que sugiere un movimiento ascendente. En el lado izquierdo se encuentra un atril con una partitura cuyas páginas se han volado y aparecen desparramadas en la parte inferior como arrastradas por una brisa. Es posible encontrar también unas figuras diminutas y extraña que asoman detrás del atril y entrelazadas con las hojas en vuelo.

La historia de las figuras musicales en fuga se narra también en las imágenes acuareladas cuyo efecto es generar una mirada extrañada que se complejiza dado que no es posible encontrar ilustraciones figurativas que representen de modo directo a los personajes. Las formas en espiral que pueblan las páginas tienen algo de pájaros o de peces, de serpientes o caracoles.

La doble página constituye un recurso que organiza la narración. En la mayoría de los casos, dar vuelta la hoja implica un cambio en la secuencia. Esto acentúa el diálogo entre el texto verbal y las imágenes. En el texto visual se relata el viaje de los personajes a través de distintas obras musicales mediante los colores y las líneas que configuran el fondo. En cada página doble se construye un ambiente que se vincula con una sonoridad particular, de modo que la propuesta plástica genera efectos visuales que traducen los que genera la música. Los tonos y gamas cromáticas se transforman en elementos primordiales para la construcción de ese efecto. Así, por ejemplo, cuando las figuras atraviesan la *Ofrenda musical* de Bach, el fondo está construido con tonos cálidos mientras que cuando llegan a la *Marcha fúnebre* de Chopin imperan las gamas frías: líneas azules sobre un fondo gris.

La doble página en la que los personajes llegan a la obra de John Cage, *4 33*, está diseñada con un fondo muy claro, casi blanco, atravesado por delgadas líneas verticales; las figuras muy tenues ubicadas en la parte inferior apenas pueden adivinarse. Así el silencio de la pieza musical se construye en el texto visual a modo de un espacio gélido y transparente. Esta imagen dialoga con la descripción verbal que realiza uno de los personajes: “Esta partitura es como un cristal. Se quebrará si siguen gritando –dijo un silencio de fusa. Todos se movían muy lentos, como la miel cuando cae” (p.26).

Recordemos que el libro incluye un cd con dos pistas: en la primera puede escucharse la historia contada por Luis Sagasti sobre un fondo musical compuesto por Nico Cota. Por otra parte, en la segunda pista se omite el relato verbal y se incluye solo la música de la aventura de los héroes. La relación entre ambos relatos constituye una nueva apuesta con la que nos desafía *El arte de la fuga*. Nuevamente aquí, la narración musical no resulta subsidiaria de la narración verbal, sino que construye la historia con sus propios códigos.

La versión instrumental está compuesta a partir del diálogo entre las distintas piezas que recorren los personajes y cuyas melodías pueden reconocerse. Pero, nuevamente, no se trata de una reproducción de obras consagradas sino de una recreación, en la que la aparición de ciertos motivos musicales funciona como una clave para quien escucha. Las melodías se presentan fusionadas con otras y son objeto de diversas intervenciones rítmicas, instrumentales y vocales que las transforman.

Si se escucha simultáneamente la música y la narración oral, pueden apreciarse los juegos que se proponen en el diálogo entre lenguajes y que establecen distintos grados de cercanía o distancia entre el relato verbal y el sonoro musical.

Hasta aquí hemos intentado describir cada uno de los relatos: verbal, musical y visual. Encontramos que el procedimiento central que utiliza el texto para introducirnos en las distintas obras musicales consiste en provocar mediante otros lenguajes, las sensaciones que la melodía produce. Desde el texto verbal, se recurre a imágenes que apelan a distintos sentidos simultáneamente, impera la sinestesia, las metáforas y comparaciones que permiten construir un clima. El efecto que genera la música está materializado también en las imágenes que no configuran espacios ni personajes claramente identificables sino escenas construidas a partir de los tonos, las líneas y las distintas texturas. Así, dialogan los lenguajes artísticos explorando y expandiendo sus posibilidades expresivas.

3.2. La sinestesia como dispositivo de construcción textual

Analizando las características de *El arte de la fuga*, podemos definirlo como un objeto poético múltiplemente codificando. En ese sentido, es posible entenderlo como un *fenómeno de heterosemiosis* (González Martínez, 1999). En estos fenómenos, las unidades que interactúan en su discurso unitario, desde el punto de vista de la concepción y percepción, pertenecen a registros semióticos heterogéneos. Es decir, se trata de una relación de consustancialidad constitutiva entre diversos niveles de la unidad de enunciación; un proceso en el que se integran varios sistemas semióticos formando una unidad íntegra y coherente (González Martínez, 1999).

Así, el libro rompe con la concepción tradicional de la lectura como mero acto de decodificación de signos lingüísticos y promueve un lector activo que desafía la complejidad del texto (Sardi, 2013). Esta concepción de lectura implica entenderla como un proceso de apropiación, en el que el lector construye y despliega herramientas interpretativas, con las que indaga las significaciones del texto desde sus experiencias cotidianas.

Además, como hemos propuesto en el apartado anterior, el texto se construye principalmente con lo que la retórica denomina sinestesia o “metáfora sinestésica”, un procedimiento que expresa una mezcla o asociación de sentidos, o, dicho de otro modo, que entraña la activación de un dominio sensorial con un estímulo que usualmente aviva otro sentido (Moral, 2016). Por tanto, la sinestesia alude a experiencias en las que estímulos de una modalidad sensorial inducen experiencias perceptivas simultáneas en la misma modalidad o en modalidades diferentes (Ward, 2013). Constituye una condición curiosa, pero accesible al mundo perceptual de cualquier persona (Ramachandran & Hubbard, 2001).

Consideramos que en *El arte de la fuga* este procedimiento no solo funciona como dispositivo de construcción del texto, sino también como dispositivo de lectura, en tanto el texto invita al lector a (re)correr los modos en que fue construido.

3.3. La sinestesia como procedimiento en la recepción del texto

Desde los enfoques cognitivos corporizados, el «ser cognoscente» se considera parte comprometida en la búsqueda y creación de significado, desarrollando un comportamiento inherentemente activo y fundamentalmente relacional (De Jaegher & Di Paolo, 2007). Así, la cognición se conceptualiza como acción corporizada, en tanto depende de las experiencias originadas en un sujeto con diversas aptitudes sensorio-motrices, las cuales están ubicadas en un contexto biológico, psicológico y cultural más amplio (Bedia & Ossa, 2010). En este marco, se entiende que se aprende a percibir a partir del movimiento y la exploración activa de la persona en el mundo (Di Paolo et al., 2014). La acción corporizada tiene un carácter situado, es decir, está ligada necesariamente a las situaciones concretas en que dicha acción se desenvuelve.

Basados en lo expuesto sobre la cualidad multisensorial y activa de nuestra cognición, consideramos que *El arte de la fuga* construye y evoca experiencias sinestésico-corporales en su lectura. La propuesta del libro disminuye el protagonismo de la percepción auditiva y visual como fuentes principales de estímulos no solo en la descripción de la obra musical, sino en su invitación a interpretarla. De este modo, el texto convoca a lectores activos, que sean capaces de poner en juego múltiples sentidos en la lectura. A la vez, enriquece la experiencia, evocando situaciones cotidianas multisensoriales que implican conocer el mundo accionando sobre él. El libro parece recuperar para su recepción la noción de que el conocimiento requiere ineludiblemente de la intervención del sujeto en el mundo, en plena acción de todos sus sentidos.

Entendemos la lectura como un modo de comprender y construir la realidad que se configura en una triada sujeto -texto- cuidadorxs, en espacios que son propiciados por diversidad de actores y escenarios que marcan la relación con el lenguaje desde el inicio de la vida. En ese sentido, concebimos el desarrollo de la lectura en la primera infancia, como un elemento esencial que aporta no sólo a la evolución lingüística del niño, sino también a su desarrollo cognitivo, emocional y sociocultural (Noreña & Castro, 2013).

En ese sentido, es que la difusión y proliferación de materiales como *El arte de la fuga*, promueve el ejercicio tanto compartido como autónomo, de las capacidades anteriormente expuestas.

4. Conclusiones

El recorrido que realizamos nos permitió comprender que este libro está destinado a desafiar la complejidad de lectores activos, invitándolos a emprender una búsqueda y una construcción del sentido, en plena ejecución de todas sus capacidades y potencialidades sensoriales.

Consideramos que este tipo de propuestas estéticas de gran complejidad, funcionan como una puerta de ingreso a otros textos y al mundo de la literatura (Silva-Díaz, 2006)

y en ese camino permiten una gran diversidad de lecturas y por ende de lectores con funcionalidades diversas.

La obra de Luis Sagasti, *El arte de la Fuga*, es un libro de estas características. Decimos esto no solo propone variadas operaciones de diálogo interartístico, sino que, como hemos procurado demostrar, tematiza los códigos con los que trabaja incitando una lectura sinestésico-corporizada.

En ese sentido, entendemos que el libro propone otras maneras de significar la música, desafiando -simultáneamente- los modos habituales de lectura. De esta manera, el libro promueve en adultxs cuidadores y niñxs, con o sin diversidad funcional, una experiencia compleja que trasciende los formatos que habitualmente encontramos disponibles. El acceso a este tipo de recursos es escaso y resulta central para garantizar el derecho a la lectura para todxs lxs niñxs.

5. Bibliografía

Andruetto, María Teresa (2009). *Hacia una literatura sin adjetivos*. Córdoba: Comunicarte.

Arellano, P. (2020). *El libro negro de los colores: una propuesta sinestésico-corporal*. Ponencia presentada en el VII Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el MERCOSUR, Bariloche, 2020.

Bedia, M. G., & Ossa, L. F. C. (2010) "Hacia una teoría de la mente corporizada: La influencia de los mecanismos sensomotores en el desarrollo de la cognición" *Ánfora*, 17(28), 101-124.

Carranza, Marcela (2006). La literatura al servicio de los valores, o cómo conjurar el peligro de la literatura. *Imaginaria. Revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil*, 181. Recuperado de <http://www.imaginaria.com.ar/18/1/literatura-y-valores.htm>

De Jaegher, H., & Di Paolo, E. A., (2007). Participatory sense-making: An enactive approach to social cognition. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 6, 485–507. doi: 10.1007/s11097-007-9076-9

González Martínez, Juan Miguel (1999) "El sentido de la obra musical y literaria. Aproximación semiótica", Universidad de Murcia

Moral, A. G. (2016). Proyecto interdisciplinar" Sinestesia. Flipando en colores". Una experiencia de aula/Multidisciplinary project" Synaesthesia: hallucinate". Learning experience/Projet multidisciplinaire" Synesthésie: délirer". *Expérience de classe. Didáctica: Lengua y Literatura*, 28, 113-130

Noreña, C. A. R., & de Castro, D. (2013). La lectura en la primera infancia. *Grafías Disciplinarias de la UCPR*, (20), 7-22.

Pena Presas, M. (2014). El libro infantil como pilar de la escuela inclusiva: la diversidad funcional a través de la alfabetización artística. En Yubero, S. y Larrañaga, E. (Coords.).

Propuestas socioeducativas para la alfabetización lectora. Castilla: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha

Pinardi, C (2018a) Una lectura de “El arte de la fuga de Luis Sagasti”. En Ortega de Hocevar, Susana (Comp.). Actas del Segundo Simposio Internacional ¿Qué significa leer y escribir hoy? Nuevas tendencias. 272 Editorial Facultad de Educación. UNCuyo. Mendoza. (272-281)

Pinardi, C. (2018b) Siete notas a propósito de “El arte de la fuga” de Luis Sagasti. *Boletín GEC*, N° 22, nov. 2018: 145-159. ISSN 1515-6117 – e ISSN 2618-334X.

Ramachandran, V. S. and Hubbard, E. M. (2001). Synaesthesia: A window into perception thought and language. *Journal of Consciousness Studies*, 8(12), 3–34.

Sagasti, Luis (2016) *El arte de la fuga*. Buenos Aires: Ediciones Trintayseis.

Sagrillo, Susana (directora) (2011). *Los jóvenes y la literatura*. Mendoza: INFOD.

Sardi, V. (2013). Estéticas para la infancia: el libro álbum como género de ruptura. *Boletín de arte*, (13), 67-71. Recuperado de <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=arti&d=Jpr9506>

Silva-Díaz, M. C. (2005). Libros que enseñan a leer: álbumes metaficciones y conocimiento literario. Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperado de <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4667/mcsdo1de1.pdf>

Ward, J. (2013). Synesthesia. *Annual Review of Psychology*, 64, 49–75