

Teoría y Praxis de la Creación Literaria en el Ámbito Juvenil: El Modelo Pedagógico de ARTBOL

La Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) se define como un campo extenso que, aunque comparte raíces con la literatura general, exige una especificidad técnica orientada a su público [cite: 270]. El Centro de Estudios Literarios ARTBOL fundamenta su metodología en la distinción clara entre las dimensiones infantil y juvenil, ajustando formatos, extensiones y materialidades según el grupo etario, desde la primera infancia hasta la adolescencia [cite: 271, 273].

1. La Ingeniería de la Historia: Estructuras y Ritmos

La construcción de un cuento eficaz requiere una "ingeniería narrativa" donde la brevedad y la intensidad son cruciales para el lector contemporáneo [cite: 280, 311]. ARTBOL propone la articulación de elementos estructurales clásicos y alternativos:

- **Macroestructura y Superestructura:** La diferencia entre el desarrollo lógico (principio, desarrollo, final) y la forma en que se presenta al lector (ab ovo, in media res o in extremis res) [cite: 393, 394].
- **Estructura Kishotenketsu:** Un modelo de cuatro actos de origen oriental que permite el desarrollo de historias sin un conflicto tradicional, enfocándose en la transformación y el asombro [cite: 381, 382].
- **Proporciones Narrativas:** Una distribución ideal de 15% para la introducción, 70% para el desarrollo y 15% para la resolución [cite: 392].

2. Detonantes Creativos y la Gramática de la Fantasía

Inspirados en Gianni Rodari, los procesos de formación utilizan detonantes para eliminar el bloqueo creativo y adiestrar la "mirada de escritor" [cite: 283, 292]. Técnicas como la "piedra en el estanque", el "binomio fantástico" (unir conceptos disociados) y la "hipótesis fantástica" (¿qué pasaría si...?) permiten que la fantasía sea el resultado de una ejecución consciente y no solo del azar [cite: 293, 297, 303].

3. Arquitectura del Personaje y Arcos de Destino

En ARTBOL, los personajes no son adornos; deben tener una función clara y una justificación dentro del relato [cite: 420]. Para ello, se recomienda el uso de la "escaleta de personaje", un registro de rasgos físicos, psicológicos, fobias y comportamientos que otorga volumen a los protagonistas y antagonistas [cite: 428, 430].

El destino de estos personajes se rige por arcos narrativos o curvas emocionales identificadas por Vonnegut y el MIT [cite: 435]:

- Ascenso: Un crecimiento constante y positivo, frecuente en la literatura infantil [cite: 436].
- Descenso (Tragedia): Una caída continua del personaje hacia un final funesto [cite: 439].
- Arco de Ícaro: Un ascenso positivo seguido de una caída determinante [cite: 442].
- Renacimiento (El hombre en el hoyo): Un personaje que toca fondo y se fortalece tras la adversidad [cite: 445, 446].

4. La Construcción de la Voz Narrativa

Es imperativo distinguir entre el autor y el narrador. Este último es una invención deliberada con voz y actitud propias que debe mantener una coherencia absoluta en sus facultades para no traicionar la confianza del lector [cite: 331, 332, 338].

Conclusión y Proyección Social

El objetivo final de este marco teórico es la producción de una antología que recoja la voz de los estudiantes, como el proyecto de 20 cuentos ilustrados en blanco y negro para optimizar recursos editoriales [cite: 252, 262, 264]. ARTBOL entiende la literatura no solo como un objeto estético, sino como una herramienta de formación que permite a los jóvenes explorar la dimensión humana y validar su visión del mundo [cite: 274, 377].