

La Ingeniería de la Imaginación: Un Recorrido por los Procesos de Formación del Centro de Estudios Literarios ARTBOL

*Basado en las sesiones de trabajo dirigidas por el escritor colombiano **John Fitzgerald Torres***

La creación literaria dirigida a niños y jóvenes trasciende la mera narración de anécdotas para convertirse en un ejercicio complejo de arquitectura técnica y responsabilidad ética. El Centro de Estudios Literarios ARTBOL, proyecto de innovación educativa de la Fundación Cantemos, ha consolidado un espacio de formación donde la sensibilidad poética se encuentra con el rigor académico. Bajo la orientación del maestro John Fitzgerald Torres, estos talleres han buscado despojar a la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) de su antigua etiqueta de "género menor" para reivindicarla como un campo de experimentación estética rigurosa.

1. Cimientos Históricos: Del Animismo a la Era Digital

El despertar de la LIJ moderna tiene sus raíces en la transición de la oralidad a la conciencia del autor. Históricamente, la LIJ es una invención reciente vinculada al reconocimiento social de la niñez. Desde el *Orbis Sensualium Pictus* de Comenius en 1658 hasta el rescate filológico de los Hermanos Grimm, el género ha evolucionado para adaptarse a su público.

El verdadero punto de inflexión llegó con Hans Christian Andersen, figura fundacional que introdujo el **animismo literario**: la capacidad de dotar de vida y emociones a objetos inanimados. Este recurso no es solo lúdico, sino un mecanismo para abordar temas complejos como la finitud desde una sensibilidad cercana al niño. En la actualidad, el autor enfrenta nuevos retos: un lector transformado por la cultura digital, caracterizado por la fragmentación de la atención y una actitud de sospecha ante textos jerárquicos.

2. El Núcleo del Relato: La Premisa como Brújula

En la metodología desarrollada en ARTBOL, todo proyecto de calidad nace de una **premisa clara**. Definida como el germen o núcleo de la historia, consiste en una síntesis que condensa personajes, conflicto y motivación.

- **Concisión:** La capacidad de articular el conflicto en un par de oraciones precisas.
- **Motor Ontológico:** Identifica la fuerza movilizadora, ya sea un conflicto externo o interno (como la orfandad o la búsqueda de la memoria).
- **Misterio:** La omisión deliberada de detalles para generar interés, funcionando de manera similar a un *logline* narrativo.

Dominar la premisa es esencial no solo para la escritura, sino para garantizar la viabilidad conceptual y editorial de cualquier proyecto.

3. Arquitectura y Técnicas de la Narrativa

La construcción de un relato eficaz requiere una ingeniería donde la brevedad y la intensidad son cruciales. El taller propone un equilibrio entre estructuras clásicas y alternativas, permitiendo diversas rutas de exploración:

Estructura	Características Principales
Clásica	Basada en la causalidad estricta, con un planteamiento, nudo y desenlace definidos.
Kishotenketsu	Modelo de cuatro actos de origen oriental que prescinde del conflicto tradicional, enfocándose en la revelación.

Estructura	Características Principales
Monomito	El viaje heroico (salida, iniciación y regreso), ideal para la narrativa de aventura.

Para estimular la creatividad, se emplean detonantes inspirados en la *Gramática de la Fantasía* de Gianni Rodari, como el "binomio fantástico" y la "hipótesis fantástica", herramientas diseñadas para adiestrar la mirada del escritor.

4. La Convergencia del Verbo y el Trazo

En la LIJ contemporánea, la ilustración no es un adorno, sino un lenguaje autónomo. El taller enfatiza la **estética de la síntesis**: la identidad visual de un personaje reside en sus rasgos esenciales. El uso consciente de la psicología del color y la composición permite definir el tono emocional y establecer contrastes narrativos que profundizan la experiencia del lector.

5. Conceptos Avanzados y Praxis Pedagógica

El modelo pedagógico ajusta formatos y materialidades según el grupo etario. Algunos pilares técnicos discutidos en las sesiones incluyen:

- **Transformación del Protagonista:** El personaje principal debe experimentar un cambio significativo a lo largo de la historia.
- **Verosimilitud:** El respeto a las lógicas internas pactadas con el lector, independientemente de lo fantástico del relato.
- **Guía ADI:** Herramienta que equilibra Descripción, Explicación, Acción y Diálogo.
- **Arcos Narrativos:** Análisis de curvas emocionales como el "Ascenso", el "Arco de Ícaro" o el "Renacimiento".

Conclusión: Literatura como Compromiso Social

El objetivo de estos procesos formativos es la consolidación de voces propias a través de la creación literaria. La literatura para jóvenes no debe ser un refugio de evasión, sino un espacio para procesar la realidad, la memoria y la identidad. A través de las directrices de John Fitzgerald Torres y el Centro de Estudios Literarios ARTBOL, la Fundación Cantemos reafirma que escribir para las nuevas generaciones es un acto de esperanza y un ejercicio de alta responsabilidad técnica.