

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

BACHILLERATO DE BELLAS ARTES

DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y LITERATURA

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA

PROPUESTA PEDAGÓGICA

PROFESOR: Elba María Lila Tiberi

TÍTULO: Habitar la poesía

DISCIPLINA/ MATERIA: Taller de Lengua e iniciación literaria

NIVEL: Segundo año del Ciclo Básico

EJE TEMÁTICO/ CONTENIDO PARTICULAR: Unidad 2. El género lírico, análisis y producción de poesías

Contenidos

- Género lírico: encuentro con la lectura, con la imaginación, con la sensibilidad y con la belleza a través de la poesía.
- Interacción oral.
- Producción escrita, exploración de las posibilidades de la lengua y socialización de textos líricos.

Fundamentación

En el Taller de lengua e iniciación literaria del Ciclo Básico de Formación Estética del Bachillerato de Bellas Artes, los alumnos acceden a la lectura de distintos tipos de textos y realizan trabajos de producción textual orales y escritos con el fin de enriquecer su experiencia estética así como de desarrollar y optimizar su competencia comunicativa (Habermas, 1987), propósito educativo esencial del Proyecto Institucional.¹

Esta propuesta apunta a realizar actividades de lectura, comentario, análisis y producción de textos líricos con el propósito de fortalecer el lazo entre los alumnos y el lenguaje poético y proveerlos de herramientas que contribuyan en la formación y/o el fortalecimiento de hábitos de lectura y producción de textos; en tal sentido, cobra relevancia situarse en el terreno del arte para apelar a la creatividad, atendiendo a la necesidad de juego y apertura, dados por los rasgos particulares del lenguaje poético, para que la experiencia con los alumnos no se torne rígida y estéril, dando lugar a juegos naturales e iniciáticos con el lenguaje, al trabajo con el humor y el absurdo, que son parte de la infancia; sin “usar” la poesía con segundos propósitos y sin dejar de lado el aspecto estético. Entrar con los chicos en el terreno del arte supone crear algo diferente y sorprendente, lograr que lo cotidiano se desfamiliarice, se vuelva a mirar desde otro lugar y se resignifique (Genovese, 2011), sacudir el objeto y crear algo nuevo, algo que nos produzca un cierto extrañamiento.

Se trata [...] de mirar en principio hacia ‘una ventana encendida’, empezar por abrir la puerta, luego *entrar en poesía*, dejarse conmover, divertirse, dejar que los textos nos hablen, sentir que nuestra costumbre se altera por instantes, y finalmente quedarse y *habitar la poesía*. (Boland, 2011)

Se aborda el texto literario de género lírico con el propósito de apropiarse de la particular manera de decir que tiene la poesía, ayudar a pensar en los mecanismos del lenguaje poético partiendo de la habilidad que tienen los chicos para captar cómo procede el

¹ El plan de estudios 2012 plantea lograr que los alumnos puedan proyectar, desarrollar y evaluar actos comunicativos orientados a ampliar sus horizontes culturales, haciéndolos más capaces de participar socialmente, generando aportes enriquecedores a la comunidad de conocimiento de la que son parte.

lenguaje en la poesía, aun sin saber qué es una imagen o una metáfora, para lo cual se parte de la presentación de textos líricos que ellos ya conocen y que poseen una estructura y un contenido que logran apreciar y describir para luego producir sus propios textos poéticos y, finalmente, socializarlos.

Los estudiantes (de once años) a quienes va dirigido este plan de trabajo se conocen desde hace más de un año², lo cual contribuye a que no se muestren tímidos a la hora de leer, recitar y socializar sus producciones, sino que manifiestan sus intenciones de hacerlo.

A través de las actividades que aquí se presentan, se propicia la reflexión sobre el formato textual y se promueve el interés por la lectura como un medio de adquisición de conocimientos para el desarrollo de la fantasía, la creatividad, el placer por la lectura. Se intenta formar y/o intensificar el hábito de la lectura y la producción a partir de una experiencia orientada a un “saber leer literario” con sus componentes específicos, en la cual los lectores/receptores activan la pluralidad de significados del texto; la lectura de una poesía reclama percibir el tránsito hacia un sentido metafórico de las palabras, procedimiento dispar, complejo, que el lector debe resolver, aun sin proponérselo, porque el efecto del lenguaje metafórico ocurre en el lector aunque no analice el procedimiento.

Objetivos generales

Se espera que los alumnos sean capaces de:

- Desarrollar la capacidad imaginativa y creativa así como la capacidad crítica y autocrítica de las producciones escritas.
- Desarrollar la capacidad de saber escuchar, de intervenir sin interrumpir, de utilizar el tono de voz adecuado, de respetar las opiniones ajenas, etc.
- Adquirir prácticas y habilidades para el trabajo intelectual.

² El Ciclo Básico tiene una duración de dos años, durante los cuales los alumnos asisten regularmente una vez por semana al Taller de lengua e iniciación literaria, dictado por una misma docente durante los dos ciclos lectivos.
<http://www.revistas.unlp.edu.ar/index.php/PLR/index>

Objetivos específicos

- Relacionarse con el texto literario como experiencia estética, específicamente con el género lírico.
- Leer-recitar poesía. Disfrutar de la lectura y de la escucha de textos líricos; conmoverse por la sutileza, la brevedad, la concentración de un poema.
- Manejar herramientas y explorar los caminos de la fantasía a través del lenguaje para la producción creativa de textos poéticos.

Estrategias metodológicas

A partir de la lectura de textos líricos, la docente incita a la reflexión y discusión respecto de su lenguaje, su sentido, su estructura; actividades que se desarrollan de manera oral y ordenada, para luego propiciar el trabajo cooperativo y creativo que finalmente se socializa oralmente y por escrito.

Los alumnos del Ciclo Básico concurren a clases con un cuaderno que utilizan exclusivamente para copiar las poesías que la docente escribe en el pizarrón³; esta práctica es una buena manera de familiarizarse con los trazos que alguna vez marcó el poeta y de entrar en esa creación para comprenderla mejor (Boland, 2011). Terminada la copia, se procede a la lectura, al comentario, a la memorización y se realizan distintos tipos de actividades (algunas de las cuales se describen en esta propuesta) que brindan la posibilidad de que las poesías nos atraviesen y podamos hacerlas propias; a tal fin, la docente transmite entusiasmo en la lectura en voz alta, procurando que se aprecie el ritmo del poema, haciendo una lectura generosa y otorgando sentido a esta práctica para que los chicos aprecien su autenticidad y su valor. De manera tal que el poema recibido y memorizado por los chicos les pertenece; pueden decirlo, fantasear con su contenido, con sus palabras, crear, reinventarlo, o pueden decírselo a otros. Más tarde, en procura de que se apropien de la poesía, se les

³ Utilizan el mismo cuaderno durante los dos años que dura el Ciclo Básico; al finalizar el segundo año, se trabajan cuestiones de paratexto (titulación del cuaderno, datos del alumno, paginación de hojas, confección del índice).

sugiere la escritura y la socialización de las producciones.

El rol de la docente consiste en:

- dar lugar a situaciones creativas e instrumentos para la lectura y la producción;
- ser una mediadora que actúa como puente entre los alumnos y lo poético;
- coordinar la formación de grupos, la participación de los alumnos, la socialización de las producciones;
- aprovechar la curiosidad propia de la infancia, acompañar a los alumnos en el deseo de seguir leyendo y de escribir en sintonía con la lectura; una lectura que impulsa hacia, que organiza y desorganiza, que propicia excursiones por el decurso, no solo por la letra firme;
- procurar que el sentimiento, la emoción, la sensibilidad y el intelecto se jueguen en el texto, creando una lectura activa que pone en marcha las posibilidades de ese texto en el propio lector;
- correr riesgos: de provocar un estado de emoción, de desconcierto o de silencio, de divertirse con los chicos, de explorar y jugar con su fantasía y con la propia;
- compartir poemas y entusiasmo con los alumnos para que estos lleguen a conocer y disfrutar del lenguaje poético;
- evitar los lugares comunes, dejar de lado prejuicios y censuras para alentarlos en la búsqueda y exploración de nuevos sentidos y que logren acercarse al enorme poder de negación de lo convencional propio del discurso poético (Genovese, 2011).

Secuencia didáctica

Teniendo en cuenta que los alumnos del Ciclo Básico tienen dos horas cátedra semanales de “Taller de lengua e iniciación literaria”, se proyectan las siguientes actividades para su desarrollo a lo largo de dos clases, tiempo estimado sujeto a modificaciones y ajustes que surjan de la participación, las dificultades y la dinámica de trabajo del curso.

Primera clase

Inicio

Para los alumnos es natural reproducir imitativamente y complacerse en esa imitación, así como observar semejanzas y establecer comparaciones, actividades que la docente promueve; para ello selecciona dos textos que invitan a la participación activa de los alumnos; se trata de dos poemas que ellos saben porque los han aprendido: “La plaza tiene una torre”⁴, de Antonio Machado (aprendido en primer año) y “Nocturno”⁵, de Rafael Alberti (aprendido en segundo año). La clase se inicia jugando a recordar esos poemas, a traerlos desde la memoria, para reapropiarnos de ellos.⁶

En esta instancia se procura mantener el ritmo, ese imán que convoca las palabras a través de distintos procedimientos y que da dirección y sentido a la recitación del poema; de manera tal que ritmo y sentido se asocian, se dan en una unidad indivisible: la frase poética y el verso (Paz, 1973).

En caso de que vacilen al memorizarlos, los alumnos recurren al cuaderno en que tienen copiadas ambas poesías, para evacuar sus dudas y reforzar su memoria, hasta lograr recitarlos de manera completa.

⁴ “La plaza tiene una torre, / la torre tiene un balcón, / el balcón tiene una dama, / la dama una blanca flor. / Ha pasado un caballero / ¿quién sabe por qué pasó?, / y se ha llevado la plaza, / con su torre y su balcón, / con su balcón y su dama / su dama y su blanca flor.”

⁵ “Toma y toma la llave de Roma, / porque en Roma hay una calle, / en la calle hay una casa, / en la casa hay una alcoba, / en la alcoba hay una cama, / en la cama hay una dama, / una dama enamorada, / que toma la llave, / que deja la cama, / que deja la alcoba, / que deja la casa, / que sale a la calle, que toma una espada, / que corre en la noche, / matando al que pasa, / que vuelve a su calle, / que vuelve a su casa, / que sube a su alcoba, / que se entra en su cama, / que esconde la llave, / que esconde la espada, / quedándose Roma sin gente que pasa, / sin muerte y sin noche, / sin llave y sin dama.”

⁶ “Aprender de memoria es proporcionar al texto o a la música una claridad y una fuerza vital que habitan en ellos mismos (...) no sólo profundizan nuestro dominio de la obra: generan una reciprocidad modeladora entre nosotros y lo que sabemos de memoria” (Steiner, 1994)

Desarrollo

Tareas de apoyatura para analizar los textos abordados. La docente interpela a los alumnos para que expliquen qué tienen en común estos poemas en cuanto a su estructura. Ellos participan y dan cuenta de las enumeraciones, de las series de frases simples y repetitivas, con estructuras idénticas que pueden reproducir gracias a la guía que contienen; advierten que cada verso se inicia retomando la palabra final del verso anterior, así como también logran dar cuenta de las partes en que la estructura poética se desvía.

Los recursos no se explican antes del comentario de ambos textos, sino que se observan luego de que los alumnos han sido cautivados-sorprendidos por el lenguaje poético de los mismos. A medida en que los chicos logran describir las poesías recitadas, la docente anota en el pizarrón esas observaciones y las enriquece con una explicación, sin ser demasiado rígida, sino incorporando las aclaraciones que resulten necesarias. Por ejemplo:

- Los versos tienen x cantidad de sílabas, las sílabas se cuentan de determinada manera (explicación y ejemplificación -a través de los poemas que se acaban de memorizar- de lo que es una sinalefa, un hiato; del valor de la última vocal del verso en la medida).
- La rima es la coincidencia de sonidos al final del verso (diferencia entre rima asonante y consonante).
- En general, los versos retoman la última palabra del verso anterior (ejemplos que surgen del intercambio con los alumnos).

Las anotaciones que realiza la docente-mediadora no son prescriptivas sino descriptivas, son el resultado de las observaciones que hacen los alumnos, quienes logran dar cuenta del paralelismo continuo que estructura ambas poesías; de manera que, sin necesidad de enseñarles a reconocer las cuestiones más técnicas de los recursos del lenguaje poético, los chicos se van familiarizando poco a poco con un uso distinto del lenguaje, con imágenes, juegos verbales y también con aquellos mecanismos de la lengua que transgreden la norma.

Cierre

La docente les pide a los alumnos que en grupos (de tres o cuatro miembros) traigan desde la memoria una retahíla, la escriban e identifiquen en ella los recursos abordados. En caso de que no sepan o no recuerden ninguna, la docente les acerca una copia de alguna.⁷

Segunda clase

Inicio

Se vuelven a formar los grupos que se formaron en la clase anterior. Los alumnos leen o recitan la poesía analizada al final de la primera clase (ellos deciden si lo hace un miembro del grupo, o una parte cada uno, o todos a la vez); luego nombran a un secretario para que exponga el análisis que han realizado en forma grupal. En esta instancia se espera la participación de los demás compañeros, tanto para enriquecer el análisis como para realizar objeciones y/u observaciones respecto de la exposición.

Desarrollo

Actividades de preescritura: la docente retoma las características de las poesías, dialoga con los alumnos al respecto y pauta la escritura de textos de este tipo. Les propone ejercicios que permitan salirse de las vías normales de producción de significado y disparar otros nuevos, a través de la creación de una retahíla.

Escritura: los alumnos, en sus grupos, discuten y acuerdan el tema de sus retahílas. En esta instancia, la mediadora anota en el pizarrón algunos versos posibles para el comienzo

⁷ Por ejemplo: “Don Pepito el verdulero / se cayó en un sombrero, / el sombrero era de paja, / se cayó en una caja, / la caja era de cartón, / se cayó en un cajón, / el cajón era de pino / se cayó en un pepino, / el pepino maduró / y don Pepito se salvó.” (Origgi, 2004.). También pueden trabajar a partir de la canción que muchos recuerdan: “Chiva chivita”, la cual posee una letra sumativa y regresiva que implica un uso interesante de la memoria y el razonamiento lógico.

de las producciones (Ej.: “Sobre la mesa hay un libro”, “En mi ropero hay un duende”, etc.), los chicos podrán optar por comenzar como prefieran (tomando o no los versos sugeridos por la docente). Discuten la idea a desarrollar e intentan ajustar el texto a cuestiones formales abordadas. Aquí ponen en práctica su creatividad y su ingenio para explorar todas sus posibilidades en la cadena sonora, la de las analogías y la de los significados. De esta manera, llega a crearse una retahíla de versos que llegue a tener ritmo e incluso significado en su conjunto, aunque esto no siempre suceda.

Cierre

Socialización de las producciones. Los alumnos leen sus poesías; cada grupo elige la forma en que se realizará la lectura, pueden elegir a un miembro del grupo o distribuir partes de la poesía para cada miembro.

Luego transcriben de manera prolija sus producciones en una hoja de oficio, pueden utilizar colores y acompañar su texto con imágenes. Finalmente arman una antología/mural que quedará en exposición en el aula, para que otros alumnos de otros cursos puedan leerlas y disfrutarlas⁸.

Evaluación

El desarrollo de las actividades propuestas posibilita realizar una evaluación de la lectura expresiva, el comportamiento social adecuado y la participación de los alumnos al aportar ideas o al manifestar la capacidad de saber escuchar.

Concretar dichas actividades permite acercar a los chicos a la experiencia estética a través del lenguaje de la poesía, en el que el sonido de las palabras adquiere tanta importancia como su significado; la socialización de las producciones pone en evidencia la música y el sentido de las palabras; nos hace ver la gracia y la belleza que las palabras contienen y son capaces de darnos, muchas veces, a partir de usos insólitos que la poesía hace de ellas.

⁸ Se anexas producciones realizadas por los alumnos en el presente ciclo lectivo.
<http://www.revistas.unlp.edu.ar/index.php/PLR/index>

No se les pide a los alumnos una explicación respecto de las poesías, ni se les formulan preguntas que pueden clausurar la apertura del texto (como: de qué habla la poesía, qué cosas conocidas nombra, qué quiere decir tal cosa); se espera su disfrute, su libertad mental absoluta para jugar con las palabras y construir significados.

La propuesta presentada ha sido llevada a cabo en el aula y su resultado ha sido evaluado positivamente al comprobar el placer que manifiestan los alumnos al abandonar el uso práctico y referencial de la lengua, al salirse de su nivel literal y denotativo cotidiano hacia un valor figurado y connotativo en el cual impera una suerte de magia semántica, de encantamiento verbal.⁹

Recursos

- Pizarrón, fibrones de color.
- “La plaza tiene una torre”, en *La plaza tiene una torre*. Colihue 1992
- “Nocturno”, en: Alberti, Rafael (1978) *El poeta en la calle. De un momento a otro. Vida bilingüe de un refugiado español en Francia*. Seix Barral. Barcelona.
- Retahílas provistas por la docente y por los alumnos.
- Hojas de oficio, lápices de color (para escribir las poesías e ilustrarlas).
- Exposición de la antología/mural en el aula.

Bibliografía

Bachillerato de Bellas Artes (1999) Marcos teóricos, La Plata, Bba, 1-12.

Bachillerato de Bellas Artes. Plan de estudios 2012.

Boland, Elisa. (2011) *Poesía para chicos. Teoría, textos, propuestas*. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.

⁹ En el apéndice se presentan las poesías de Machado y Alberti con que se inicia esta propuesta y algunas producciones de los alumnos con que se cierra.

- Genovese, Alicia. (2011) *Leer poesía. Lo leve, lo grave, lo opaco*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Habermas, Jürgen (1987). *Teoría de la acción comunicativa*. Taurus, Madrid.
- Jean, George. (1996). *La poesía en la escuela. (Hacia una escuela de la poesía)*. Madrid: Ediciones de la Torre.
- Origg de Monge, A (2004) *Textura del disparate. Estudio crítico de la obra infantil de María Elena Walsh*. Buenos Aires: Lugar editorial.
- Pampillo, G. (1985). *El taller de escritura*. Buenos Aires: Plus Ultra.
- Paz, O. (1973). *El arco y la lira*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Rodari, G. (1983). *Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias*. Barcelona: Argos-Vergara.
- Steiner, George. (1994). *Presencias reales*. Barcelona: Destino.

ANEXOS - PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS

Un cuento que dice...

Sobre la mesa hay un libro,
en el libro hay una historia,
en la historia hay una casa,
en la casa hay una dama,
la dama cuenta un cuento
que dice así:

Sobre la mesa hay un libro,
en el libro hay un castillo,
en el castillo una reina,
la reina cuenta un cuento
que dice así:

Sobre la mesa hay un libro...

Emilia y Renata

La plaza y su escuela

En la plaza hay una escuela,
en la escuela hay un salón,
en el salón una mesa,
sobre la mesa hay un libro,
y en el libro hay un dibujo,
y el dibujo quiere
dejar el libro,
dejar la mesa,
dejar el salón,
dejar la escuela,
e irse al cotillón.

Agustín y Valentín

En mi ropero hay un duende

En mi ropero hay un duende,
un duende que está muy verde,
un verde de color musgo,
un musgo de color césped,
el césped tiene una planta,
la planta tiene una flor,
la flor es de color rosa,
la rosa es de color chicle,
el chicle de mi kiosquito,
mi kiosquito de la esquina,
esquina por donde paso
cuando voy a buscar ropa,
la ropa está en mi ropero
en mi ropero hay un duende...

Ayelén, Carolina y Olivia

Sobre la mesa hay un libro,

Sobre la mesa hay un libro,
en el libro, una poesía,
en la poesía, una estrofa,
en la estrofa hay un verso,
en el verso, una oración,
en la oración, una rima,
en la rima, una palabra,
la palabra en un renglón,
el renglón tiene palabras,
las palabras hacen rimas

y las rimas oraciones,
las oraciones son versos,
los versos forman estrofas,
las estrofas, poesías,
y las poesías, un libro.

Valentina, Luna y Candela