

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
BACHILLERATO DE BELLAS ARTES

Portes
Artes y Letras

Año 2 / N° 3 / 2013

Leer y escribir poesía en la escuela: una experiencia en el Bachillerato de Bellas Artes (UNLP)ⁱ

Gabriel Esteban Ruiz

Departamento de Lenguas y Literatura

Bachillerato de Bellas Artes

Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

pichondecristo@yahoo.com

Resumen

La implementación en el Bachillerato de Bellas Artes (UNLP) de un taller de lectura, análisis y producción de textos líricos surgió como un intento de brindar un espacio específico para el trabajo con la poesía. La asignatura se presenta bajo la modalidad de Taller, fomentando el debate y la escritura creativa. En este sentido, el trabajo dentro del aula propone, por un lado, el recorrido por la obra de algunos poetas representativos del siglo XX, y por el otro, una serie de consignas concretas de producción, contemplando las diferentes variables en función del interés de cada alumno.

Palabras Clave: poesía- producción- interdisciplinario- taller- experiencia

El objetivo de este trabajo es contar la experiencia del dictado de un taller de lectura y escritura de textos líricos en el Bachillerato de Bellas Artes (UNLP). Si bien la especificidad del taller hace necesarias algunas aclaraciones previas y cierta fundamentación, nuestra exposición estará centrada en la metodología de trabajo dentro del aula, en las consignas concretas de escritura y en los resultados obtenidos, ilustrando esto último a través de algunas de las producciones realizadas por los alumnos. Se consignarán, además, los criterios y estrategias utilizados para la evaluación y acreditación de los estudiantes, considerando que se trata de un espacio de escritura creativa.

Fundamentación

La implementación en el Bachillerato de Bellas Artes (UNLP) de una asignatura optativa como “Poética” (taller de lectura, análisis y producción de textos líricos) surgió como un intento de brindar un espacio específico para el trabajo con un género que - según habíamos observado- había ido relegándose progresivamente en los programas de estudio en los últimos años, y cuyo abordaje nos presentaba serias dificultades, en virtud de un alumnado sin experiencia previa al respecto. Inicialmente, la idea era ofrecer una alternativa para aquellos estudiantes de los cursos superiores (5° y 6° año) que tuvieran interés en acercarse a la poesía, desde la perspectiva de la lectura y el análisis del texto poético, por un lado, y de la producción, por el otro.

En línea con el proyecto departamental, además, este taller buscaba completar el abanico de espacios de escritura específicos con que contamos en la institución (Discursos polémicos, Argumentación, Narratividad, etc.), reparando lo que considerábamos un vacío en la instancia de producción.

Metodología de trabajo

Con el objetivo de formar alumnos idóneos en relación al género lírico, la asignatura se presenta bajo la modalidad de Taller, lo que la convierte en un ámbito apropiado para el debate, para la escritura creativa, y para la corrección y discusión conjunta de las producciones.

En lo que al trabajo dentro del aula se refiere, el Taller propone, por un lado, el recorrido por una parte representativa de la obra de algunos poetas del siglo XX: entre otros, Joaquín Gianuzzi, Roberto T. Speroni, Alejandra Pizarnik, Dámaso Alonso, León Felipe, Pedro Salinas, Fernando Pessoa (la lista está siempre sujeta a modificaciones y sugerencias). Esta instancia permite difundir una buena cantidad de autores, comenzar a reconocer ciertas constantes en la poesía de cada uno de ellos, analizar el uso poético de la palabra, los recursos, los símbolos; en fin, introducir al alumno en la lógica particular del género y en la poética de cada autor. Suele ser ésta una experiencia fructífera y algo ardua también, ya que se hace difícil romper con ciertos prejuicios y malentendidos en torno a la lírica, o con la lógica de la narrativa, a la que están más acostumbrados.

Además del abordaje de estos poetas, el Taller contempla un espacio para el análisis de la letra de canción como texto poético. Aquí, se muestran metros y estrofas usuales en las letras de la canción popular (tango, zamba, milonga, etc.), y se comentan letras de canciones de variados géneros (muchos de los interesados orientan sus producciones en este sentido). Se trabaja, entonces, con canciones de Los Redonditos de Ricota, Bersuit Vergarabat, Jaime Ross, Luis Eduardo Aute y Joan Manuel Serrat, con tangos de Celedonio Flores y zambas de Manuel Castilla.

Por otro lado, se plantea una serie de consignas concretas de producción a partir de las lecturas realizadas, contemplando aquí las diferentes variables de escritura en función del interés de cada alumno: producción de poemas, de letras de canciones, de análisis de textos líricos, etc. Las consignas “disparadoras” se ofrecen como un punto de partida para la producción poética, ya que la mayoría de los alumnos no tiene experiencia previa en esta práctica (sería muy pretencioso proponerles escribir sin brindarles una motivación puntual). Por tal motivo, se remarca constantemente el carácter de “ejercicio” de los trabajos, que no son concebidos como textos definitivos. La intención es empujar a los alumnos a escribir, instarlos a que se animen a hacerlo, darles la posibilidad de experimentar con el género. A modo de ejemplo, a continuación expondremos cuatro de las propuestas de escritura instrumentadas en el Taller.

Propuestas de escritura

Propuesta n°1: Autopresentación

En primer lugar, se realiza la lectura y el comentario de varios poemas: “Autorretrato”ⁱⁱ de Pablo Neruda, “Epitafio” de Nicanor Parra (también puede agregarse “Autorretrato”, del mismo

autorⁱⁱⁱ) y “Como tú”^{iv} de León Felipe. Finalizado este primer estadio, se les pide a los alumnos que elijan, en forma individual, dos o tres palabras de los poemas leídos (preferentemente sustantivos). Finalmente, se les propone escribir una autopresentación poética (siguiendo el modelo del texto leído de León Felipe) a partir de la identificación con la/s palabra/s elegida/s (ejemplo: “Como un escarabajo...” o “Soy la fruta madura....”, etc.).

Propuesta n° 2: Poesía de lo cotidiano

El punto de partida es la lectura de un puñado de poemas de Dámaso Alonso: “Monstruos”, “Yo”, “Insomnio”, “La obsesión”, entre otros. Se cierra este recorrido con el texto “Elegía a un moscardón azul”^v, del mismo autor. Este poema, que habla en tono aparentemente irónico del aparentemente intrascendente acto de matar a un moscardón de un manotazo, nos da el pie para el trabajo en cuestión, que consiste en tomar acciones cotidianas o artículos domésticos como objeto de poesía. La pretensión es, en principio, ofrecerles un tema de escritura concreto sobre el cual trabajar, a lo que se suma el desafío de presentar en forma poética algo que en apariencia no lo es (es decir, darle trascendencia poética a lo que parece trivial). Como sugerencia, se le ofrece al alumno una lista de acciones u objetos tentativos sobre los cuales escribir:

- a) una silla/ sillón/ diván
- b) una almohada
- c) abrir una puerta
- d) estornudar
- e) sacar una foto
- f) lavarse los pies
- g) perder el tiempo
- h) tener pereza/ desperezarse
- i) una gotera
- j) un pulóver
- k) fumar
- l) madrugar

Propuesta n° 3: Inclusión de versos ajenos en el poema (Epígrafe, cita y otras variantes)

En este caso se comienza leyendo algunos poemas de Roberto Themis Speroni: “Elegía C” de “Elegías alfabéticas” (“Otras mujeres vienen a buscarme”), “Poema 20” de Padre Final (“Me alojarán en una veta fina”), “Poema 5” de Paciencia por la muerte (“Un labrador ha muerto esta mañana”), “Hazme acordar mañana de estar triste”^{vi}, etc. Después del análisis y comentario de estos textos -que apuntan a reconocer la poética original y atrevida del autor, su trabajo poético con las palabras, la construcción de imágenes-, se les propone a los alumnos que seleccionen unos pocos de los versos leídos del poeta y los reutilicen en un poema propio, ya sea como epígrafe y punto de partida inspirador de la producción propia, tomando estos versos como los iniciales del nuevo poema, o incluyéndolos dentro del mismo (por supuesto, explicitando la cita como tal). También aquí se les ofrece a los estudiantes una serie de alternativas, extraídas de otros poemas del mismo autor:

- a) “Los hombres como yo, deben morir
aferrados al ser de la resina.”

- b) “No me importan
las cosas cerebrales, los esquemas
de los crepusculares oculistas”

- c) “Está lloviendo aquí, donde yo busco
palomas que me salven de la muerte.”

- d) “He vuelto a ser el hombre que fui entonces
cuando estabas conmigo, cuando el mundo
me cabía debajo de una axila.”

- e) “He aquí mi tarea: ser un hombre,
pronunciar las palabras de la carne,
lavar mi ropa, cepillar mis ojos,
pulir lagartos, levantar ladrillos.”

- f) “Me estoy secando a gotas como el viejo
tumor de una corteza”
- g) “¿Es que no saben ver al solitario,
al dios que tiene reventado el seso
y la sangre comida por hormigas
de brillante metal?”
- h) “Nunca mis ojos de cambiante niebla,
los ojos de mi sangre, vieron nada
de semejante musgo.”^{vii}

Propuesta n°4: Girondianas

Partimos de la lectura de ciertos textos de Oliverio Girondo, con el objetivo de evidenciar la ruptura y transgresión temática, léxica y formal en la poesía del autor. Los poemas en cuestión son “Curso”, el caligrama que abre el libro Espantapájaros, los poemas 1 y 12 del mismo libro y, finalmente, “Cansancio” (al que se pueden agregar “Aridandantemente” y “Tantan yo”^{viii}). Una vez analizados los alcances de su propuesta transgresora, la consigna de trabajo intenta explorar ese camino: escribir un poema de corte más lúdico, poniendo el énfasis en el juego con la palabra como otra forma de hacer poesía. Así, en las producciones pueden incluirse juegos de palabras singulares, neologismos, formas peculiares de disponer el poema en el papel, repeticiones, juegos fónicos o aliterativos, etc. (ante todo, en este trabajo se apunta a fomentar la creatividad, a liberar la palabra de ciertas ataduras propias de otros géneros).

Producciones

Los resultados obtenidos a partir de éstas y de otras propuestas parecidas son más que interesantes: en algunos casos, el disparador funciona como tal y permite la práctica de escritura del

género (con textos muy dispares y, a veces, bastante alejados de lo que pretendemos lograr); en otros, la consigna termina siendo excesivamente condicionante, y el estudiante se aparta adrede de la propuesta. Por otro lado, algunos alumnos realizan producciones interrelacionadas con las disciplinas específicas que estudian en el Bachillerato (Plástica y Música), que resultan particularmente atractivas. Como muestra de lo expuesto anteriormente, transcribiremos algunas de las producciones realizadas por los alumnos del Bachillerato durante el primer cuatrimestre del año 2012:

1) Producción de poemas:

a)

soy ceniza.

sin haber sido fuego

sin haber tenido el valor de encender la llama.

sin siquiera haber tenido frío

MACARENA BOCCIA (6° A)

b)

AL LAZO (“HEN TO PAN”)

Vano símbolo,

toma por la cintura

entre mi mano y mi antebrazo

este cuerpo limitado.

Lazo verde,

brazalete hilado

de recuerdos no vividos.

Dame la vuelta.

Ojalá me llevaras,
como antes, a perderme,
y me atases a tu claro
de bosque marino.

O me rescataras
antes de tocar el callejón,
deportándome, tus hilos,
al vasto mar de arenas.

AGUSTÍN LUPPI (6° A)

c)

He de contarte
(de una buena vez)
qué surca mi mente.
Y he de mostrarte
(por vez primera)
la cicatriz del parche
que antes tapaba mi boca.

BELÉN COBO (6° B)

d)

Odio el discurso. La partitura, lo pensado,
el temario, las pautas. El cerrojo en la puerta,

la impenetrable madera del esquema.

GONZALO KEIN (5° A)

e)

*Los hombres como yo, deben morirse
aferrados al ser de la resina,
a las crujientes hojas del otoño.
Los hombres como yo, suelen recostarse
sobre oxidados resortes de polvo,
treparse a columnas de humo fresco.
Y en días de lluvia de plomo
sumergirse en los mares del destino.*

ROSARIO MARTÍNEZ DAMONTE (5° A)

f)

Lo que no mata fortalece
fortalece fortaleza
que se crea en mi al
(ma)rededor
Cada día menos brecha
brecha que deja aire entrar
luz entrar
vida entrar
y n' existe plus mi al
(ma)rededor
(o por lo menos no lo veo más,
no lo siento más)
no siento el viento,

el que pasaba por la
brecha
la de la fortaleza.
Lo que no mata.

LUDMILA FUKS (6° C)

2) Otras producciones

Como ya mencionáramos más arriba, en virtud de un alumnado con una orientación artística definida (plástica y música), surgen muchas veces formas de producción vinculadas con estas competencias: ilustración de poemas, utilización de versos en ejercicios de composición musical, musicalización de poemas propios o ajenos, caligramas, inclusión de elementos decorativos en el poema (viñetas o guardas, colores de fondo, caligrafía estilizada, etc.). Si se consideran la calidad y la variedad de las producciones, y la conexión eficaz del género lírico con otras disciplinas artísticas, el Taller se revela como una experiencia original y fecunda.

Criterios de evaluación y acreditación

La asignatura “Poética” forma parte de la oferta de materias y seminarios optativos que se proponen a los alumnos de los cursos superiores del Bachillerato (5° y 6° año). Como toda asignatura encuadrada bajo este régimen tiene una duración cuatrimestral. Los alumnos realizan un mínimo de entre cinco y ocho producciones obligatorias (en función de las variables de la cursada), a partir de las consignas de trabajo propuestas. La evaluación bimestral -la cursada consta de dos evaluaciones bimestrales y una evaluación final- está ligada a la entrega en tiempo y forma de dichas producciones (sean éstas poemas, letras de canciones o análisis comparativos o críticos de poemas de los autores estudiados), a la vez que se considera la participación en clase del alumno, su predisposición para el aprendizaje y el cumplimiento con las tareas obligatorias requeridas.

La evaluación final consiste en la exposición oral, por parte de los alumnos, de un grupo de poemas de un autor previamente seleccionado. El alumno debe demostrar conocimiento de la obra del poeta elegido, profundidad en el análisis de sus textos y el reconocimiento de ciertas constantes que atraviesan los poemas preparados, realizando una suerte de recorrido por los mismos. El autor seleccionado es elegido por el alumno durante el primer bimestre de la cursada, etapa en la que va leyendo parte de la obra del poeta en cuestión y exponiendo las dudas y hallazgos que surgieren. Estas lecturas son realizadas fuera del espacio áulico, con vistas a la evaluación final. El profesor brinda un listado de autores (un mínimo corpus), de entre los cuales el alumno escoge, en función de sus preferencias, aquel con el cual trabajará.

Además de la evaluación final, el Taller se cierra con una muestra de las producciones: los alumnos exponen y leen sus propios trabajos, en un evento institucional abierto a la comunidad educativa del establecimiento.

Bibliografía

Alonso, Dámaso. Antología de nuestro monstruoso mundo, Madrid, Cátedra, 1985.

Felipe, León. Antología rota, Buenos Aires, Losada, 1984.

Girondo, Oliverio. Antología, Buenos Aires, Losada/Página12, 2005.

Lahitte, Ana Emilia. Roberto Themis Speroni. Antología comentada (Tomo I), Buenos Aires, Fondo Cultural Buenos Aires, 1975.

Neruda, Pablo. Obras completas, Buenos Aires, Losada, 1973.

Parra, Nicanor. La cueca larga y otros poemas, Buenos Aires, Eudeba, 1964.

ⁱ Ponencia presentada en las XI Jornadas de Enseñanza Media Universitaria (JEMU), La Plata, 24 al 26 de octubre de 2012.

ⁱⁱ Neruda, Pablo. Obras completas, Buenos Aires, Losada, 1973.

ⁱⁱⁱ Ambos poemas del autor se incluyen en Parra, Nicanor. La cueca larga y otros poemas, Buenos Aires, Eudeba, 1964, pp. 23-24.

^{iv} Felipe, León. Antología rota, Buenos Aires, Losada, 1984, pp. 18-19.

^v Todos los poemas mencionados aparecen en Alonso, Dámaso. Antología de nuestro monstruoso mundo, Madrid, Cátedra, 1985.

^{vi} Los poemas citados de Roberto Themis Speroni están incluidos en Lahitte, Ana Emilia. Roberto Themis Speroni. Antología comentada (Tomo I), Buenos Aires, Fondo Cultural Buenos Aires, 1975.

^{vii} Estos poemas de Speroni pueden hallarse en forma íntegra en Ibíd.

^{viii} Gironde, Oliverio. Antología, Buenos Aires, Losada/Página12, 2005.