

Marta Milian. (1995). Aula de Innovación Educativa. [Versió electrònica]. Revista Aula de Innovación Educativa 39

Una exposición de poesía: poemas para leer y comprender, para decir, para mirar, para jugar

Marta Milian

Introducción

La consideración del lenguaje poético como un lenguaje "diferente" ha supuesto tradicionalmente un tratamiento específico de dicho lenguaje en la escuela. Así, en los primeros niveles de la escolaridad, las manifestaciones poéticas han tendido a ser valoradas como algo fuera de lo común, sublime, y por supuesto, irrepetible; sólo para ser leídas, memorizadas y recitadas en público en ocasiones solemnes: Navidad, el día del padre o la fiesta de final de curso. Esta relativa familiarización con los textos poéticos desde el punto de vista expresivo se ha venido completando, desde la materia de literatura, en los últimos cursos de EGB y en Secundaria, con el análisis minucioso de las características formales del lenguaje poético en los llamados comentarios de texto -métrica, rima y estrofa; figuras retóricas o tropos-, junto con las referencias histórico-literarias pertinentes. Estos dos extremos, de contemplación admirativa el primero, y de tecnología especializada el segundo, no permiten acceder al lenguaje poético sin apriorismos y sin filtros, y no dejan opción para poder descubrirlo, comprenderlo y usarlo como medio de expresión, comunicación y reflexión personal, ni para poder valorarlo como manifestación literaria y cultural.

Es cierto que la literatura es un tipo de comunicación particular, que, como dice Giuliana Bertoni (1992: 90), añade "reglas específicas a las reglas del lenguaje natural, que crean un plus de significado a partir de la interrelación entre los diferentes niveles del texto literario", y en este sentido el tratamiento didáctico del lenguaje poético, y de las manifestaciones literarias en general, debería estar orientado al descubrimiento y valoración de este significado añadido, excluyendo a priori el carácter sublime y excelso, casi sagrado, al que aludía en el párrafo anterior.

Los textos literarios, y los textos poéticos en particular, han de ser tratados como objetos lingüísticos que participan de la experiencia común y nos ayudan a representarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, en un proceso de identificación cultural colectiva, al mismo tiempo que contribuyen a explorar la capacidad expresiva e interpretativa del lenguaje como instrumento de comunicación y como fuente de placer estético, emotivo o intelectual.

El tratamiento del lenguaje poético en la Enseñanza Primaria debería moverse, por consiguiente, entre su consideración como objeto lingüístico y su consideración como objeto literario, capaz de promover una lectura de la realidad a través de las formas de la imaginación y el juego. Según T. Colomer (1994: 46), en el proceso de la formación de la competencia literaria de los alumnos no se han establecido con precisión los objetivos de la intervención educativa, sobre todo en lo que respecta al lenguaje poético, pero en los últimos diez años se han consensuado una serie de principios referidos a la práctica educativa para la formación del lector literario que cumplen plenamente con la propuesta de descubrimiento del valor añadido del lenguaje poético como forma de interpretación de la realidad. Entre estos principios, destaco los siguientes:

1. *Hacer experimentar la comunicación literaria como situación comunicativa real y como manifestación cultural compartida.* La lectura de textos poéticos y la observación de la situación comunicativa que plantean -narración de acciones, expresión de emociones y sentimientos, interpelación a un interlocutor real o ficticio, etc.- favorece la comprensión del texto y a la vez acerca el lenguaje poético a los usos comunicativos reales, alejándolo del valor mítico y sublime que parecía inherente a toda manifestación poética. La lectura comentada y compartida contribuye tanto a la comprensión del texto como a su valoración como objeto estético, y crea referencias intertextuales que conducen a la identificación ulterior de objetos culturales comunes.

2. *Utilizar textos que permitan la accesibilidad a su significado y que ayuden a aumentar las capacidades interpretativas de los alumnos.* Los criterios de selección de lecturas poéticas en los libros de texto y antologías siguen orientaciones muy diversas y a menudo contradictorias; en realidad, a menudo los poemas se seleccionan en función del tema o de los recursos formales que se pretenden analizar sin tener en cuenta criterios referidos al nivel de comprensión que los textos exigen. La investigación en el aula sobre las capacidades interpretativas de los textos poéticos por parte de los alumnos puede ofrecer, sin lugar a dudas, un marco muy útil para la actuación didáctica en este campo.

3. *Suscitar la implicación y la respuesta de los lectores construyendo el significado de manera compartida.* La aportación de la interpretación individual de cada lector a la lectura en común enriquece la relación del texto con el lector y contribuye a la comprensión del lenguaje poético, abierto a diversas lecturas que se justifican y comentan poniendo de manifiesto sus características específicas y explorando sus posibilidades.

4. *Interrelacionar las actividades de recepción y de expresión literarias, tanto en su forma oral como escrita.* La experiencia literaria como lector puede complementarse con la experiencia real como protagonista o espectador de las situaciones o emociones que el texto propone, y también con la experiencia del lector como autor de nuevos textos, que respondan a situaciones similares o sirvan de banco de pruebas para experimentar formas de expresión observadas en la lectura.

Integrar todos estos principios en un proyecto de trabajo sobre el lenguaje poético es la propuesta que se describe a continuación, dirigida al Ciclo Superior de la Enseñanza Primaria (1).

Una exposición de poesía

Los proyectos de trabajo en el área del lenguaje se caracterizan por las propuestas de producción con intenciones comunicativas para una situación discursiva definida, y a la vez, por unos objetivos de aprendizaje relacionados o integrados en el proyecto, que se convierten en aprendizajes significativos en el proceso de realización y sirven de criterios de referencia para controlar y valorar el resultado de la propuesta (Camps, 1994).

En este proyecto se propone la organización de una exposición poética dirigida a un público determinado que debe establecerse en un proceso de negociación colectiva: los familiares, la totalidad de la escuela, alumnos de otros niveles escolares, la asociación de vecinos o de la comunidad a la que la escuela pertenece, etc. No es una propuesta definida de lectura o de producción de textos escritos, sino que pretende integrar ambas actividades. La preparación de una muestra poética exige seleccionar los

poemas que se van a exponer en función de unos criterios que hay que elaborar, preparar la presentación del material, anunciar el acto y valorar el resultado a su finalización. Para llevar a cabo estas operaciones es preciso leer poemas, comprenderlos, decirlos en voz alta para apreciar su música, descubrir la intención comunicativa del poeta, interpretar el valor añadido o la diferencia en relación al lenguaje cotidiano, contrastar opiniones, gustos y preferencias, clasificar o ordenar poemas en función de sus características formales o de contenido, aplicar dichas características en producciones propias, componer nuevos poemas... aprender, en suma, a familiarizarse con el lenguaje poético.

Los objetivos generales de aprendizaje que se plantean en este proyecto son los siguientes:

1. *Comprender textos poéticos.* Se deben considerar distintos niveles de comprensión, desde la aceptación de la forma visual del poema al placer sonoro de la música de las palabras, hasta la construcción personal del significado que el poeta propone. La comprensión implica a la vez el descubrimiento implícito de las características del lenguaje poético que permiten la justificación de determinadas interpretaciones y la discusión y contraste con las de otros lectores.

2. *Saber expresar oralmente el lenguaje poético.* Cuando se lee poesía para uno mismo, en silencio, la lectura se hace sonora interiormente, se siente la necesidad de decir las palabras, de oír las palabras mientras se leen. Se aprende el valor sonoro del poema escuchando su manera de decirse, y diciéndolo en voz alta, para uno mismo y para los demás, adecuando el tono de voz, su volumen, el ritmo, la velocidad, la entonación y el gesto corporal a la situación de lectura o de recitación.

3. *Conocerla poesía como forma de expresión literaria y cultural.* La introducción al patrimonio cultural propio se inicia con la lectura de poemas anónimos tradicionales y de autores conocidos y valorados. Se promueve, así, la integración en la comunidad social y cultural de la que formamos parte a través de la apropiación individual de los modelos de referencia compartidos.

4. *Analizar el lenguaje poético como fenómeno lingüístico y discursivo.* La observación explícita de diversas características del lenguaje poético y de su circunstancia discursiva contribuyen a su comprensión y aumentan el conocimiento sobre el funcionamiento del lenguaje.

5. *Aplicar las estructuras analizadas en la realización de ensayos y poemas personales.* La manipulación de los elementos lingüísticos analizados promueve un mayor conocimiento de los recursos expresivos del lenguaje y contribuye al dominio del instrumento lingüístico con finalidades específicas: divertir, engañar, convencer, emocionar, exteriorizar impresiones, etc.

Estos objetivos se desarrollan a lo largo de los diferentes apartados del proyecto, que se centran en distintas actividades en relación con los textos poéticos, y corresponden en cierto sentido a las distintas posibilidades de relación con los poemas. Los apartados son los siguientes:

Poemas para leer

A partir de la lectura de una serie de poemas, se propone la discusión sobre su contenido temático. Los temas tratados en cada uno de los poemas darán pie a buscar, en la biblioteca familiar o en la sección de poesía de la biblioteca escolar, otros poemas de contenido similar. La clasificación de los poemas en función de su contenido no es una tarea fácil, puesto que cada lector puede tener su propia interpretación. "Cada obra llega y es percibida de distinta manera según el código semántico y también pragmático que el lector utiliza. Los factores pragmáticos del código son tanto los que lo atan a un contexto histórico, geográfico y cultural, como los subjetivos o de índole psicológica que dependen de la historia personal del individuo" (Serrano, 1978).

Estas primeras interpretaciones, individuales o compartidas, provocan la necesidad de analizar más a fondo el lenguaje de los poemas. Se observan algunas de las maneras de referirse a la realidad que los poetas utilizan: las imágenes, las comparaciones, las metáforas, las personificaciones, las enumeraciones; se observa también el poema como objeto de comunicación, haciendo referencia a la situación discursiva: el poeta dice algo a alguien, y ese alguien puede ser una persona determinada o un objeto a quien el poeta interpela directamente, o puede quedar anónimo, y en este caso el lector puede sentirse identificado con el receptor del poema. También se observan las características de lo que dice el poeta: explica unos hechos, describe un paisaje, expresa unos sentimientos.

Este primer contacto con la poesía genera la elaboración de un fichero, donde se coleccionarán los poemas del grupo o de la clase, clasificados según el tema y las características formales y discursivas, en fichas parecidas a las que se muestran en el Cuadro 1.

Cuadro 1

CARA A

"Como tú..."

Así es mi vida,

pedra,

como tú, como tú,

pedra pequeña;

como tú,

pedra ligera;

como tú,

canto que ruedas

por las calzadas

y por las veredas;

como tú,

guijarro humilde de las carreteras;

como tú
que en días de tormenta
te hundes
en el cieno de la tierra
y luego
centelleas
bajo los cascos
y bajo las ruedas;
como tú, que no has servido
para ser piedra
de una lonja,
ni piedra de una audiencia,
ni piedra de un palacio,
ni piedra de una iglesia;
como tú,
piedra aventurera;
como tú,
que, tal vez, estás hecha
sólo para una honda,
piedra pequeña
y ligera...

León Felipe

CARA B

Palabras clave: piedra, vida

Observaciones repetición/comparación, personificación, diálogo

Nombre del autor: León Felipe

Título del poema : " Como tú"

Primer verso: Así es mi vida

Publicado en: Poesía española contemporánea (1901-1934)

Editorial: Taurus. Madrid

Año de edición: 1974 (7ª edición)

La distribución de los contenidos de la ficha en cada una de las dos caras -la cara A con el texto del poema y el nombre del autor, y la cara B con las observaciones de las características observadas en el poema y la información editorial- permite varias posibilidades de clasificación y manipulación del fichero y facilita a la vez la operación de recuperación de información para cualquier consulta posterior.

Poemas para decir

El objetivo de este segundo apartado es la experimentación con el material sonoro del poema. La sensibilización a los aspectos fónicos y rítmicos del lenguaje poético se realiza a través de lecturas contrastadas de poemas con características muy diferenciadas y de su contraposición con el lenguaje cotidiano a través de ejercicios simples de descubrimiento de estructuras rítmicas: construcción de series rítmicas de frases extraídas del lenguaje usual, comparación del ritmo de los nombres de los componentes de la clase, descubrimiento del ritmo en canciones populares que acompañan una tarea, posibilidad de convertir en canciones algunos poemas, etc.

El juego con el material sonoro del lenguaje se completa con observaciones sobre la repetición de sonidos -rima, aliteración, repetición- como elemento que contribuye a la música del lenguaje. Se propone a los alumnos la elaboración de pareados, y también, como contraste, la elaboración de un poema en versos libres a partir de la contemplación de un lienzo de un pintor conocido. Con este último ejercicio se persigue la no identificación de poesía y rima, o poesía y métrica, de poesía y técnica, en suma, que parece desprenderse de los análisis minuciosos sobre la forma que se proponen en los "comentarios de texto" tradicionales.

El paso siguiente consiste en hacer partícipes a los alumnos de la sonoridad del poema como puerta de acceso a la actividad poética. Paul Zumthor (1983) habla de la performance (actuación, realización, conversión en acto) como de una fiesta en la que participan tanto el emisor del poema, en un acto único e irreversible, reivindicando el estatuto de la poesía

como algo vivo y creativo. En este sentido, es preciso reclamar de los maestros y profesores la capacidad de leer en voz alta, de "actuar" el poema -sin sobreactuarlo- para que los alumnos puedan intuir el significado a través de la melodía del lenguaje, y puedan ser capaces, a su vez, de transmitir el texto cuidando la dicción, la entonación y la velocidad adecuadas. Se propone que preparen grabaciones individuales de sus lecturas, las comenten y las revisen, con la intención de completar la exposición poética de la propuesta con una sesión de lectura.

Poemas para leer y mirar

La disposición de los poemas en la página del texto es una de las primeras diferencias del lenguaje poético en relación a la prosa escrita. La fragmentación del texto en líneas -versos- obedece a criterios sonoros, pero también obedece a criterios semánticos y sintácticos que se derivan de las operaciones que facilitan o dirigen la lectura: la captación visual de fragmentos lineales del texto limitados por espacios en blanco o la localización de signos de puntuación como límite a la expresión de unidades de significado. La lengua escrita, así, adquiere unas posibilidades expresivas distintas de las de la lengua oral, que se relacionan con el lenguaje como manifestación icónica. La iconicidad de la escritura alcanza su mayor expresión en poesía con los caligramas, que juegan con la forma gráfica del texto para transmitir significado. Se puede llegar incluso a la poesía sin escritura en las manifestaciones de poesía visual, en las que lo icónico se convierte por sí mismo en manifestación poética. La importancia de la iconicidad gráfica en poesía, en relación a la prosa escrita, se puede parangonar con la sonoridad del lenguaje poético en relación al lenguaje oral usual (Poggi, 1984).

En este apartado se pretende sensibilizar a los alumnos en este aspecto y considerar el valor icónico del poema como elemento vehiculador de significado. El fichero de poemas puede enriquecerse con las aportaciones individuales de los alumnos, halladas en antologías y ediciones de autores que pueden proponerse como exponentes de dichas tendencias. El tema puede completarse con la experimentación individual o en grupo de las propuestas observadas.

Poemas para jugar

En este apartado se ejemplifican algunos de los procedimientos formales que hacen de la poesía un entretenimiento o un juego retórico. Se observan, y se proponen para su imitación, estructuras como el acróstico, el limerick y el sirventés; también se proponen otros procedimientos, como la repetición, la acumulación o las estructuras encadenadas, muy usuales en la literatura de origen popular, oral, en la que constituyen recursos mnemotécnicos de primer orden.

Estas posibilidades de juego con los elementos lingüísticos, con la intención de engañar o ironizar sobre la realidad, con la intención de jugar por el puro placer de divertirse, estimula la invención y la libertad al mismo tiempo que marca unas reglas estrictas que limitan y ordenan el juego. El lenguaje poético, sobre todo en este apartado, constituye, como dice Janer Manila (1986), "un descubrimiento... una exploración de la realidad lingüística a través del juego, a través de la emoción que este juego produce y provoca, por los caminos del gozo de sentir inesperadamente activado en la inteligencia un complejo sistema asociativo que difícilmente se ve estimulado en el uso normal del lenguaje".

Se propone a los alumnos que preparen una sección de la exposición de poesía como un juego de adivinanzas, a partir de una *galería de personajes* formada por poemas-juego que ofrezcan pistas a los lectores para el descubrimiento del personaje en cuestión. Esta actividad supone una negociación colectiva sobre el objeto de las adivinanzas en relación al público visitante de la exposición -los mismos alumnos del curso, personajes públicos conocidos, héroes de ficción, etc.- además de la actividad de elaboración de los poemas-adivinanza, que pueden completarse con "pistas" gráficas: fotografías, dibujos caricaturescos, objetos alusivos, etc.

Preparación de la exposición

El proyecto culmina con la preparación de la exposición de poesía. A lo largo de las distintas fases del trabajo el contacto con el lenguaje poético y con los poemas ha sido constante. Los alumnos han sido lectores, espectadores, oidores y creadores de poemas, y ello les ha permitido elaborar criterios propios sobre las características del lenguaje poético y sobre la poesía como manifestación lingüística, literaria y social. Es hora de poner en práctica estos criterios en la preparación de la exposición, como revisión y actualización de los conocimientos adquiridos.

Se proponen tres secciones de contenido para la exposición, que pueden completarse con una sesión de lecturas poéticas o de grabaciones de las lecturas efectuadas en el apartado "Poemas para decir". Las secciones de contenido están dedicadas a:

- *Poemas de autor*, que deberá incluir una selección del fichero que se ha elaborado con las aportaciones hechas por los alumnos a partir de sus lecturas personales.
- *Poemas realizados por los alumnos* a lo largo del proyecto poniendo en práctica los procedimientos y recursos observados y analizados.
- *Poemas de la galería de personajes*, como colofón lúdico al proyecto.

La propuesta de trabajo sobre el lenguaje poético que se ha descrito es una propuesta activa de contacto con el lenguaje poético, en la que la motivación del proyecto final determina la mayoría de actividades. La evaluación de los diferentes aspectos tratados a lo largo del proyecto es susceptible de formas concretas en diferentes momentos del proceso, desde la valoración personal o colectiva de las propias producciones a partir de los criterios que se establezcan para ello (la aplicación de determinados patrones formales, rítmicos o sintácticos, por ejemplo, o la audición atenta de las lecturas a partir de cuestionarios de observación), a la valoración por parte del profesor de las intervenciones de los alumnos en las discusiones sobre el contenido y sobre los criterios de clasificación del fichero. Es posible, asimismo, diseñar actividades de evaluación específicas para determinar el nivel de asimilación de algunos de los conocimientos adquiridos sobre el lenguaje poético, y también puede evaluarse globalmente el resultado del proyecto: la exposición de poesía en sus diferentes secciones. La actitud ante el proyecto, sin embargo, constituye el indicador más fiable del interés de los alumnos para establecer sus propios objetivos y controlar su consecución.

Hem parlat de:

Educación
Literatura
Educación literaria
Poesía
Didáctica de la literatura

Bibliografia

Bertoni del Guercio, G.(1992): L'en-senyament del text literari. Ajudar a llegir. La formació lectora a Primària i Secundària. Barcelona. Barcanova.

Camps, A. (1994): "Projectes de llengua entre la teoria i la pràctica". Articles , 2, 7-20.

Colomer, T.(1994): "L'adquisició de la competència literària". Articles , 1, 37-50.

Janer Manila, G.(1986): Pedagogia de la imaginació poètica . Barcelona. Altafulla.

Poggi, G.(1984): Poesia per gioco. Bolonia. Il Mulino.

Serrano, S. (1978): Literatura i teoria del coneixement ... Barcelona. Laia.

Zumthor, P.(1983): Introduction à la poésie orale . París. Seuil.

Direcció de contacte

Marta Milian

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. UAB

-
1. Esta propuesta aparece como material escolar en Ull de bou. Llengua catalana. Cicle Superior d'Educació Primària, 2. Barcelona. Barcanova, 1995.