

Nota del editor

La música y la poesía, dos vecinas de rellano

Rubén Cristóbal Hornillos

IES Ramón Pignatelli y Universidad de Zaragoza

(Texto recibido el 20 de octubre de 2019; aceptado el 20 de octubre de 2019)

DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.829>

Podríamos haber elegido entre miles de citas para abrir este monográfico, pero cuando esta publicación estaba a punto de llegar a su fin (o a su comienzo según se mire), unas palabras del periodista Iñaki Gabilondo en una entrevista radiofónica sintetizaron como pocas el sentido de esta obra: “La música y la poesía son vecinas de rellano”. Esta frase justifica por sí sola este trabajo en el que se han visto implicados durante varios meses –aunque recogiendo los frutos de varios años- una serie de autores desconocidos entre sí, pero unidos por un objetivo común: aprovechar la literatura clásica que contiene la música moderna para acercarla a los estudiantes de todas las edades, pero en especial a los niños y adolescentes de hoy en día.

Sí. Las canciones que escuchan los alumnos en su tiempo libre contienen literatura, por lo que son un puente ideal para cruzar la distancia (cognitiva y emocional) que les separa de los textos clásicos presentes en el currículo educativo.

Mendoza Fillola (1993) destacaba hace ya más de un cuarto de siglo la necesidad de buscar nuevos procedimientos y enfoques en la enseñanza de la literatura “para tratar motivadoramente cuestiones de intertextualidad, a través de un aprendizaje significativo y, a la vez, multicultural, que ponga de manifiesto la actividad receptora del lector/espectador y las conexiones entre diversas artes” (p. 333). Como señalaba este autor, las conexiones culturales entre distintas manifestaciones artísticas alcanzan tanto la forma (componentes y rasgos estilísticos, estructura, tipología textual y de géneros, etc.), como el contenido (temas, tópicos, recursos semánticos, etc.).

Nuestra propuesta didáctica, o mejor dicho, las propuestas didácticas que recoge este monográfico, porque cada una lo hace desde un enfoque diferente, tratan de explorar un camino metodológico apenas transitado que parte de los gustos musicales de los propios estudiantes, es decir, del mundo interior que reclaman entre otros Robinson y Aronica (2015), para desembocar en los textos literarios clásicos presentes en el currículo. Y lo hace además aprovechando un contexto transmedia cada vez más presente en la vida de los alumnos que debe llevarse también

al aula para no ahondar aún más en la brecha que les separa de esta. En este recorrido, partimos en algunas ocasiones de cantautores que son también poetas, otras de poetas que tienen música, y otras de géneros musicales y videoclips que nos remiten de una forma directa a la literatura y la cultura que contienen.

Empezamos este camino con el artículo “Viralizando la cultura española en el aula con canciones y videoclips”, de Rubén Cristóbal Hornillos, que propone la explotación didáctica, lingüística y cultural de canciones y videoclips mediante técnicas de análisis comparado e intertextual, de transposición de técnicas de análisis fílmico y de la educación literaria basada en canciones, una metodología desarrollada por el propio autor. Esto nos permite actualizar y revisar en el aula la cultura española y latinoamericana por medio de nuevas plataformas y las técnicas narrativas que ofrecen, pero también para difundir, compartir y reinterpretar sus referencias culturales.

A continuación, el artículo “Itinerarios lectores para la educación poética en la ESO: del rap a la poesía canónica”, de Enrique Lleida, analiza la potencialidad educativa que tiene el rap para el aprendizaje de la poesía en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Parte para ello de una metodología etnográfica con entrevistas a profesores de secundaria y raperos vinculados con ámbitos de enseñanza formal e informal, así como de la valoración y análisis de los propios alumnos para concluir que el rap puede ser una herramienta educativa que mejora el autoconcepto de los alumnos, les motiva y consolida el gusto por la poesía y su comprensión.

La propuesta “La poesía musicalizada de Vinicius de Moraes en la educación literaria: Análisis de *A arca de Noé*”, de Raquel Pereira, presenta y analiza algunos elementos poéticos de esta obra, tanto en su versión literaria como en su versión musicalizada de 1980, que le aportó una mayor difusión en el entorno escolar y social. Este trabajo concluye que la utilización de este libro clásico infantil brasileño contribuye de forma significativa a la formación del imaginario infantil y al desarrollo de la educación literaria de los niños.

El artículo “Federico García Lorca a través de la música. Selección y análisis didáctico de un repertorio musical con hipotexto teatral”, de María Isabel de Vicente-Yagüe Jara, explota la intersección artística de Federico García Lorca con la música para favorecer la comprensión de su obra en el contexto escolar. Para ello, el artículo analiza primero las posibilidades didácticas de la obra teatral de García Lorca a través de la música, así como la conexión interdisciplinar dentro del currículo de las distintas etapas educativas, y recoge después un listado de obras musicales y escénicas con hipotexto localizado en la obra teatral de Lorca, para concluir con un listado de tareas didácticas que conectan la música con los textos del escritor.

Para terminar el monográfico, se incluyen una entrevista y una reseña fundamentales para contextualizar la educación literaria a través de canciones en la sociedad transmedia en la que viven especialmente los jóvenes.

La entrevista a la profesora de la Manchester Metropolitan University Carmen Herrero y realizada por Marta F. Suárez se centra en el uso de vídeos y la educación transmedia. De esta forma, la entrevista nos permite comprender las ventajas y las dificultades que conlleva trabajar en el aula con videos, que es la especialidad de la entrevistada, así como el encaje y las particularidades del uso de videoclips, que no son otra cosa que vídeos musicales, dentro de este enfoque transmedia.

Por último, la reseña realizada por Cira Lavorante del libro *Teaching Literature and Language Through Multimodal Texts* nos aproxima a una obra que proporciona una amplia gama de ejemplos de prácticas de enseñanza de lengua y literatura mediante el uso de textos multimodales (películas, libros ilustrados, videoclips, música, etc.), para inspirar a profesores, formadores, creadores de materiales didácticos e investigadores aficionados al campo. Un ámbito de trabajo en el que se enmarca también la educación literaria basada en canciones.

Con este recorrido, no pretendemos otra cosa que proponer a nuestros alumnos un nuevo reto: el de explorar aquello que nos une y a la vez nos separa de los textos clásicos, aquello que ha cimentado nuestra cultura tal y como la conocemos hoy en día. Sabemos que la primera literatura popular en castellano, la de los juglares y los villancicos, tenía un ritmo musical y se acompañaba de música instrumental, es decir, era poesía cantada. “La canción: las letras de las canciones son escritas siguiendo esquemas poéticos como el ritmo, rima, medida, recursos estilísticos, etc. Asimismo, la poesía en sus orígenes nace para ser cantada” (Perdomo, 2005, p. 152).

De esa relación entre poesía y música tampoco dejan lugar a dudas los cancioneros de la baja Edad Media y el Renacimiento, algunos de los cuales aún conservan el acompañamiento musical, como el Cancionero Musical de Palacio, que recoge las partituras de villancicos, romances y canciones recopilados entre finales del siglo XV y principios del XVI. Pero la relación entre la literatura y la música no se ciñe solo al pasado, sino que hoy en día sigue siendo difícil muchas veces deslindar canción y poesía. La concesión del premio Nobel de Literatura de 2016 a Bob Dylan “por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción” (Agencia EFE, 13 de octubre de 2016), más allá del debate entre quienes han aplaudido y criticado esta decisión, lo confirma. Y aunque es evidente que las canciones constan de música y también de literatura, no lo es menos que esta relación

apenas es reconocida ni fuera ni dentro del aula. Gómez Capuz (2009) atribuye esta carencia de propuestas didácticas a partir de canciones actuales al escaso interés académico que han suscitado estas composiciones en España no solo desde un punto de vista literario o estético, sino también sociológico. En este sentido denuncia que el primer ejemplo de estudio sociológico de la música pop en español es el artículo de Puig (2002), que se centra en la supuesta banalidad de la música pop y en su consideración de subcultura de consumo. Algo muy distinto a lo que sucede en el mundo anglosajón, donde por ejemplo Hodge (1999) dedica un capítulo a la canción como nuevo género literario y analiza su discurso en igualdad de condiciones al de otros géneros literarios tradicionales como la narrativa, la poesía y el teatro.

Otro autor que reivindica la literariedad de la música actual es Verdió Castro (2010), que se pregunta: “¿Son las canciones populares modernas literatura, incluso en su lado más contracultural?” (párrafo 7). Como cabía esperar, él mismo responde afirmativamente a la pregunta. Verdió Castro (2010) rescata, como ejemplo, temas y tópicos de los que —asegura— “se percata la canción popular moderna dándoles un sentido más actual, mayores dotes de contemporaneidad” (párrafo 11); y figuras retóricas, que se reproducen de forma exhaustiva en las canciones, como demuestra con varios ejemplos. Este autor dedica también otro apartado al intertexto, entendido como un lugar común de la literatura universal al que acuden los poetas y cantantes para crear sus obras; y otro a la autorreferencia, como las “autoalusiones al sentido rítmico y lírico de sus textos, evidentemente, literarios” y “la conciencia de escritores con arte que tienen muchos de los letristas de nuestro tiempo, hasta el punto de considerar la música materia subsidiaria de su poesía” (párrafo 23). Al final de este repaso por la literariedad de las canciones actuales, Verdió Castro (2010) nos invita a preguntarnos de forma retórica “por qué se les sigue relegando a la periferia de los estudios filológicos y son además apartados de la cultura con mayúsculas”. Abundando en esta línea, el autor concluye:

“Mientras un libro agoniza en silencio sobre algún estante olvidado de la biblioteca que no todos comprenden, la canción antes grabada continúa sonando desde cada reproductor de mp3, resucita en directo, nos acompaña dentro del establecimiento de consumo, canaliza los propios sentimientos o, más aún, soporta pedazos de la literatura universal para que no perezcan con los polvorientos, arrinconados libros, y desemboquen vivamente en el oído de quien ignora o teme leer. Porque las canciones, admitámoslo, deberían tratarse al menos como nuestra literatura del presente, literatura siempre melódica, uno de los pocos formatos literarios, tal vez, que resista en el futuro”. (párrafo 24)

La reciente incursión de cantantes de rap, hip-hop y pop en español en la edición poética ha avivado el debate entre quienes los acusan de ser un fenómeno fan o comercial y quienes los alaban por acercar la poesía a los jóvenes. Estos cantantes-poetas se caracterizan por tratar temas universales de la literatura, aunque con un estilo menos retórico y más coloquial; por crear universos literarios interconectados, y por mezclar el formato tradicional del papel con actuaciones en vivo en bares y clubes y virtuales en redes sociales. Esta tendencia ha dado lugar a una nueva forma de producir, pero también de difundir, compartir y consumir literatura en una época donde el consumidor es cada vez más activo, según se define en el concepto anglosajón de *prosumer*, formado con la suma de los términos *producer* y *consumer*. Por ello, nos ha parecido pertinente contextualizar estas propuestas dentro de esta sociedad transmedia, en la que la literatura y la música están claramente conectadas entre sí, como lo están ambas con muchas otras disciplinas.

Para terminar, aunque apenas contamos con propuestas didácticas precedentes que acerquen la música al aula si queremos reconocer algunos de esos trabajos pioneros, como los de Gómez Capuz (2004 y 2009), el primero centrado en los recursos retóricos y la relación con épocas y estilos concretos (ampliando el foco a otros aspectos literarios como la intertextualidad, los géneros literarios, la métrica y los tópicos literarios); y el segundo en la introducción en el aula de secundaria de las canciones pop-rock con el objetivo de que los alumnos identifiquen ahí contenidos literarios como los géneros poéticos, los tópicos, la métrica, los recursos retóricos o los modelos literarios precedentes, es decir, su intertexto.

Otras propuestas son las de Vicente Ruiz (2003 y 2010), la primera de las cuales repasa las influencias de los poetas y los tópicos literarios del Renacimiento en las canciones pop, y la segunda reivindica la potencialidad didáctica de este género musical. “La canción, en tanto que género de ficción y objeto cultural de consumo masivo aún no canonizado, merece un análisis semiótico que ayude a reflexionar sobre sus posibilidades didácticas” (2010, p. 16). Gracias a esta vinculación, el autor propone partir del “intertexto lector de nuestros alumnos de secundaria, contempladores comunes de los retales de obras artísticas que habitualmente les ofrecemos para mejorar su competencia literaria” (p. 22). Las canciones de consumo, concluye, permiten al alumno gozar de su intertexto y de los contenidos literarios que poseen, además de servir de enganche con las obras de más reconocimiento literario: “el canon central y aurático más el profano y el arrabal” (2010, p. 22).

Otro trabajo pionero es el de Zamora Pérez (2000), que retoma la senda abierta por autores como Bajtín y Kristeva y reivindica la condición dialógica de los textos literarios, por sus “reminiscencias literarias, los tópicos, citas y toda una serie de palabras y expresiones” (p. 22), pero también por la estética poética y musical que contienen como reflejo de la época, corriente poética y musical de la comunidad cultural a la que pertenecen. Esta obra revela el caudal intertextual procedente de la tradición literaria que desemboca en la música actual, como los temas y tópicos: el amor cortés, el *carpe diem*, el *locus amoenus* y el neoplatonismo – muchos de los cuales proceden de la época clásica y se consolidan en la Edad Media y el Renacimiento–; o la caracterización de los personajes prototípicos, tanto masculinos como femeninos. “El torrente cultural está presente en los textos canciones y la palabra cantada se apoya en subtextos alejados, que cobran renovada fortaleza en el decir de la canción pop, rock y de cantautor” (p. 161).

A pesar de estos trabajos incipientes, como decíamos al comienzo, las canciones continúan sin tener hoy en día un espacio propio en las clases de literatura. Probablemente porque a las reticencias de la crítica literaria se suma la falta de una tradición pedagógica y metodológica que permitan su explotación de una forma sistemática y escalable. Eso es precisamente lo que nos proponemos explorar en el presente monográfico.

Referencias

- Cristóbal Hornillos, R. (2016). *Diez canciones actuales para conectar con los clásicos literarios*. Madrid: MECyD. Recuperado de: <http://www.mecd.gob.es/polonia/dms/consejerias-exteriores/polonia/publicaciones/10-CANCIONES/DEFINITIVO-CON-NIPO-10-Canciones/DEFINITIVO%20CON%20NIPO%2010%20Canciones.pdf>
- Gómez Capuz, J. (2004). La poética del pop: Los recursos retóricos en las letras del pop español. *Anales de Literatura Española*, 17, 49-72. Recuperado de: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/7259/1/ALE_17_03.pdf
- Gómez Capuz, J. (2009). Las letras de canciones de pop-rock español como textos poéticos un modelo alternativo de educación literaria para ESO y Bachillerato. *Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos*, 17, 1-54. Recuperado de: <http://www.tonosdigital.com/ojs/index.php/tonos/article/viewFile/305/216>
- Hodge, R. (1999). Canción. En T. A. Van Dijk (ed.), *Discurso y Literatura: Nuevos planteamientos sobre los géneros literarios* (pp. 149-166). Madrid: Visor.

- Mendoza Fillola, A. (1993). El concepto de intertextualidad en los textos literarios y en las artes visuales: una reflexión didáctica sobre la contigüidad cultural. *III Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura* (pp. 333-342). La Coruña: Universidad de La Coruña. Recuperado de: <http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/9236>
- Perdomo López, C. A. (2005). Nuevos planteamientos para la formación de la competencia literaria. *Lenguaje y textos*, 23, 149-159. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1369974>
- Puig, Q. (2002). Ruido, gritos y palabras: las letras de la música pop española (1977-2000). En F. Rodríguez (coord.), *Comunicación y cultura juvenil* (pp.109-128). Barcelona: Ariel.
- Robinson, K. y Aronica, L. (2015). *Creative schools: Revolutionizing education from the ground up*. Nueva York: Viking Penguin.
- Verdión Castro, J. (2010). La canción popular moderna en español: Rasgos de literariedad. *Espéculo: Revista de estudios literarios*, 46. Recuperado de <http://www.ucm.es/info/especulo/numero46/canpopul.html>
- Vicente Ruiz, P. A. (2010). La canción de consumo: Análisis semiótico intertextual e incorporación al canon literario. *En los arrabales del libro de texto: apuntes para el esbozo de una didáctica de la acción comunicativa* (pp. 16-22). Murcia: Universidad de Murcia. Recuperado de <https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/10563>
- Zamora Pérez, E. C. (2000). *Juglares del siglo XX: La canción amorosa, Pop, Rock y de cantautor (Temas y tópicos literarios desde la década 1980-1990)*. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Créditos

Las **ilustraciones** de las portadas de cada número han sido diseñadas por estudiantes de EINA (Escola de Disseny i Art, Barcelona), que cursan el posgrado Il·lustració Creativa, bajo la dirección de Sonia Pulido, profesora de Ilustración para Prensa.

Revisores para el Volumen 12.4

El editor desea agradecer a los siguientes revisores su contribución a la preparación del volumen 12.4:

Juan de Dios Villanueva Roa (Universidad de Granada), Marta Sanjuán Álvarez (Universidad de Zaragoza)

Información del autor:

Rubén Cristóbal Hornillos es Doctor en Ciencias de la Educación, Máster en Lingüística aplicada a la enseñanza de español como lengua extranjera, Diploma de Estudios Avanzados en Literatura española, licenciado en Filología Hispánica y licenciado en Periodismo. Profesor de Lengua castellana y literatura en el IES Ramón Pignatelli de Zaragoza y profesor asociado en el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Zaragoza.

E-mail: rcristob@unizar.es / rcristobalh@educa.aragon.es

Editor's note

Music and poetry, two next-door neighbours

We could have chosen from thousands of citations to open this monograph, but when this publication was about to end (or start- depending on how you look at it), a few words given in a radio interview by journalist Iñaki Gabilondo synthesized at the very least the meaning of this play: Music and poetry are next-door neighbours. This phrase alone justifies this work which they have been involved in for several months - although reaping the benefits for several years - a series of authors unknown to each other, but united by a common goal: take advantage of the classical literature that modern music contains to bring it closer to students of all ages, but especially children and teenagers today.

Yes. The songs that students listen to in their free time contain literature, so they are an ideal bridge to cross the distance (cognitive and emotional) that separates them from the classic texts present in the educational curriculum.

Mendoza Fillola (1993) highlighted a quarter of a century ago the need to seek new procedures and approaches in the teaching of literature “para tratar motivadoramente cuestiones de intertextualidad, a través de un aprendizaje significativo y, a la vez multicultural, que ponga de manifiesto la actividad receptora del lector/espectador y las conexiones entre diversas artes” (p. 333). As this author pointed out, the cultural connections between different artistic manifestations reach both the form (components and stylistic features, structure, textual and genre typology, etc.), as well as the content (themes, topics, semantic resources, etc.).

Our didactic proposal, or rather, the didactic proposals that this monograph gathers- because each one does it from a different approach- try to explore a methodological path barely traveled starting from the musical tastes of the students themselves, that is, from the inner world that claim among others, Robinson and Aronica (2015), to lead to the classic literary texts present in the curriculum. And it also takes advantage of a transmedia context increasingly present in the students' lives that must also be taken to the classroom so as not to further open the gap that separates them from it. On this journey, we start on some occasions as singer-songwriters who are also poets, then poets who are musical on others, and music genres and video clips that refer us directly to the literature and culture they contain on others.

We start this way with the paper “Viralizando la cultura española en el aula con canciones y videoclips”, by Rubén Cristóbal Hornillos, which proposes the didactic, linguistic

and cultural exploitation of songs and video clips through comparative and intertextual analysis techniques, of transposition of techniques of film analysis and literary education based on songs, a methodology developed by the author himself. This allows us to update and review Spanish and Latin American culture in the classroom through new platforms and the narrative techniques they offer, but also to disseminate, share and reinterpret the cultural references they contain.

Next, the paper “Itinerarios lectores para la educación poética en la ESO: del rap a la poesía canónica”, by Enrique Lleida, analyzes the educational potential that rap can have for learning poetry in Compulsory Secondary Education (ESO). Part of this is an ethnographic methodology with interviews with secondary school teachers and rappers linked to areas of formal and informal education, as well as the assessment and analysis of the students themselves, which allows us to conclude that rap can be a good educational tool that improves students' self-concept, motivate them and consolidate the taste for poetry and their understanding.

The proposal “La poesía musicalizada de Vinicius de Moraes en la educación literaria. Análisis de A arca de Noé”, by Raquel Pereira, presents and analyzes some poetic elements of this work, both in its literary version and in its musical version of 1980, which gave it a greater diffusion in the school and social environment. This paper concludes that the use of this classic Brazilian children's book contributes significantly to the formation of children's imagination and to the development of children's literary education.

The paper “Federico García Lorca a través de la música. Selección y análisis didáctico de un repertorio musical con hipotexto teatral”, by María Isabel de Vicente-Yagüe Jara, exploits the artistic intersection of music with Federico García Lorca for her own understanding of his work in the school context. For this, the paper first analyzes the didactic possibilities of García Lorca's play through music, as well as the interdisciplinary connection within the curriculum of the different educational stages, and then collects a list of musical and scenic works with localized hypotext in the play by García Lorca, to conclude with a list of teaching tasks to connect music with the texts of the writer.

To finish the monograph, a fundamental interview and review are included to contextualize the use of songs in literary education in the transmedia society in which young people especially live.

The interview with the professor at the Manchester Metropolitan University Carmen Herrero conducted by Marta F. Suárez focuses on the use of videos and transmedia education.

In this way, the interview allows us to understand the importance, advantages and difficulties involved in working in the classroom with videos, which is the speciality of the interviewee, as well as the fitting and the particularities when using video clips, which are not something else other than music videos, within this transmedia approach.

Finally, the review by Cira Lavorante of the book *Teaching Literature and Language Through Multimodal Texts* brings us closer to this work providing a wide range of examples of language and literature teaching practices through the use of multimodal texts (movies, picture books, video clips, music, etc.) to inspire teachers, trainers, creators of didactic materials and amateur researchers in the field. It is a work environment in which literary education based on songs is also framed.

With this pathway, we do not intend to do anything other than to propose a new challenge to our students: one of exploring what unites us and at the same time separates us from the classical texts, that one which has cemented our culture as we know it today. We know that the first popular literature in Spanish, the one of minstrels and carols, were works that were accompanied by instrumental music and that had a musical rhythm, that is, they were sung poetry. “La canción: las letras de las canciones son escritas siguiendo esquemas poéticos como el ritmo, rima, medida, recursos estilísticos, etc. Asimismo, la poesía en sus orígenes nace para ser cantada” (Perdomo, 2005, p. 152).

The songbooks of the late Middle Ages and the Renaissance leave no doubt about the relationship between poetry and music, some of which still retain musical accompaniment, such as the Palace Musical Songbook, which contains the scores of carols, romances and songs collected between the end of the 15th century and the beginning of the 16th. But the relationship between literature and music is not limited only to the past, but it is still difficult many times to demarcate song and poetry nowadays. The 2016 Nobel Prize in Literature awarded to Bob Dylan “for having created new poetic expressions within the great American song tradition” (www.nobelprize.org, October 13, 2016), beyond the debate between those who have applauded and criticized this decision, confirms it. And although it is evident that the songs consist of music and of literature, it is no less that the latter is hardly recognized neither outside nor inside the classroom. Gómez Capuz (2009) attributes this lack of didactic proposals from current songs to the low academic interest that these compositions have aroused in Spain not only from a literary or aesthetic point of view, but also sociological. In this sense, he claims that the first example of a sociological study of pop music in Spanish is the paper by Puig (2002), which focuses on the alleged banality of pop music and its consideration of consumer

subculture. Something very different from what happens in the Anglo-Saxon world, where for example Hodge (1999) dedicates a chapter to the song as a new literary genre and analyses his discourse on equal terms to other traditional literary genres such as narrative, poetry and theatre.

Another author who vindicates the literariness of popular music is Verdi3n Castro (2010), who asks: "¿son las canciones populares modernas literatura, incluso en su lado m3s contracultural?" (para. 7). As expected, he answers the question affirmatively. Verdi3n Castro (2010) rescues, as an example, themes and topics of which - he assures- "se percata la canci3n popular moderna d3ndoles un sentido m3s actual, mayores dotes de contemporaneidad" (para. 11); and rhetorical figures, which are reproduced exhaustively in the songs, as demonstrated by several examples.

This author also dedicates another section to the intertext, understood as a common place of universal literature that poets and singers attend to create their works; and another to self-reference, such as the "autoalusiones al sentido r3tmico y l3rico de sus textos, evidentemente, literarios" and "la conciencia de escritores con arte que tienen muchos de los letristas de nuestro tiempo, hasta el punto de considerar la m3sica materia subsidiaria de su poes3a" (para. 23). At the end of this literary nature review of current songs, Verdi3n Castro (2010) invites us to ask ourselves rhetorically "por qu3 se les sigue relegando a la periferia de los estudios filol3gicos y son adem3s apartados de la cultura con may3sculas". Abundant in this line, the author states:

"Mientras un libro agoniza en silencio sobre alg3n estante olvidado de la biblioteca que no todos comprenden, la canci3n antes grabada contin3a sonando desde cada reproductor de mp3, resucita en directo, nos acompa3a dentro del establecimiento de consumo, canaliza los propios sentimientos o, m3s a3n, soporta pedazos de la literatura universal para que no perezcan con los polvorientos, arrinconados libros, y desemboquen vivamente en el o3do de quien ignora o teme leer. Porque las canciones, admit3moslo, deber3an tratarse al menos como nuestra literatura del presente, literatura siempre mel3dica, uno de los pocos formatos literarios, tal vez, que resista en el futuro". (para. 24)

The recent arrival of rap, hip-hop and pop singers in Spanish in the poetic edition has fuelled the debate between those who accuse them of being a fan or commercial phenomenon and those who praise them for bringing poetry closer to young people. These singer-poets are known to address universal themes of literature, although with a less rhetorical and a more

colloquial style; by creating interconnected literary universes, and by mixing the traditional paper format with live performances in bars and clubs and virtual on social networks. This trend has given rise to a new way of producing, but also of spreading, sharing and consuming literature in an era where the consumer is increasingly active, as defined in the Anglo-Saxon concept of 'prosumer', formed with the sum of the terms 'producer' and 'consumer'. Therefore, we have found it appropriate to contextualize these proposals within this transmedia society, in which literature and music are clearly connected to each other, as both are with many other disciplines.

Finally, although we hardly have any previous educational proposals that bring music closer to the classroom, if we want to recognize some of those pioneering works, such as those of Gómez Capuz, (2004 and 2009), the first one focused on rhetorical resources and the relationship with times and specific styles (extending the focus to other literary aspects such as intertextuality, literary genres, metrics and literary topics); and the second on the introduction of pop-rock songs in the secondary classroom with the aim of students identifying literary contents in these; such as poetic genres, literary topics, metrics, rhetorical resources or previous literary models, that is, its intertext.

Other proposals are those of Vicente Ruiz (2003 and 2010), the first of which reviews the influences of the poets and literary topics of the Renaissance in pop songs, and the second claims the didactic potential of this musical genre. "La canción, en tanto que género de ficción y objeto cultural de consumo masivo aún no canonizado, merece un análisis semiótico que ayude a reflexionar sobre sus posibilidades didácticas" (2010, p. 16). Thanks to this link, the author proposes to start from the "intertexto lector de nuestros alumnos de secundaria, contempladores comunes de los retales de obras artísticas que habitualmente les ofrecemos para mejorar su competencia literaria" (p. 22). The consumer songs, he concludes, allow the student to enjoy their intertext and the literary contents they possess, in addition to serving as a link with the works of higher literary recognition: "el canon central y aurático más el profano y el arrabal" (2010, p. 22).

Another pioneering work by Zamora Pérez (2000), resumes the route opened by authors such as Bakhtin and Kristeva and defends the dialogic condition of literary texts, for their "reminiscencias literarias, los tópicos, citas y toda una serie de palabras y expresiones" (p. 22), but also for the poetic and musical aesthetics they contain as a reflection of the time, poetic and musical trend of the cultural community to which they belong. This work reveals the intertextual flow from the literary tradition that leads to current music, such as themes and

topics: courteous love, carpe diem, locus amoenus and neoplatonism - many of which come from the classical era and consolidate in the Middle Ages and the Renaissance—; or the characterization of prototypical characters, both male and female. "El torrente cultural está presente en los textos canciones y la palabra cantada se apoya en subtextos alejados, que cobran renovada fortaleza en el decir de la canción pop, rock y de cantautor" (p. 161).

Despite these incipient works, as we said at the beginning, the songs continue not having a place in literature classes today. Probably because of the reluctance of literary criticism, the lack of a pedagogical and methodological tradition is added, allowing its exploitation in a systematic and scalable way. That is precisely what we intend to explore in the present monograph.

References

- Cristóbal Hornillos, R. (2016). *Diez canciones actuales para conectar con los clásicos literarios*. Madrid: MECyD. Retrieved from: <http://www.mecd.gob.es/polonia/dms/consejerias-exteriores/polonia/publicaciones/10-CANCIONES/DEFINITIVO-CON-NIPO-10-Canciones/DEFINITIVO%20CON%20NIPO%2010%20Canciones.pdf>
- Gómez Capuz, J. (2004). La poética del pop: los recursos retóricos en las letras del pop español. *Anales de Literatura Española*, 17, 49-72. Retrieved from: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/7259/1/ALE_17_03.pdf
- Gómez Capuz, J. (2009). Las letras de canciones de pop-rock español como textos poéticos un modelo alternativo de educación literaria para ESO y Bachillerato. *Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos*, 17, 1-54. Retrieved from: <http://www.tonosdigital.com/ojs/index.php/tonos/article/viewFile/305/216>
- Hodge, R. (1999). Canción. In T. A. Van Dijk (ed.), *Discurso y Literatura: Nuevos planteamientos sobre los géneros literarios* (pp. 149-166). Madrid: Visor.
- Mendoza Fillola, A. (1993). El concepto de intertextualidad en los textos literarios y en las artes visuales: Una reflexión didáctica sobre la contigüidad cultural. *III Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura* (pp. 333-342). La Coruña: Universidad de La Coruña. Retrieved from: <http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/9236>

- Perdomo López, C. A. (2005). Nuevos planteamientos para la formación de la competencia literaria. *Lenguaje y textos*, 23, 149-159. Retrieved from: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1369974>
- Puig, Q. (2002). Ruido, gritos y palabras: Las letras de la música pop española (1977-2000). In Q. Rodríguez (coord.), *Comunicación y cultura juvenil* (pp.109-128). Barcelona: Ariel.
- Robinson, K. and Aronica, L. (2015). *Creative schools: Revolutionizing education from the ground up*. Nueva York: Viking Penguin.
- Verdión Castro, J. (2010). La canción popular moderna en español: Rasgos de literariedad, Espéculo. *Revista de estudios literarios*, 46. Retrieved from: <http://www.ucm.es/info/especulo/numero46/canpopul.html>
- Vicente Ruiz, P. A. (2010). La canción de consumo: Análisis semiótico intertextual e incorporación al canon literario. *En los arrabales del libro de texto: Apuntes para el esbozo de una didáctica de la acción comunicativa* (pp. 16-22). Murcia: Universidad de Murcia. Retrieved from: <https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/10563>
- Zamora Pérez, E. C. (2000). *Juglares del siglo XX: la canción amorosa, Pop, Rock y de cantautor (Temas y tópicos literarios desde la década 1980-1990)*. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Credits

Illustrations for the covers of each issue are designed by students of EINA (Escola de Disseny i Art, Barcelona) studying in the postgraduate course ‘Il·lustració Creativa’, under the direction of Sonia Pulido, teacher of Illustration for Publishing Media.

Reviewers for Volume 12.4

The editor would like to thank the following reviewers for their contribution to the preparation of volume 12.4:

Juan de Dios Villanueva Roa (Universidad de Granada), Marta Sanjuán Álvarez (Universidad de Zaragoza)

Author's information:

Rubén Cristóbal Hornillos is Phd in Education, Master in Linguistics applied to the teaching of Spanish as a foreign language, Diploma of Advanced Studies in Spanish Literature, and he has a degree in Hispanic Philology and Journalism. Teacher of Spanish language and literature at IES Ramón Pignatelli and associate professor in the area of Didactics of Language and Literature at the University of Zaragoza.

E-mail: rcristob@unizar.es / rcristobalh@educa.aragon.es

Lettre de l'éditeur

La musique et la poésie, des voisins d'atterrissage

Nous aurions pu choisir parmi des milliers de citations pour ouvrir cette monographie, mais lorsque cette publication était sur le point de s'achever (ou au début, comme vous le regardez), quelques mots du journaliste Iñaki Gabilondo dans une interview radiophonique synthétisant la signification de cet article : la musique et la poésie sont des voisins d'atterrissage. Cette phrase à elle seule justifie ce travail dans lequel ils sont impliqués depuis plusieurs mois - bien que récoltant les fruits de plusieurs années - une série d'auteurs inconnus entre eux, mais unis par un objectif commun : tirer parti de la littérature classique qui contient de la musique moderne pour le rapprocher des étudiants de tous âges, mais surtout des enfants et des adolescents d'aujourd'hui.

Oui, les chansons que les élèves écoutent pendant leur temps libre contiennent de la littérature, ce qui en fait un pont idéal pour franchir la distance (cognitive et émotionnelle) qui les sépare des textes classiques du programme d'enseignement.

Mendoza Fillola (1993) a souligné il y a un quart de siècle la nécessité de rechercher de nouvelles procédures et approches dans l'enseignement de la littérature « para tratar motivadamente cuestiones de intertextualidad, a través de un aprendizaje significativo y, a la vez multicultural, que ponga de manifiesto la actividad receptora del lector/espectador y las conexiones entre diversas artes » (p. 333). Comme le souligne l'auteur, les liens culturels entre différentes manifestations artistiques touchent à la fois la forme (composantes et caractéristiques stylistiques, structure, typologie du texte et du genre, etc.), ainsi que le contenu (thèmes, sujets, ressources sémantiques, etc.).

Notre proposition didactique, ou plutôt les propositions didactiques rassemblées dans cette monographie, car chacune d'une approche différente, essaie d'explorer un chemin méthodologique à peine parcouru qui part des goûts musicaux des étudiants, c'est-à-dire du monde intérieur qui prétendent, entre autres, Robinson et Aronica (2015), conduire aux textes littéraires classiques présents dans le curriculum. Et elle tire également parti d'un contexte transmédia de plus en plus présent dans la vie des étudiants, qu'il convient également de prendre en classe afin de ne pas creuser davantage le fossé qui les sépare. Lors de cette tournée, nous commençons parfois par être des auteurs-compositeurs interprètes qui sont aussi des poètes, des poètes qui ont de la musique, et d'autres du genre musical et des clips vidéo qui nous renvoient directement à la littérature et à la culture qu'ils contiennent.

Nous avons commencé par l'article « Viralizando la cultura española en el aula con canciones y videoclips » de Rubén Cristóbal Hornillos, qui propose l'exploitation didactique, linguistique et culturelle des chansons et des clips vidéo au moyen de techniques d'analyse comparative et intertextuelle, de transposition de techniques d'analyse de film et d'éducation littéraire à base de chansons, une méthodologie développée par l'auteur lui-même. Cela nous permet de mettre à jour et de réviser en classe la culture espagnole et latino-américaine à travers de nouvelles plateformes et les techniques narratives qu'elles offrent, mais aussi de diffuser, partager et réinterpréter les références culturelles qu'elles contiennent.

Ensuite, l'article intitulé « Itinerarios lectores para la educación poética en la ESO : del rap a la poesía canónica », de Enrique Lleida, analyse le potentiel éducatif du rap pour l'apprentissage de la poésie dans l'enseignement secondaire obligatoire (ESO). Pour cela il part d'une méthodologie ethnographique avec des entretiens avec des enseignants du secondaire et des rappeurs liés aux domaines de l'éducation formelle et informelle, ainsi que de l'avis et de l'analyse des étudiants eux-mêmes, ce qui nous permet de conclure que le rap peut être un bon outil éducatif qui améliore la conception de soi des étudiants, le motiver et consolide leur goût pour la poésie et leur compréhension.

La proposition « La poesía musicalizada de Vinicius de Moraes en la educación literaria. Análisis de *A arca de Noé* », de Raquel Pereira, présente et analyse certains éléments poétiques de cette œuvre, à la fois dans sa version littéraire et dans sa version musicale de 1980, qui lui a permis une plus grande diffusion dans l'environnement scolaire et social. Cet article conclut que l'utilisation de ce livre classique pour enfants brésiliens contribue de manière significative à la formation de l'imaginaire des enfants et au développement de l'éducation littéraire des enfants.

L'article intitulé « Federico García Lorca a través de la música. Selección y análisis didáctico de un repertorio musical con hipotexto teatral », de María Isabel de Vicente-Yagüe Jara, exploite l'intersection artistique de la musique avec Federico García Lorca pour une meilleure compréhension de son travail dans le contexte scolaire. Pour cela, l'article analyse d'abord les possibilités didactiques de la pièce de García Lorca à travers la musique, ainsi que la connexion interdisciplinaire au sein du programme des différentes étapes de la formation, puis rassemble une liste d'œuvres musicales et scéniques comportant un hypo-texte localisé. Pour conclure, l'article propose une liste de tâches pédagogiques visant à relier la musique aux textes de l'écrivain.

Pour terminer la monographie, une interview et un résumé intéressants sont inclus pour contextualiser l'utilisation des chansons dans l'éducation littéraire et leur manifestation dans la société transmédia dans laquelle baignent les jeunes.

L'interview de Carmen Herrero, professeure à la Manchester Metropolitan University, menée par Marta F. Suárez, porte sur l'utilisation de la vidéo et de l'éducation transmédia. L'interview permet ainsi de comprendre l'importance, les avantages et les difficultés du travail en classe avec des vidéos, spécialité de la professeure, ainsi que la pertinence et les spécificités de l'utilisation de clips vidéo, qui ne sont autres que des vidéos musicales, ceci dans le cadre de cette approche transmédia.

Enfin, la revue par Cira Lavorante du livre *Enseigner la littérature et la langue au moyen de textes multimodaux* nous rapproche de ce travail qui fournit un large éventail d'exemples de pratiques d'enseignement des langues et de la littérature à travers l'utilisation de textes multi-modaux (films, livres d'images, clips vidéo, musique, etc.) pour inspirer les enseignants, formateurs, créateurs de matériel didactique et chercheurs spécialisés dans le domaine. C'est un environnement de travail dans lequel rentre également une éducation littéraire basée sur la chanson.

Avec ce travail, nous prétendons seulement proposer à nos étudiants un nouveau défi : celui de rechercher ce qui nous unit et nous sépare des textes classiques, ce qui a cimenté notre culture telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nous savons que la littérature populaire espagnole originelle, celle des ménestrels et des chants, se déclinait en œuvres accompagnées de musique instrumentale et rythmée, c'est-à-dire qu'il s'agissait de poésie chantée. « La canción: las letras de las canciones son escritas siguiendo esquemas poéticos como el ritmo, rima, medida, recursos estilísticos, etc. Asimismo, la poesía en sus orígenes nace para ser cantada » (Perdomo, 2005, p. 152).

Les recueils de chansons de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance ne laissent aucun doute sur la relation entre poésie et musique, dont certains conservent encore un accompagnement musical, comme le *Palace Musical Songbook*, qui recueille les partitions de chants, romans et chansons rassemblées entre la fin du 15ème siècle et le début du 16ème. Mais la relation entre la littérature et la musique ne se limite pas au passé : aujourd'hui, il est encore difficile de dissocier chanson et poésie. Le prix Nobel de littérature 2016 à Bob Dylan « for having created new poetic expressions within the great American song tradition » (www.nobelprize.org, Octobre 13, 2016), au-delà du débat entre ceux qui ont applaudi et critiqué cette décision, le confirme. Et bien qu'il soit évident que les chansons se composent de musique et de littérature, il

n'en reste pas moins que cette dernière est difficilement reconnue, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la classe. Gómez Capuz (2009) attribue ce manque de propositions didactiques des chansons actuelles au faible intérêt académique que ces compositions ont suscité en Espagne non seulement d'un point de vue littéraire ou esthétique, mais également sociologique. En ce sens, il affirme que le premier exemple d'étude sociologique de la musique pop en espagnol est l'article de Puig (2002), qui se concentre sur la prétendue banalité de la musique pop et sa prise en compte de la sous-culture du consommateur. Quelque chose de très différent de ce qui se passe dans le monde anglo-saxon où, par exemple, Hodge (1999) consacre un chapitre à la chanson en tant que nouveau genre littéraire et analyse son discours à égalité avec les autres genres littéraires traditionnels tels que la narration, la poésie et le théâtre.

Verdión Castro (2010) est un autre auteur qui plaide en faveur du caractère littéraire de la musique actuelle : « les chansons populaires modernes sont-elles littéraires même sous leur forme la plus prosaïque » (para. 7). Comme prévu, il répond à la question par l'affirmative. Verdión Castro (2010) exhume, à titre d'exemple, des thèmes et des sujets dont l'idée que - assure-t-il - « la chanson populaire moderne est perçue comme très contemporaine » (para. 11) ; ainsi que des figures rhétoriques, qui sont reproduites de manière exhaustive dans les chansons, comme le montrent plusieurs exemples. Cet auteur consacre également une autre section à l'intertexte, entendu comme un lieu commun de la littérature universelle où les poètes et les chanteurs viennent créer leurs œuvres. Il fait aussi allusion à l'autoréférence, comme « auto-allusions aux sens rythmiques et lyriques de ces textes évidemment littéraires. » et à « la conscience d'écrivains de talent partagée par de nombreux lettrés contemporains, au point de considérer la musique comme matière accessoire de la poésie » (para. 23). À la fin de cette revue de la nature littéraire des chansons actuelles, Verdión Castro (2010) nous invite à nous demander, rhétoriquement, « pourquoi l'aspect littéraire des chansons est-il relégué à la périphérie des études philologiques et tenu à l'écart de la culture au sens noble ? ». Dans cette même idée, l'auteur déclare :

Mientras un libro agoniza en silencio sobre algún estante olvidado de la biblioteca que no todos comprenden, la canción antes grabada continúa sonando desde cada reproductor de mp3, resucita en directo, nos acompaña dentro del establecimiento de consumo, canaliza los propios sentimientos o, más aún, soporta pedazos de la literatura universal para que no perezcan con los polvorientos, arrinconados libros, y desemboquen vivamente en el oído de quien ignora o teme leer. Porque las canciones, admitámoslo, deberían tratarse al menos como nuestra literatura del presente, literatura siempre

melódica, uno de los pocos formatos literarios, tal vez, que resista en el futuro. (para. 24)

La récente incursion des chanteurs de rap, de hip-hop et de pop en espagnol dans l'édition poétique a alimenté le débat entre ceux qui les accusent d'être un phénomène éphémère ou commercial et ceux qui les louent pour avoir sensibiliser les jeunes à la poésie. Ces chanteurs-poètes traitent des thèmes universels de la littérature, mais avec un style moins rhétorique et plus familier parce qu'ils créent dans des univers littéraires interconnectés et mélangent format papier traditionnel, performances en direct dans des bars et des clubs et des prestations virtuelles sur des réseaux sociaux. Cette tendance a donné lieu à nouveau mode de production, mais aussi de diffusion, de partage et de consommation de la littérature, à une époque où le consommateur est de plus en plus proactif, tel que défini dans le concept anglo-saxon de « prosumer », formé de la somme les termes « producer » et « consumer ». Nous avons donc trouvé pertinent de contextualiser ces propositions au sein de cette société transmédia, dans laquelle littérature et musique sont clairement liées, comme dans de nombreuses autres disciplines.

Enfin, bien que nous ayons peu de propositions pédagogiques antérieures qui rapprochent la musique de la salle de classe, nous souhaitons reconnaître certaines de ces œuvres pionnières, telles que celles de Gómez Capuz (2004 et 2009). La première porte sur les ressources rhétoriques et la relation avec le temps, styles spécifiques (extension du champ d'application à d'autres aspects littéraires tels que l'intertextualité, les genres littéraires, la métrique et les sujets littéraires). La seconde porte sur l'introduction dans la classe secondaire de chansons pop-rock pour permettre aux étudiants d'identifier dans leurs contenus littéraires les genres poétiques, les thèmes littéraires, la métrique, les ressources rhétoriques ou modèles littéraires antérieurs, à savoir leur intertexte.

Parmi les autres propositions, citons celles de Vicente Ruiz (2003 et 2010), dont la première passe en revue les influences des poètes et des sujets littéraires de la Renaissance dans les chansons pop, et dont la seconde revendique le potentiel didactique de ce genre musical. « La chanson en tant que genre de fiction et objet culturel de consommation de masse encore non canonisé mérite une analyse sémiotique qui aide à la réflexion sur son potentiel pédagogique. » (2010, p. 16). Grâce à ce lien, l'auteur propose de partir de « la compréhension du texte de nos élèves du secondaire pour dégager les éléments artistiques formels et améliorer ainsi leurs compétences littéraires » (p. 22). Il conclut que les chansons commerciales permettent à l'étudiant de profiter de son texte et du contenu littéraire inhérent, en plus de servir de point

d'ancrage avec des œuvres de teneur plus littéraire : « le canon institutionnel est central mais le profane est périphérique. » (2010, p. 22).

Une autre étude novatrice est celle de Zamora Pérez (2000). Il reprend la voie ouverte par des auteurs tels que Bakhtin et Kristeva et revendique la condition dialogique des textes littéraires, pour leurs « réminiscences littéraires, leurs thèmes, leurs citations et toute une série de mots et d'expression » (p. 22), mais aussi pour l'esthétique poétique et musicale qu'ils renferment en tant que reflet du temps, du courant poétique et musical de la communauté culturelle dont ils font partie. Ce travail révèle le flux intertextuel de la tradition littéraire qui mène aux musiques actuelles, telles que les thèmes et les sujets : l'amour courtois, carpe diem, locus amoenus et néoplatonisme - dont beaucoup proviennent de l'ère classique et se consolident au Moyen Âge et à la Renaissance— ; ou la caractérisation de personnages prototypiques, masculins et féminins. « Le torrent culturel présent dans le texte des chansons et le mot chanté se nourrit de sous-textes annexes, eux-mêmes alimentés par la chanson pop-rock et d'auteur-compositeur. » (p. 161).

En dépit de ces récentes publications, comme nous l'avons dit au début, les chansons n'ont toujours pas leur place dans les cours de littérature. Probablement parce qu'à la réticence de la critique littéraire s'ajoute le manque d'une tradition pédagogique et méthodologique permettant son exploitation de manière systématique et évolutive. C'est précisément ce que nous avons l'intention d'explorer dans la présente monographie.

Références

- Cristóbal Hornillos, R. (2016). *Diez canciones actuales para conectar con los clásicos literarios*. Madrid: MECyD. Extrait de: <http://www.mecd.gob.es/polonia/dms/consejerias-exteriores/polonia/publicaciones/10-CANCIONES/DEFINITIVO-CON-NIPO-10-Canciones/DEFINITIVO%20CON%20NIPO%2010%20Canciones.pdf>
- Gómez Capuz, J. (2004). La poética del pop: Los recursos retóricos en las letras del pop español. *Anales de Literatura Española*, 17, 49-72. Extrait de: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/7259/1/ALE_17_03.pdf
- Gómez Capuz, J. (2009). Las letras de canciones de pop-rock español como textos poéticos un modelo alternativo de educación literaria para ESO y Bachillerato. *Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos*, 17, 1-54. Extrait de: <http://www.tonosdigital.com/ojs/index.php/tonos/article/viewFile/305/216>

- Hodge, R. (1999). Canción. En T. A. Van Dijk (ed.). *Discurso y Literatura: Nuevos planteamientos sobre los géneros literarios* (pp. 149-166). Madrid, Visor.
- Mendoza Fillola, A. (1993). El concepto de intertextualidad en los textos literarios y en las artes visuales: Una reflexión didáctica sobre la contigüidad cultural. *III Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura* (pp. 333-342). La Coruña: Universidad de La Coruña. Extrait de: <http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/9236>
- Perdomo López, C. A. (2005). Nuevos planteamientos para la formación de la competencia literaria. *Lenguaje y textos*, 23, 149-159. Extrait de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1369974>
- Puig, Q. (2002). Ruido, gritos y palabras: Las letras de la música pop española (1977-2000), Rodríguez, F. (coord.), *Comunicación y cultura juvenil* (pp.109-128). Barcelona: Ariel.
- Robinson, K. et Aronica, L. (2015). *Creative schools: Revolutionizing education from the ground up*. Nueva York: Viking Penguin.
- Verdión Castro, J. (2010). La canción popular moderna en español: Rasgos de literariedad, Espéculo. *Revista de estudios literarios*, 46. Extrait de: <http://www.ucm.es/info/especulo/numero46/canpopul.html>
- Vicente Ruiz, P. A. (2010). La canción de consumo: Análisis semiótico intertextual e incorporación al canon literario. *En los arrabales del libro de texto: Apuntes para el esbozo de una didáctica de la acción comunicativa* (pp. 16-22). Murcia: Universidad de Murcia. Extrait de: <https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/10563>
- Zamora Pérez, E. C. (2000). *Juglares del siglo XX: La canción amorosa, Pop, Rock y de cantautor (Temas y tópicos literarios desde la década 1980-1990)*. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Crédits

Les **illustrations** des couvertures de chaque numéro sont élaborées par des étudiants d'EINA (École de Design et d'Art, Barcelone) réalisant le cours de Master «Illustration créative», sous la direction de Sonia Pulido, professeur d'illustration pour médias imprimés.

Réviseurs du Volume 12.4

L'éditeur de ce numéro spécial remercie les examinateurs suivants pour leur contribution dans la préparation de ce volume :

Juan de Dios Villanueva Roa (Universidad de Granada), Marta Sanjuán Álvarez (Universidad de Zaragoza)

Informations sur l'auteur

Rubén Cristóbal Hornillos est docteur en sciences de l'éducation, titulaire d'une maîtrise en linguistique appliquée à l'enseignement de l'espagnol comme langue étrangère, d'un diplôme d'études supérieures en littérature espagnole, d'un diplôme en philologie hispanique et d'un diplôme en journalisme. Professeur de langue et littérature espagnoles à l'IES Ramón Pignatelli de Zaragoza et professeur associé en didactique de la langue et de la littérature à l'Université de Saragosse.

E-mail: rcristob@unizar.es / rcristobalh@educa.aragon.es

Nota de l'editor

La música i la poesia, veïnes de replà

Podríem haver triat entre milers de cites per obrir aquest monogràfic, però quan aquesta publicació estava a punt d'arribar a la seva fi (o al seu començament segons es miri), unes paraules del periodista Iñaki Gabilondo en una entrevista radiofònica van sintetitzar com poques el sentit d'aquesta obra: "La música i la poesia són veïnes de replà". Aquesta frase justifica per si sola aquest treball en el qual s'han vist implicats durant diversos mesos -encara que recollint els fruits de diversos anys- una sèrie d'autors desconeguts entre si, però units per un objectiu comú: aprofitar la literatura clàssica que conté la música moderna per acostar-la als estudiants de tots les edats, però especialment als nens i adolescents d'avui dia.

Sí. Les cançons que escolten els alumnes en el seu temps lliure contenen literatura, de manera que són un pont ideal per creuar la distància (cognitiva i emocional) que els separa dels textos clàssics presents en el currículum educatiu.

Mendoza Fillola (1993) destacava fa ja més d'un quart de segle la necessitat de buscar nous procediments i enfocaments en l'ensenyament de la literatura "para tratar motivadoramente cuestiones de intertextualidad, a través de un aprendizaje significativo y, a la vez, multicultural, que ponga de manifiesto la actividad receptora del lector/espectador y las conexiones entre diversas artes" (p. 333). Com assenyalava aquest autor, les connexions culturals entre diferents manifestacions artístiques impliquen tant la forma (components i trets estilístics, estructura, tipologia textual i de gèneres, etc.), com el contingut (temes, tòpics, recursos semàntics, etc.).

La nostra proposta didàctica, o millor dit, les propostes didàctiques que recull aquest monogràfic, perquè cadascuna ho fa des d'un enfocament diferent, intenten explorar un camí metodològic amb prou feines transitat que parteix dels gustos musicals dels propis estudiants, és a dir, del món interior que reclamen entre d'altres Robinson i Aronica (2015), per desembocar en els textos literaris clàssics presents en el currículum. I ho fa a més aprofitant un context transmèdia cada vegada més present en la vida dels alumnes que s'ha de dur també a l'aula per no aprofundir encara més en la bretxa que separa tots dos àmbits. En aquest recorregut, hem partit en algunes ocasions de cantautors que són també poetes, altres de poetes que tenen música, i altres encara de gèneres musicals i videoclips que ens remeten d'una manera directa a la literatura i la cultura que contenen.

Comencem aquest camí amb l'article "Viralizando la cultura española en el aula con canciones y videoclips", de Rubén Cristóbal Fogons, que proposa l'explotació didàctica, lingüística i cultural de cançons i videoclips mitjançant tècniques d'anàlisi comparada i intertextual, de transposició de tècniques d'anàlisi filmica i de l'educació literària basada en cançons, una metodologia desenvolupada pel propi autor. Això ens permet actualitzar i revisar a l'aula la cultura espanyola i llatinoamericana per mitjà de noves plataformes i les tècniques narratives que ofereixen, però també per difondre, compartir i reinterpretar les seves referències culturals.

A continuació, l'article "Itinerarios lectores para la educación poética en la ESO: Del rap a la poesía canónica", d'Enrique Lleida, analitza la potencialitat educativa que té el rap per a l'aprenentatge de la poesia en l'educació secundària obligatòria (ESO). Parteix per això d'una metodologia etnogràfica amb entrevistes a professors de secundària i rapers vinculats amb àmbits d'ensenyament formal i informal, així com de la valoració i anàlisi dels propis alumnes per concloure que el rap pot ésser una eina educativa que millora l'autoconcepte de els alumnes, els motiva i consolida el gust per la poesia i la seva comprensió.

La proposta "La poesía musicalizada de Vinicius de Moraes en la educación literaria: Análisis de *A arca de Noé*", de Raquel Pereira, presenta i analitza alguns elements poètics d'aquest treball, tant en la seva versió literària com en la seva versió musicada de 1980, que li va aportar una major difusió en l'entorn escolar i social. Aquest treball conclou que la utilització d'aquest llibre clàssic infantil brasiler contribueix de forma significativa a la formació de l'imaginari infantil i a el desenvolupament de l'educació literària dels nens.

L'article "Federico García Lorca a través de la música: Selección y análisis didáctico de un repertorio musical con hipotexto teatral", de Maria Isabel de Vicent-Yagüe Jara, explota la intersecció artística de Federico García Lorca amb la música per afavorir la comprensió de la seva obra en el context escolar. Per a això, l'article analitza primer les possibilitats didàctiques de l'obra teatral de García Lorca a través de la música, així com la connexió interdisciplinària dins el currículum de les diferents etapes educatives, i recull després un llistat d'obres musicals i escèniques amb hipotext localitzat en l'obra teatral de Lorca, per concloure amb un llistat de tasques didàctiques que connecten la música amb els textos de l'escriptor.

Per acabar el monogràfic, s'inclouen una entrevista i una ressenya fonamentals per contextualitzar l'educació literària a través de cançons en la societat transmedial en què viuen especialment els joves.

L'entrevista a la professora de la Manchester Metropolitan University Carmen Herrero i realitzada per Marta F. Suárez se centra en l'ús de vídeos i l'educació transmedial. D'aquesta

manera, l'entrevista ens permet comprendre els avantatges i les dificultats que comporta treballar a l'aula amb vídeos, que és l'especialitat de l'entrevistada, així com l'encaix i les particularitats de l'ús de videoclips, que no són altra cosa que vídeos musicals, dins d'aquest enfocament transmèdia.

Finalment, la ressenya realitzada per Cira Lavorante del llibre *Teaching Literature and Language Through Multimodal Texts* ens aproxima a una obra que proporciona una àmplia gamma d'exemples de pràctiques d'ensenyament de llengua i literatura mitjançant l'ús de textos multimodals (pel·lícules, llibres il·lustrats, videoclips, música, etc.), per inspirar professors, formadors, creadors de materials didàctics i investigadors aficionats a camp. Un àmbit de treball en el qual s'emmarca també l'educació literària basada en cançons.

Amb aquest recorregut, no pretenem altra cosa que proposar als nostres alumnes un nou repte: el d'explorar allò què ens uneix i alhora què ens separa dels textos clàssics, allò que ha fonamentat la nostra cultura tal com la coneixem avui dia. Sabem que la primera literatura popular en castellà, la dels joglars i les nades, tenia un ritme musical i s'acompanyava de música instrumental, és a dir, era poesia cantada. "La canción: las letras de las canciones son escritas siguiendo esquemas poéticos como el ritmo, rima, medida, recursos estilísticos, etc. Asimismo, la poesía en sus orígenes nace para ser cantada" (Perdomo, 2005, p. 152).

D'aquesta relació entre poesia i música no en presenten tampoc cap dubte els cançoners de la baixa Edat Mitjana i el Renaixement, alguns dels quals encara conserven l'acompanyament musical, com el Cancionero Musical de Palacio, que recull les partitures de nades, romanços i cançons recopilats entre finals de segle XV i principis de l'XVI. Però la relació entre la literatura i la música no se cenyeix només al passat, sinó que avui dia segueix sent difícil moltes vegades delimitar cançó i poesia. Ho confirma la concessió de el premi Nobel de Literatura de 2016 a Bob Dylan "por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción" (Agència EFE 13 d'octubre de 2016), més enllà del debat entre els que han aplaudit i criticat aquesta decisió. I encara que és evident que les cançons consten de música i també de literatura, no ho és menys que aquesta relació amb prou feines és reconeguda ni fora ni dins de l'aula. Gómez Capuz (2009) atribueix aquesta manca de propostes didàctiques a partir de cançons actuals a l'escàs interès acadèmic que han suscitat aquestes composicions a Espanya no només des d'un punt de vista literari o estètic, sinó també sociològic. En aquest sentit denuncia que el primer exemple d'estudi sociològic de la música pop en espanyol és l'article de Puig (2002), que se centra en la suposada banalitat de la música pop i en la seva consideració de subcultura de consum. Una cosa molt diferent al que succeeix en el món anglosaxó,

on per exemple Hodge (1999) dedica un capítol a la cançó com a nou gènere literari i analitza el seu discurs en igualtat de condicions a el d'altres gèneres literaris tradicionals com la narrativa, la poesia i el teatre.

Un altre autor que reivindica la literarietat de la música actual és Verdió Castro (2010), que es pregunta: "¿Son las canciones populares modernas literatura, incluso en su lado más contracultural?" (paràgraf 7). Com era d'esperar, ell mateix respon afirmativament a la pregunta. Verdió Castro (2010) rescata, com a exemple, temes i tòpics dels quals -assegura- "se percata la canción popular moderna dándoles un sentido más actual, mayores dotes de contemporaneidad" (paràgraf 11); i figures retòriques, que es reproduïxen de forma exhaustiva en les cançons, com demostra amb diversos exemples. Aquest autor dedica també un altre apartat a l'intertext, entès com un lloc comú de la literatura universal a què acudeixen els poetes i cantants per crear les seves obres; i un altre a l'autoreferència, com les "autoalusiones al sentido rítmico y lírico de sus textos, evidentemente, literarios" i " la conciencia de escritores con arte que tienen muchos de los letristas de nuestro tiempo, hasta el punto de considerar la música materia subsidiaria de su poesía" (paràgraf 23). Al final d'aquest repàs per la literarietat de les cançons actuals, Verdió Castro (2010) ens convida a preguntar de manera retòrica "por qué se les sigue relegando a la periferia de los estudios filológicos y son además apartados de la cultura con mayúsculas". En relació a aquesta línia, l'autor conclou:

"Mientras un libro agoniza en silencio sobre algún estante olvidado de la biblioteca que no todos comprenden, la canción antes grabada continúa sonando desde cada reproductor de mp3, resucita en directo, nos acompaña dentro del establecimiento de consumo, canaliza los propios sentimientos o, más aún, soporta pedazos de la literatura universal para que no perezcan con los polvorientos, arrinconados libros, y desemboquen vivamente en el oído de quien ignora o teme leer. Porque las canciones, admitámoslo, deberían tratarse al menos como nuestra literatura del presente, literatura siempre melódica, uno de los pocos formatos literarios, tal vez, que resista en el futuro". (paràgraf 24)

La recent incursió de cantants de rap, hip-hop i pop en espanyol en l'edició poètica ha estimulat el debat entre els qui els acusen de ser un fenomen fan o comercial i els que els lloen per acostar la poesia als joves. Aquests cantants-poetes es caracteritzen per tractar temes universals de la literatura, encara que amb un estil menys retòric i més col·loquial; per crear universos literaris interconnectats, i per barrejar el format tradicional del paper amb actuacions en viu en bars i clubs i virtuals en xarxes socials. Aquesta tendència ha donat lloc a una nova forma

de produir, però també de difondre, compartir i consumir literatura en una època on el consumidor és cada vegada més actiu, segons es defineix en el concepte anglosaxó de *prosumer*, format amb la suma dels termes *producer* i *consumer*. Per això, ens ha semblat pertinent contextualitzar aquestes propostes dins d'aquesta societat transmèdia, en què la literatura i la música estan clarament connectades entre si, com ho estan totes dues amb moltes altres disciplines.

Per acabar, tot i que amb prou feines comptem amb propostes didàctiques precedents que apropin la música a l'aula, sí que volem reconèixer alguns d'aquests treballs pioners, com els de Gómez Capuz (2004 i 2009), el primer centrat en els recursos retòrics i la relació amb èpoques i estils concrets (ampliant el focus a altres aspectes literaris com la intertextualitat, els gèneres literaris, la mètrica i els tòpics literaris); i el segon en la introducció a l'aula de secundària de les cançons pop-rock amb l'objectiu que els alumnes identifiquen aquí continguts literaris com els gèneres poètics, els tòpics, la mètrica, els recursos retòrics o els models literaris precedents, és a dir, el seu intertext.

Altres propostes són les de Vicente Ruiz (2003 i 2010), la primera de les quals repassa les influències dels poetes i els tòpics literaris del Renaixement en les cançons pop, i la segona reivindica la potencialitat didàctica d'aquest gènere musical. "La canción, en tanto que género de ficción y objeto cultural de consumo masivo aún no canonizado, merece un análisis semiótico que ayude a reflexionar sobre sus posibilidades didácticas" (2010, p. 16). Gràcies a aquesta vinculació, l'autor proposa partir del "intertexto lector de nuestros alumnos de secundaria, contempladores comunes de los retales de obras artísticas que habitualmente les ofrecemos para mejorar su competencia literaria" (p. 22). Les cançons de consum, conclou, permeten a l'alumne gaudir del seu intertext i dels continguts literaris que posseeixen, a més de servir de connexió amb les obres de més reconeixement literari: " el canon central y aurático más el profano y el arrabal " (2010 , p. 22).

Un altre treball pioner és el de Zamora Pérez (2000), que reprèn el camí obert per autors com Bakhtin i Kristeva i reivindica la condició dialògica dels textos literaris, per les seves "reminiscencias literarias, los tópicos, citas y toda una serie de palabras y expresiones" (p. 22), però també per l'estètica poètica i musical que contenen com a reflex de l'època, corrent poètic i musical de la comunitat cultural a la qual pertanyen. Aquesta obra revela el cabal intertextual procedent de la tradició literària que desemboca a la música actual, com els temes i tòpics: l'amor cortès, el *carpe diem*, el *locus amoenus* i el neoplatonisme -molts dels quals procedeixen de l'època clàssica i es consoliden a l'Edat Mitjana i el Renaixement-; o la caracterització dels personatges prototípics, tant masculins com femenins. "El torrente cultural está presente en los

textos canciones y la palabra cantada se apoya en subtextos alejados, que cobran renovada fortaleza en el decir de la canción pop, rock y de cantautor" (p. 161).

Malgrat aquests treballs incipients, com dèiem a l'inici, les cançons continuen sense tenir avui en dia un espai propi a les classes de literatura. Probablement perquè a les reticències de la crítica literària s'hi suma la falta d'una tradició pedagògica i metodològica que permetin la seva explotació d'una forma sistemàtica i escalable. Això és precisament el que ens proposem d'explorar en el present monogràfic.

Referències

- Cristóbal Hornillos, R. (2016). *Diez canciones actuales para conectar con los clásicos literarios*. Madrid: MECyD. Extret de: <http://www.mecd.gob.es/polonia/dms/consejerias-exteriores/polonia/publicaciones/10-CANCIONES/DEFINITIVO-CON-NIPO-10-Canciones/DEFINITIVO%20CON%20NIPO%2010%20Canciones.pdf>
- Gómez Capuz, J. (2004). La poética del pop: Los recursos retóricos en las letras del pop español. *Anales de Literatura Española*, 17, 49-72. Extret de: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/7259/1/ALE_17_03.pdf
- Gómez Capuz, J. (2009). Las letras de canciones de pop-rock español como textos poéticos un modelo alternativo de educación literaria para ESO y Bachillerato. *Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos*, 17, 1-54. Extret de: <http://www.tonosdigital.com/ojs/index.php/tonos/article/viewFile/305/216>
- Hodge, R. (1999). Canción. En T. A. Van Dijk (ed.). *Discurso y Literatura: Nuevos planteamientos sobre los géneros literarios* (pp. 149-166). Madrid, Visor.
- Mendoza Fillola, A. (1993). El concepto de intertextualidad en los textos literarios y en las artes visuales: una reflexión didáctica sobre la contigüidad cultural, *III Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura* (pp. 333-342). La Coruña: Universidad de La Coruña. Extret de: <http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/9236>
- Perdomo López, C. A. (2005). Nuevos planteamientos para la formación de la competencia literaria. *Lenguaje y textos*, 23, 149-159. Extret de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1369974>
- Puig, Q. (2002). Ruido, gritos y palabras: las letras de la música pop española (1977-2000), Rodríguez, F. (coord.), *Comunicación y cultura juvenil* (pp.109-128). Barcelona: Ariel.

- Robinson, K. et Aronica, L. (2015). *Creative schools: Revolutionizing education from the ground up*. Nueva York: Viking Penguin.
- Verdi3n Castro, J. (2010). La canci3n popular moderna en espa3ol: rasgos de literariedad, Esp3culo. *Revista de estudios literarios*, 46. Extret de: <http://www.ucm.es/info/especulo/numero46/canpopul.html>
- Vicente Ruiz, P. A. (2010). La canci3n de consumo: An3lisis semi3tico intertextual e incorporaci3n al canon literario. *En los arrabales del libro de texto: apuntes para el esbozo de una did3ctica de la acci3n comunicativa* (pp. 16-22). Murcia: Universidad de Murcia. Extra3t de: <https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/10563>
- Zamora P3rez, E. C. (2000). *Juglares del siglo XX: La canci3n amorosa, Pop, Rock y de cantautor (Temas y t3picos literarios desde la d3cada 1980-1990)*. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Cr3dits

Les **il·lustracions** per a les portades de cada n3mero estan dissenyades pels estudiants d'EINA (Escola de Disseny i Art, Barcelona) que estudien en el curs de postgrau Il·lustraci3 Creativa, sota la direcci3 de Sonia Pulido, professora d'Il·lustraci3 per a Premsa.

Revisors del Volum 12.4

L'editor vol agrair als seg3ents revisors la seva contribuci3 a la preparaci3 del volum 12.4:

Juan de Dios Villanueva Roa (Universidad de Granada), Marta Sanju3n 3lvarez (Universidad de Zaragoza)

Informaci3 de l'autor:

Rub3n Crist3bal Hornillos 3s doctor en educaci3, t3 un m3ster en ling3ística aplicada a l'ensenyament del castell3 com a llengua estrangera, un postgrau en literatura espanyola, un diploma en filologia hisp3nica i una llicenciatura en periodisme. Professor de llengua i literatura espanyoles a l'IES Ram3n Pignatelli de Saragossa i professor associat d'educaci3 en llengua i alfabetitzaci3 a la Universitat de Saragossa. **E-mail:** rcristob@unizar.es / rcristobalh@educa.aragon.es

Para citar este art3culo:

Crist3bal Hornillos, R. (2019). Nota del editor: La m3sica y la poes3a, dos vecinas de rellano. *Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature* 12(4), 1-30. DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.829>

