

ARTÍCULO DE REFLEXIÓN
REFLEXION ARTICLE

¿Vivir la poesía en el aula? Una experiencia educativa

*¿Living through poetry in the
classroom?: An experiment in
education*

Olga María Díaz Díaz

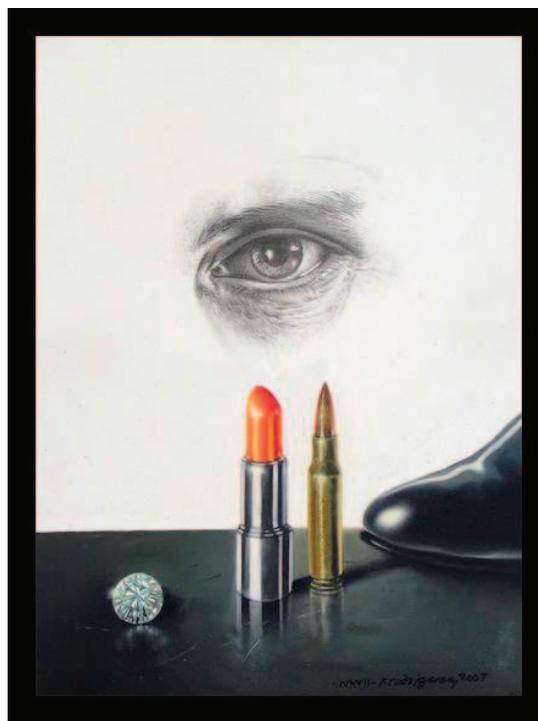
Este artículo se inscribe en el marco
del proyecto No.2009/C-90-1 de la
Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Educación (UMCE) del Departamento
de Extensión.

zona próxima

Revista del Instituto
de Estudios en Educación
Universidad del Norte

n° 16 enero – junio, 2012
ISSN 2145-9444 (on line)

zona
próxima

ROJO FUEGO
ROBERTO RODRÍGUEZ
Dimensiones: 0.23 x 0.17
Técnica: Mixta/madera

OLGA MARÍA DÍAZ DÍAZ
PROFESORA TITULAR UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN (CHILE)
CASILLA 950- VIÑA DEL MAR (CHILE)
olga.diaz@umce.cl

FECHA DE RECEPCIÓN: JULIO 3 DEL 2011
FECHA DE ACEPTACIÓN: FEBRERO 15 DEL 2012

La difusión de la poesía nacional en el verso de la autora Ermelinda Díaz ha permitido que la autora del artículo exponga, con muestras y grabaciones, cómo alumnos y alumnas de segundo ciclo básico y enseñanza media, vivenciaron una experiencia singularmente enriquecedora, pudiendo desarrollar una expresión artística integral (lingüística, musical, visual y corporal). Aquí, tanto una insospechada motivación como una auténtica comprensión interpretativa logran fecundarse, en las profundidades de una poesía capaz de darle sentido al nacimiento de una prolifera y nueva creación artística.

PALABRAS CLAVE: poesía, artes visuales, música, aula escolar, pedagogía experimental.

RESUMEN

ABSTRACT

The spread of national poetry in verse by the author Ermelinda Díaz has allowed the author of the article to expose, with samples and recordings, how students of basic and upper secondary school education experienced uniquely enriching experience and can develop an expression of integral artistic (linguistic, musical, visual and physical). Here, both a motivation and a real unexpected interpretive understanding achieved fertilized, in the depths of a poem can make sense of the birth of a new and prolific artistic creation.

KEYWORDS: poetry, visual arts, music, classroom, experimental education.

INTRODUCCIÓN

La obra poética de Ermelinda Díaz, ha sido fuente de inspiración para la realización de una propuesta didáctica consistente en la musicalización de sus poemas, con el fin de ofrecer a la educación un variado material de apoyo para la docencia. (Alfaro, 2006, p.419).

"Antología poética y musical de la obra de Ermelinda Díaz" es un material que se fundamenta en la necesidad de incorporar los objetivos transversales de la educación propuestos en la Reforma del Ministerio de Educación de Chile, como soporte relevante y significativo para educar en valores, considerando el desarrollo humano en su construcción cultural. El set de canciones de esta creación musical para material didáctico multimedia se constituye de esta manera en un valioso aporte de dinamismo y acción al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje para el ejercicio y consolidación del lenguaje, la expresión y la comunicación, como así también de la cultura tradicional y la identidad nacional y latinoamericana." (Alfaro, 2006, p. 419). Hasta aquí las palabras de la profesora María Antonieta Mendoza en su nota de apreciación del material que hoy presentamos.

El objetivo esencial es, pues, el de ir al encuentro de una obra poética, poniendo en práctica una pedagogía de la literatura, de la lectura y escritura, que con los medios actuales (multimedia) permita desarrollar escenarios de actividades y competencias transversales para compartir con los alumnos el placer de leer, escribir, crear y cantar... ¡En síntesis, compartir el deseo de apropiarse de la obra! Es preciso señalar que esta experiencia fue compartida con un gran número de participantes, pero más especialmente con las profesoras Teresa Becerra (Castellano, subsector Comunicación y Lenguaje), Brunilda Merea (Coordinadora Área Artes Plásticas), y Mirta Rivera (de Música) porque sus aportes y conclusiones hacen parte de un

Plan Piloto dentro de este proyecto, ya que se extendió la colaboración con el establecimiento escolar durante todo el año 2009.

1. ACERCAMIENTO TRANSDISCIPLINARIO

Ermelinda entra pues, en los anales de la literatura, por las escuelas. Y así es por varias razones: su lenguaje, en primer lugar, que no es un lenguaje misterioso, sino reflejo de un pensamiento claro. En líneas generales en la educación encontramos construcciones que se anuncian sintéticamente, asociando en forma ideal lo abstracto y lo concreto, facilitando de ese modo, tanto el trabajo de la memoria, como la lectura comprensiva oral y textual.

Pero leer, recitar y hablar, casi no son suficientes cuando la esperanza y la alegría son demasiado fuertes, por ello HAY QUE CANTAR. Hay que expresar cantando esa necesidad interior, como si fuese una liberación. Y renace así constantemente en los versos de esta lira versificada, la palabra musicalizada: la música, sin duda, fue en este caso, el principal pero no el único modo de llegar a otra sensibilización de la relativa complejidad que denota la escritura poética, ya que como lo veremos, también fue conveniente recurrir a un acercamiento transdisciplinario más amplio en base a un movimiento artístico que juntó el lenguaje no sólo con la música, sino también con otras artes (la coreografía, la expresión corporal, las artes plásticas, la escenografía, la danza, etc.) .

2. OTRAS PISTAS PEDAGÓGICAS

Así concebida desde un principio, esta experiencia nos permitió romper con un esquema; aquel que dice que no es fácil trabajar con un poema, que se necesita a veces conocimientos de la sintaxis, del léxico y de la gramática que los alumnos no poseen. También se dice que las

pistas pedagógicas propuestas para los primeros niveles de enseñanza son muy escasas. Y, dada esta situación, se reduce a menudo el ejercicio poético a la recitación de los versos, siendo esta dicción solamente una parte del dispositivo pedagógico.

Todo ello nos llevó a las siguientes preguntas: ¿Habrá aquí falta de formación, de prácticas y de conocimientos? ¿Y será todo esto, la causa de que, por lo general, la poesía no tenga todavía en nuestros colegios el sitio que le corresponde?

Lo cierto es que “cuando estemos reconciliados con el lenguaje poético, las cosas avanzarán naturalmente en el aula; lo más probable es que el poco entusiasmo de los profesores esté de alguna manera relacionado con representaciones asociadas a una supuesta dificultad del arte poético” (Simeón, 2005, p.65).

3. VIVIR LA POESÍA EN EL AULA

¿Cómo nos ayuda el género poético a devolverle a la escuela sus propios principios y valores? ¿Hacia qué didáctica de la literatura nos ha conducido la poesía de Ermelinda Díaz? ¿Qué estrategias pedagógicas en ella encontramos? ¿Y en particular, qué aprendizaje de la lengua se puede visualizar también? Estas son algunos de los interrogantes que nos fuimos planteando a medida que avanzábamos en nuestro proyecto de difusión de la poesía nacional en el verso de Ermelinda Díaz.

SECUENCIAS INTERRELACIONADAS: VIDEO, FOTOS, DOCUMENTOS AUDIOVISUALES

De manera sumamente resumida, se podría decir que ciertos códigos (o tipo de representaciones) propios de la forma literaria nos invitan a asociar nuestras realidades a otros estados de abstracción, y así lo sintetizó Antoine de Saint-Exupéry

(2010) en su obra *El Principito*: “*On ne voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour les yeux*”¹. Para tal efecto, es menester situarse en un plano de aprendizaje diferente.

Como lo indican los documentos impresos y digitales recopilados, se fue poco a poco abriendo paso a una comunicación lingüística; pero encontramos también una serie de transposiciones en las más variadas formas: corporales, con bailes tradicionales, danzas modernas y coreografías; de artes plásticas, con pinturas al óleo, dibujos y exposiciones; musicales, con canciones, interpretaciones y creaciones individuales y grupales. Surgen así, en los diferentes niveles de la enseñanza básica y media, las más diversas expresiones, como ejercicios considerados ahora en un sentido más pleno, porque aptos para incluir, dentro y fuera de sus disciplinas, tanto el mundo que nos rodea, como el “yo-escriptor-lector” con su vasto territorio imaginario interior y, por sobre todo, con esta esencia absolutamente indispensable llamada deseo y placer de leer, escribir y cantar.

Estamos pues, en un ámbito de desarrollo que, si bien mueve competencias, habilidades y estrategias, no excluye nunca el disfrute de la obra poética. Esto es simplemente primordial, porque nos obliga a incorporar elementos intra y extra textuales, que permitan apreciar la obra literaria como una obra de arte. Entramos en una didáctica de la literatura que, a nivel interpretativo, se trabaja de manera distinta, partiendo de la visión que el alumno tiene, para ir recorriendo por otros caminos una educación donde idealmente pueda ejercitarse y reflejarse un espíritu de valores como lo son, por ejemplo, la unidad, la paz, el amor.

Es así como “Alborada” muestra que hay que construir una paz que sea resultado del amor:

¹Sólo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Traducción de la autora.

ALBORADA

*Era de plata mi sueño
brillante como una estrella
con un collar de luceros
paseaba la luna llena.*

*Era de plata mi sueño
como noche constelada
y en los ámbitos del cielo
la alborada se anunciaba.*

*Soñaba que las estrellas
en el cielo se abrazaban:
¡Había fiesta en la tierra
todos los hombres se amaban!*

*¡En los ámbitos del cielo
se anunciaba la alborada!
(Díaz, 2006, 2, p. 336)*

La escritura poética, vivida como una experiencia más personal, tiende primero hacia un aprendizaje idiomático a través de la construcción de la propia lengua del alumno, que naturalmente siente una alegría, un gozo, que desea expresar. A partir de un aprendizaje organizado de modo poco memorístico y, sin embargo de fácil memorización, las estrategias de verbalización contextualizadas (en las clases de lenguaje de 5º Básico a modo de seguimiento experimental,

pero también en la educación media)² se relacionan principalmente con tres tipos de situaciones: aquellas directamente ancladas en la vida de los niños, aquellas de tipo más académico, aquellas que solicitan el imaginario.

El denominador común más relevante es el hecho de que ha de ser un encuentro vivo el que debe caracterizar la presencia de la poesía en el aula. Debe ser leída y explicada, pero también ilustrada, pintada, impresa, trabajada en afiches, teatralizada, musicalizada, en fin, debe circular constantemente de una u otra forma en la sala de clase.

Tal como lo propone el profesor Simeón, qué bueno sería empezar el día con la lectura de un poema, porque, es cierto que "así nacería en el niño la pasión por la lengua, ya que la poesía es, por así decirlo, la parte más candente o incandescente de la expresión literata" (2005, p.66).

LA POESÍA DE ERMELINDA DÍAZ

Considerada como un aporte a los valores que ha conmemorado el Bicentenario, la obra poética de Ermelinda Díaz (2001) nos permite descubrir a la vez un "gran corazón que se ignora", y un ser "capaz de poner un rostro humano en el corazón ajeno." Sencilla, alegre, llena de infinito amor patrio y solidaridad con su pueblo, así es la poesía de esta poetiza:

²Cabe resaltar que la experiencia se llevó a cabo con la participación de las profesoras Teresa Becerra (Castellano, subsector Comunicación y Lenguaje), Brunilda Merea (Coordinadora Área Artes Plásticas) y Mirta Rivera (de Música).

Foto: Andrés Fuenzalida Konig

EL POEMA DE MI CANTO (*Alegoría escolar*)

*Quiero hacer para mi patria
de mi cantar un poema:
para el mar una esmeralda
para el cielo una turquesa.*

*Como una estrella que brilla,
como un lucero encendido,
poner en ti cada día
un diamante en tu vestido.*

*Y de la luna menguante
quisiera hacerme un charango
y allá en el cielo dejarte
el poema de mi canto.*
(Díaz, 2006, 1, p.253)

**ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN/ PRODUCCIÓN :
GUÍAS EXPERIMENTALES N°1**

Como lo mostraron los análisis de las guías pedagógicas que fueron experimentadas en la Escuela Esperanza de Quilpué con 75 alumnos de la Educación Básica, en el plano de las competencias de comunicación, se destacan como grandes bloques: la comunicación oral, la lectura y la escritura. Cabe señalar que los trabajos de lectura y escritura, al ser compartidos, pronto se convirtieron en *lugares* de mutua comprensión, por medio de un aprendizaje que tiene su propia lógica. La sociabilización de la lectoescritura siempre habrá de ser un momento privilegiado ya que favorece la adquisición de nuevos saberes.

Colegio Esperanza

Departamento de lenguaje/Teresa Becerro
Proyecto extensión UMCE 2009 Guías experimentales- O. DÍAZ
Guía de Lenguaje No. 1

Guía de Lenguaje N°1

Nombre del Alumno: Curso : 6°A-B		Tiempo: min. 90
"CONOCIENDO LA POESÍA DE ERMELINDA DÍAZ" Ficha 1 : "Cantando en el viento" (Material multimedia)		Puntaje total Puntos:
Objetivos	Lee comprensivamente textos con estructuras variadas que abordan en particular las nociones de "tiempo", "patria", "naturaleza", "memoria" y "lenguaje". Extrae información explícita relevante, distinguiéndola de la accesoria. Infiere relaciones lógicas, compara, ordena y clasifica. Comprende el sentido global del texto y lo relaciona con un saber ser. Opina sobre lo leído, comparando el contexto socio-cultural presentado en el entorno propio o con la identidad nacional.	Puntaje Obtenido:
		Porcentaje:
		Nota

ACTIVIDAD 01: Lee el poema, y escúchalo en forma de canción en: http://youtu.be/ihjjpTV_GK4?a

Foto Marco Antonio Readi Cerda

CANTANDO EN EL VIENTO

*Todo se pierde en la nada
todo se olvida en el tiempo,
sólo tú mi patria amada
estructura de mi pueblo
gacela sacrificada
en las cumbres de tu reino,
tú mi reina milenaria,
bajo el manto de tu cielo
con tus montañas nevadas,
con tus volcanes de fuego,
en las noches estrelladas
¡sigues cantando en el viento!
(Díaz, 2006, 1, p.47)*

ACTIVIDAD 02. - ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Explica qué sensaciones, ideas, sentimientos expresan tu lectura. (2 puntos)

ACTIVIDAD 1: Acercamiento lexical

1.1. Anota las palabras claves del poema. (4 puntos)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

1.2. Busca en el diccionario el significado de la palabra GACELA. Observa el video de la gacela y el guepardo. www.youtube.com y escribe las respuestas (10 puntos).

¿Qué características definen a la gacela?	
¿Cómo es? Dibújala o pega su fotografía	
¿Dónde vive?	
¿Cuál es la diferencia entre la gacela y el animal del escudo chileno, el huemul?	
¿Qué otros animales son típicos de Chile? Enumera tres.	

ACTIVIDAD 2: Estructuración del tiempo

2.1. Busca cuatro palabras en el texto relacionadas con el tiempo. (4 puntos)

(Substantivo)	(Substantivo)	(Substantivo)	(Verbo)

2.2. Escribe las letras que corresponden a cada concepto: (4 puntos)

LA GENERACIÓN	LA HISTORIA	LA JORNADA	LA SUCESIÓN

A	<u>Milenio</u> - <u>siglo</u> - bicentenario - bianual - <u>año</u> - estaciones - semestre - <u>trimestre</u> - <u>mes</u> - <u>quincena</u> - <u>semana</u> - triduo - calendario - <u>actualidad</u>
B	Abuelos- árbol genealógico- familia- bisnietos- padres- bisabuelos- tatarabuelos- padres- niño- hijo- escolar- bebé- viejo- joven- tercera edad.
C	Hora- media hora- cuarto de hora- horario escolar- minuto- segundo- anochecer- atardecer- crepúsculo- alborada- alba- madrugada- mañana- medio día - día- tarde- media noche- noche.
D	Anterior- después- retrasar- principio- último- antes - durante- continuar- nunca- futuro- seguir- siempre- pronto- primero- fin- pasado- posterior-avanzar- mientras- próximamente

2.3. Para cada concepto realiza las siguientes tareas:

(2-A): Escribe el adjetivo correspondiente a las palabras subrayadas:
(palabra primitiva y derivada) (4 puntos)

- Milenio
- Año
- Trimestre
- Mes
- Quincena
- Semana
- Actualidad

(3-C): Para medir el tiempo, ¿qué instrumentos conoces? Enumera dos. (2 puntos)

¿Cuáles son los dos que aparecen en el video? (2 puntos)

1. _____ 2. _____

Compara un reloj antiguo con un reloj moderno: (2 puntos)

Indica otros instrumentos para medir o marcar el tiempo: (4 puntos)

(4-D): Asocia los términos similares (sinónimos) o contrarios (antónimos), buscándolos en la lista D (ver 2.2) (5 puntos)

TÉRMINO	SÍNÓNIMO	ANTÓNIMO
Seguir		
Avanzar		
Futuro		
Anterior		
Antes		
Próximamente		
Nunca		
- Mientras		
- Principio		

ACTIVIDAD 3. Principales temáticas

3.1. En "Mi patria amada": la autora asocia el amor de su patria con la belleza de la naturaleza.

3.1.1. "Montañas nevadas" - "Volcanes de fuego": Esta oposición hace pensar en: (2 puntos)

- a. Chile país de fuertes contrastes
- b. Chile país de pequeños contrastes
- c. Chile país sin contrastes

3.1.2. Asocia con una flecha las palabras del poema con los cuatro elementos más importantes del mundo natural: (4 puntos)

- Tierra
- Agua
- Aire
- Fuego
- Volcanes
- Nevadas
- Montañas
- Viento, cielo

3.2. ¿Qué colores se distinguen? (3 puntos)

1. _____ 2. _____ 3. _____

3.3. ¿Qué forman? _____ (La bandera chilena tricolor)

3.4. ¿Qué palabra del texto puede completar esta respuesta? _____ (Estrellada)

4. "Todo se olvida en el tiempo"

4.1. ¿Qué expresiones dirían lo contrario? (2 puntos) (Respuestas)

- _____ Recordar algo.
- _____ Retener algo.
- _____ Dejar memoria de algo.
- _____ Permanecer en el tiempo.
- _____ Quedar presente.

4.2. Busca en el diccionario palabras de la familia de "Memoria" o expresiones formadas con la palabra "Memoria (0.5 puntos cada una) - Respuestas

• Memorable	
• Memorizar	
• Memorar	
• Memorándum(Memo)	
• Memorial	
• Inmemorial	
• Memoria: Venir a la memoria Hacer memoria de Refrescar la memoria De memoria En memoria de	
• Memorioso	
• Memorión	
• Memorización	

5. Selecciona las respuestas (4 puntos)

"Gacela sacrifica en las cumbres de tu reino", se asocia a la idea de:

- a. entender el poder de las armas
- b. entender la belleza escondida del amor sacrificado
- c. ni a) ni b)

“Sigues cantando en el viento” se asocia a la idea de:

- a. una victoria pasajera
- b. una victoria final
- c. una ausencia de victoria

6. Indica: V (verdadero) o F (falso) según corresponda a la afirmación: (2 puntos)

Ermelinda Díaz, permanece, a pesar del tiempo, entre nosotros, en nuestra memoria por medio de la escritura, el lenguaje y el poema.

V_____

F_____

7. Hagamos un resumen de las principales ideas contenidas en esta guía (ejercicio colectivo de síntesis, para finalizar la etapa de corrección/evaluación)-

El texto poético es un verdadero canto de amor a la patria, representada tanto en el pueblo, como en la naturaleza y los emblemas de la identidad chilena. Esta es la memoria nuestra que, depositada aquí en el lenguaje, se concretiza en el mismo poema.

CONCLUSIÓN: ALGUNOS EJES DE INVESTIGACIÓN

Los resultados obtenidos en base a todos estos componentes de los que les hemos traído una muestra nos invitan a tener presente ciertas líneas directrices más generales, que por ahora sólo hemos reunido en torno a lo que consideramos como lo que podrían ser tres grandes ejes de investigación en didáctica de la lectura/escritura en el aula escolar :

1. Características didácticas transmitidas por la estética de la escritura poética, siendo la poesía desde siempre “la parte que concentra en una extrema intensidad todas las valorizaciones estéticas de la literatura” (Simeón, 2005, p.68).
2. Características didácticas transmitidas por el “ethos” (de la misma raíz griega que la palabra *ethikos* (ἠθικός), que significa ‘teoría de la

vida’, y de la que derivó la palabra española ética, el *ethos* es también uno de los tres modos de persuasión en la retórica (junto con el pathos y el logos), según la filosofía de Aristóteles) del escritor : el poeta tiene atributos propios que manifiestamente no solamente develan su temperamento, sus estados de ánimo, su disposición psíquica, sino también su relación con la percepción que posee del mundo que lo rodea. Esta imagen que el poeta entrega de él mismo a través de su discurso y del énfasis de sus ideales, sentimientos y pasiones (amor, cólera, piedad, etc.), se relaciona con la sensibilidad del lector, por un fenómeno tan revelador como formador. Siguiendo el pensamiento de Roland Barthes a menudo escritores y lectores se interrelacionan gracias al “logos” del mensaje por el espíritu racional del *emeter* y su lógica en la construcción argumentativa, pero obviamente también a través del arte (música,danza, artes visuales, literatura...)

siendo este lugar donde mejor se manifiesta la solidaridad comunicativa.

3. Características didácticas transmitidas por la ética de la enseñanza del género poético: ciertamente, esta acción requiere una difusión en profundidad y a largo plazo. Desde este punto de vista, el proyecto pone en evidencia que se pueden y deben renovar las prácticas pedagógicas y el repertorio poético en el aula escolar. Sabemos que en la escuela es donde, cada uno de nosotros, vamos a construir nuestra relación con la poesía; sabemos también que la poesía tiene un lugar legítimo en la enseñanza. Por lo tanto, hay que EDUCAR con ella, desde la más temprana infancia, ya que promover desde la enseñanza básica la literatura poética, deriva de una filosofía de la educación que busca despertar las conciencias por ser esta la misión principal de toda enseñanza.

Por tal motivo, y expresando mi agradecimiento a cuantos colaboraron en este proyecto, siempre quedará el anhelo de ver ocupar en todos los niveles de la enseñanza, primaria, secundaria y superior, el sitio que, de hecho, le corresponde a los innumerables los poetas de nuestro continente.

Foto: Brunilda Merea

Bajo la dirección de la Prof. Brunilda Merea, alumnos de 3ºMedio, pintando un lienzo para la Semana de la Cultura, nov.09.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alfaro, M. (2006). *Ermelinda Díaz: Un canto de esperanza, amor y paz por una patria herida. Visiones Hispanolatinoamericanas*. M. A. Mendoza (ed.). Congreso FHILC PAZ, UMCE/UNESCO, pp.419-428.
- Díaz, E. (2001). *Obras Completas, "Presencia"*. Santiago de Chile: Rumbos. Vol. 1, p.450.pp.
- Díaz, E. (2001). *Obras Completas, "Ni en la tierra ni en el mar"*. Santiago de Chile: Rumbos. Vol. 2, 535 pp.
- Saint-Exupéry, A. (2010). Antoine de Saint-Exupéry, ouvre. Consultado en : <http://www.antoinedesaintexupery.com/>
- Simeón, J. P. (2005). *Passeur de poèmes, La Classe*. Revigny : France. N°157, pp-64-68.

Webgrafía:

Los siguientes son enlaces que se utilizaron en las clases :

- <http://www.youtube.com/user/UMCECL>
<http://youtu.be/ZDUaL49gW3o?a> (Alborada)
http://youtu.be/ihjppTV_GK4?a (Cantando en el viento)
http://creal.upla.cl/humanidades/Revista_pacifico/doc_01.html
http://www.humanidades.uach.cl/sochel2009/congresos/XV_Congreso.pdf
http://www.umce.cl/enlinea/noticias/20091101_proyecto_multimedial.html
http://www.umce.cl/investigacion/libro_resumen_9nas_jornadas.pdf
<http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0005480.pdf>