

APUNTES PARA UNA RENOVACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA POESÍA

Glòria Bordons, Júlia Ferrer, Maria Naranjo y Silvia Rins (Universidad de Barcelona)

0. Preliminares

Recientes investigaciones en el ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura vuelven a plantearse últimamente la necesidad y la justificación del texto poético en las aulas, bajo nuevos enfoques que optan por centrarse en el estudio de unas estrategias formales, siempre interrelacionadas con los contenidos y los valores humanos. En este sentido, la presente comunicación, resultado de una serie de investigaciones, reflexiones y propuestas en torno al papel de la poesía en la formación de los jóvenes¹, pretende aportar, en primer lugar, unos datos fidedignos y representativos acerca del estado de la cuestión de la enseñanza del género poético en la escuela. Así, los dos primeros apartados dan cuenta de los datos extraídos de un cuestionario contestado por jóvenes asistentes a actos poéticos y unas clases de 4º de ESO grabadas y comentadas por miembros del equipo. A partir de este material y de la experiencia docente de los miembros del equipo, en el capítulo siguiente esbozamos unas líneas teóricas de renovación de la poesía, que apuestan por la diversidad de canales de transmisión poéticos y la libertad de interpretación y creación del alumno. Para acabar, ofrecemos unas propuestas comparativas de actividades y ejercicios basados en la poesía visual, la antipoesía y la poesía fonética, destinados al segundo ciclo de secundaria, para demostrar que la poesía experimental contemporánea abre un amplio abanico de posibilidades motivadoras a la enseñanza de la poesía. Y un mundo en el que la poesía sea bien enseñada, o lo que es lo mismo, donde el docente sea capaz de transmitir emoción estética y valores humanos a sus alumnos, acaso también sea un mundo mejor.

1. Primeros resultados y conclusiones del cuestionario a jóvenes aficionados a la poesía

En nuestro intento de trazar un retrato de la enseñanza de la poesía en las aulas de los centros educativos, que nos permita establecer unas pautas de actuación pedagógica y de mejora, diseñamos una serie de instrumentos de investigación, cuyos resultados y primeras conclusiones pueden establecerse a partir de una primera fase de aplicación.

Así, el primer instrumento que nos ocupa es el denominado "**cuestionario a jóvenes aficionados a la poesía**". Este cuestionario está dirigido a aquellos jóvenes que asisten a actos poéticos fuera del entorno escolar y que, por tanto, podemos deducir que experimentan cierta afición o interés por este género. De este

modo, pretendemos complementar los resultados de otras actuaciones orientadas a la recogida de datos dentro del marco estrictamente escolar.

La encuesta consta de un total de 30 preguntas de respuesta cerrada estructuradas en torno a 6 secciones distintas: 1) Asistencia a actos, 2) Gustos poéticos, 3) Formación poética, 4) Creatividad poética, 5) Valoración de la poesía en la enseñanza y 6) Valoración de la poesía en la sociedad.

Tras una primera aplicación a 19 sujetos asistentes a actos poéticos, destacaremos algunos de los resultados más relevantes que se desprenden de cada uno de estos bloques temáticos. En primer lugar, con respecto a las características de los sujetos, debemos señalar que la mayoría tienen entre 22 y 30 años y son del sexo femenino.

Cuando se les pregunta acerca de los motivos que les llevan a asistir a actos de este tipo, qué tipo de actos poéticos les gustan más y qué les haría decidirse por uno u otro acto en caso de que distintos actos coincidieran el mismo día (*Bloque 1: Asistencia a actos*), la mayoría responde que les gusta este tipo de acontecimientos y disfrutan escuchando a un autor recitar sus poemas, que prefieren los recitales y las exposiciones de poesía visual o de temas relacionados con la poesía antes que otros tipos de actos poéticos (entrega de premios, conferencias, mesas redondas...), y que en el caso de tener que decidirse entre dos actividades coincidentes, lo harían principalmente en función de la temática y en segundo término, del prestigio del poeta.

Por otra parte, en el *Bloque 2: Gustos poéticos*, se obtienen resultados interesantes con respecto al tipo de poesía preferida, en función de los autores, la forma y el contenido. Así, los autores contemporáneos son más leídos que los clásicos y, para leer, la mayoría de los sujetos prefiere con diferencia el verso libre, seguido de otras modalidades formales como la poesía experimental, la poesía en prosa y la musicada, antes que la poesía en verso. Prefieren, asimismo, poemas cuyo tema y tono giran en torno a sentimientos o a ideas (otras temáticas registran menos aficionados, como la poesía social, la narrativa y la creativa, y otras, como la humorística y la descriptiva, tienen aún menos seguidores. Entre aquellos sujetos que escriben poesía, la temática principal de sus composiciones es también aquella en la que predominan los sentimientos, las sensaciones y emociones íntimas del poeta.

En tercer lugar, dentro del *Bloque 3: Formación poética*, destaca el importante papel desempeñado por la escuela, por una parte, como ámbito en el que se desarrolla el primer contacto de la mayoría de los encuestados con la poesía (seguido a distancia por la familia), y por otra, como origen de la afición poética también para muchos (otros no recuerdan este origen exactamente o lo sitúan en el

ambiente familiar). Asimismo, resulta significativo que las actividades más habituales relacionadas con la poesía que los sujetos recuerdan en el ámbito escolar, sean todas de carácter formal, no comunicativo, tradicional y centradas en la figura del profesor como principal protagonista (las actividades más frecuentes consistían en el comentario, la explicación de las formas métricas y la lectura en voz alta por parte del profesor).

En lo que respecta a la *creatividad poética (Bloque 4)*, podemos señalar que la mayoría de los encuestados afirma haber escrito poemas varias veces (si bien hemos de tener en cuenta que por las características específicas de este grupo esto no sería extrapolable a otros ámbitos, como el educativo), motivados principalmente por el deseo de expresar vivencias y sentimientos personales.

Por último, en los apartados referidos a la *valoración del género poético en la enseñanza y en la sociedad (Bloques 5 y 6, respectivamente)*, obtenemos resultados importantes. Al contrario de lo esperado, la mayoría de los sujetos considera que en su escuela la poesía se trataba de forma adecuada, que los libros de este género leídos en la escuela resultaban adecuados y motivadores, y que los maestros estaban suficientemente preparados para despertar el gusto poético en los alumnos. Señalan, además, que existe una diferencia excesivamente marcada entre el modo de trabajar la poesía en Primaria y en Secundaria y que, con el fin de despertar el gusto por la poesía en la escuela, sería necesario proponer libros de este género para leer y organizar juegos poéticos en las aulas. Esta valoración tan positiva de la escuela respecto al tratamiento de la poesía, podría asimismo, tener que ver con el hecho de que los encuestados son aficionados a este género, asisten de forma habitual y voluntaria a actos poéticos y reconocen haberse iniciado en esta afición en su centro educativo, de lo que se podría deducir que, en efecto, en estos casos particulares, las escuelas han desempeñado una función positiva, adecuada y suficiente en este sentido.

En lo que se refiere a la valoración en la sociedad, sin embargo, la mayoría considera que la poesía no está lo suficientemente valorada, principalmente porque es minoritaria y debido al materialismo y consumismo que caracteriza al hombre contemporáneo. Por todo ello, reclaman una mayor presencia de la poesía en los medios de comunicación y en la enseñanza.

De esta manera, y una vez analizados los resultados más destacados de este cuestionario, podríamos apuntar de forma esquemática algunas de las conclusiones extraídas:

- Los actos poéticos preferidos son los recitales y las exposiciones.

- Las formas poéticas más vanguardistas y menos tradicionales son las que gozan de un mayor número de seguidores (poemas de verso libre, experimentales).
- Tanto a la hora de leer como a la de componer poemas propios, la temática preferida con diferencia es la relativa a la expresión de sentimientos personales e íntimos.
- La escuela desempeña un papel fundamental en el acercamiento de los alumnos a este género literario y constituye una oportunidad privilegiada para despertar en ellos el gusto por la poesía.
- Las actividades realizadas en el aula, sin embargo, se centran en los aspectos formales del texto y están basadas en una metodología tradicional centrada en la figura del profesor.
- Convendría incrementar la presencia de la poesía en los medios de comunicación y en la enseñanza con el fin de mejorar su valoración en la sociedad.

2. Primeros resultados y conclusiones de la observación de clases

Con el fin de acercarnos al modo en el que se enseña y trabaja el género poético en los centros educativos, se determinó emplear la técnica de **observación de clases**. Así, nos propusimos realizar una serie de observaciones de clases (de educación secundaria en un primer momento) que tuvieran como objetivo el desarrollo de la competencia literaria en poesía o la producción poética. Dentro de este terreno, observar el uso del material y de textos, el tipo de procedimientos usados y las interacciones que se producen entre alumnado y profesorado.

Para ello se diseñó una ficha de observación muy detallada que cuenta con un total de 28 entradas en las que el observador ha de recoger de forma cualitativa y cuantitativa todo tipo de información referida a las características del grupo observado (curso, número de alumnos, sexo, nivel), la naturaleza de la actividad en cuestión (tipo, relación con el programa y los objetivos, organización, metodología, desarrollo...), las características físicoambientales del aula, la disposición y movimiento del alumnado y del profesor, el discurso del profesor, las actitudes de los alumnos, el ambiente de clase, los resultados obtenidos, etc.

Tras la realización de dos observaciones en centros de secundaria² en las que participaron dos investigadores en cada caso, uno como observador encargado de completar la ficha y otro como cámara encargado de registrar la observación en vídeo, a las que siguió la visualización de las grabaciones y la redacción narrativa de la sesión observada, podemos ofrecer las siguientes conclusiones preliminares:

- El profesorado a veces no domina el contenido.

- Se observa falta de dinámica de grupos o hay demasiado protagonismo del profesor.
- No se controla la expresividad ni la locución de la lectura en voz alta.
- Se constata que el trabajo en grupo favorece la creación poética.
- Se sigue demasiado el libro de texto y las actividades son excesivamente pautadas.
- No se produce interiorización ni implicación personal del alumnado (las actividades no se relacionan con la vida del aprendiz).
- El alumnado participa pero no muestra entusiasmo ni parece demasiado motivado.

3. Líneas renovadoras en la enseñanza de la poesía

De lo descrito en los párrafos precedentes parece derivarse que actualmente la poesía en la escuela recibe un tratamiento que no coincide con sus inmensas posibilidades. El concepto mismo de poesía, los objetivos y los procedimientos o los criterios de selección de los textos son, en general, demasiado limitados.

Habría que tener en cuenta, en primer lugar, toda la variedad de **objetivos** que pueden enfocarse con la utilización didáctica de la poesía. Tenemos por un lado unos objetivos culturales: la poesía nos permite entrar en el estudio de la historia de la literatura, de la civilización y de los temas universales. Están, por otra parte, los objetivos lingüísticos. En la poesía, por ejemplo, entran en juego los sonidos de la lengua; utilizarla para profundizar en el estudio de la fonética puede resultar muy productivo y ameno. La poesía, además, explota a fondo las posibilidades del léxico y la semántica, con lo cual resulta un género especialmente indicado para explicar, ejemplificar y realizar actividades prácticas sobre este aspecto de la lengua. Es igualmente adecuado para ilustrar el funcionamiento de la lengua en el nivel textual, así como para cubrir unos objetivos comunicativos, ya que permite trabajar el registro, los géneros y los tipos de texto. Por otro lado, siendo la poesía un género muy apreciado para unos pero demasiado alejado de los intereses de otros, los objetivos actitudinales deben tenerse especialmente en cuenta para favorecer una valoración positiva de esta manifestación lingüística y artística.

Ante el contraste entre los objetivos idóneos y la realidad del aula, pueden apuntarse dos ejes claves para un enfoque renovador de la enseñanza de la poesía: la diversidad y la libertad.

- **Diversidad en la selección de textos:** hay que tener en cuenta que el abanico de géneros, formas, corrientes, autores, y por qué no, culturas, debe ser lo más amplio posible, tanto para dar una visión completa de lo que es la poesía como para posibilitar que cada alumno encuentre aquellos

estilos que más le motiven y le atraigan, incluyendo las formas experimentales, que, entrados ya en el siglo XXI, no deberían estar tan ausentes de las clases de lengua y literatura como lo están todavía hoy.

- **Diversidad en la manera de presentar los textos** (fuera del libro de texto y de la fotocopia existen la poesía cantada, el vídeo, el ordenador, el mural, etc.).
- **Diversidad también en las actividades.** Olvidamos a menudo que no sólo existe la lectura (la cual, además ofrece muchas posibilidades como, por ejemplo la lectura a varias voces jugando con la entonación, el volumen, etc.), la memorización y el comentario de texto (que, además de los procedimientos habituales, puede desarrollarse también mediante la especulación o la comparación), sino que pueden realizarse un sinfín de actividades de manipulación y producción de textos capaces, sin duda, de motivar al alumnado. En efecto, con un poco de imaginación y teniendo en cuenta los diferentes elementos que convergen en un texto poético no sería difícil establecer actividades a partir del género o de la secuencia textual (transformar el texto de un género o de una secuencia a otros) o a partir del género discursivo (por ejemplo transformar el texto de un horóscopo en un poema); a partir de las figuras retóricas (manipular las reiteraciones, por ejemplo); o de la técnica de composición (escritura automática, *collage*); o bien partiendo de algún aspecto formal (imitar el ritmo de un poema ya existente o jugar con la rima...); o teniendo en cuenta la estructura sintáctica que puede copiarse para componer un texto paralelo. Podemos, además, jugar con otros elementos como el canal de percepción (no porque la poesía se haya transmitido hasta ahora básicamente por el canal visual y auditivo hay que cerrar las puertas a las posibilidades de creación poética donde intervengan el tacto, el gusto y el olfato) o bien el grado de formalidad (fijémonos que casi solamente presentamos poemas de registro formal y culto a nuestros estudiantes cuando la poesía actual los ha trascendido espectacularmente).³
- **Diversidad en los espacios:** si, en las escuelas, salimos del aula para hacer excursiones o ir a museos, ¿por qué no para asistir a lecturas, a exposiciones y a espectáculos poéticos?

El otro eje que apuntábamos es el de la libertad con la cual podemos dar protagonismo a los estudiantes mediante:

- La **libertad de escoger:** Si queremos que el trabajo con la lengua y la poesía resulte motivador, presentemos a menudo varias alternativas para las actividades de clase entre las cuales cada alumno pueda escoger de

acuerdo con sus preferencias o su grado de implicación. Si un alumno no se siente de entrada muy atraído por el trabajo con la poesía, una actividad que requiera un esfuerzo mental considerable será contraproducente para su actitud. Así pues, algo más sencillo o más guiado quizá llegue a motivarlo.

- La **libertad de interpretar**: se ha dicho que uno de los grandes valores de la poesía es, precisamente, la actitud activa que toma el lector en su interpretación, la multiplicidad de recepciones que permite, pero aunque esto parece asumido en el nivel teórico, en la práctica del aula, muchos profesores siguen imponiendo una lectura unívoca que corta la participación activa del alumnado y les inculca que la poesía es algo que nunca van a entender “correctamente”.
- La **libertad de crear**: si la creatividad es, por ella misma, un hecho motivador, usémosla mucho más en la enseñanza de la poesía. No nos limitemos a presentar a los creadores reconocidos y permitamos que los alumnos se reconozcan, ellos también, creadores. Sin caer, sin embargo, en una actividad que la mayoría de alumnos deploran: ponerles delante de la hoja en blanco y pedirles que escriban un poema. Son muy pocos los que lo conseguirán con éxito. Busquemos, al contrario, elementos que les faciliten la tarea. La utilización de los talleres de escritura creativa constituye, sin duda, un punto de partida para propuestas más motivadoras y que impliquen al alumnado⁴.

4. Un ejemplo de propuestas concretas en torno a la poesía experimental

A partir de los dos ejes indicados, proponemos un abanico de actividades concretas para el segundo ciclo de la ESO en torno a la poesía experimental. Nos centramos en ese tipo de poesía porque, como se ha apuntado anteriormente, es una de las que resultan más atractivas para los jóvenes actuales, por su fuerza impactante y por su sintetismo tan cercano al mundo publicitario. La secuencia se divide en tres partes: 1) poesía visual, 2) antipoesía y 3) poesía fonética.

Para la primera hemos escogido diversos poemas de autores pertenecientes a la poesía concreta o visual de la segunda mitad del siglo XX: E. Gomringer, A. do Campos, D.Pignatari, J.Lageira, J.M.Ullán. G.Viladot y J.Brossa. La diversidad de autores y literaturas⁵ es el principal criterio de selección. A partir de la presentación visual (en diapositiva, ordenador o fotocopia) de los textos y de una mínima exposición que sitúe históricamente, geográficamente y conceptualmente a los textos, se propondrán las siguientes actividades:

- Interpretar el significado de cada poema.

- Buscar la relación entre la disposición de las letras y el significado de los poemas.
- Escoger el poema que más les haya gustado, el más crítico, el más divertido, el más lírico, el más aburrido, etc.
- Establecer relaciones entre los poemas, según significado, disposición, etc.
- Escoger un objeto o tema, decidir cuál es su característica esencial y distribuir las letras del nombre de manera que se reproduzca visualmente el rasgo destacado.

Como segundo bloque de la secuencia, propondremos un conjunto de textos paralelos de Joan Brossa y Nicanor Parra⁶. En este caso, las actividades propuestas, después de una breve presentación de los poetas catalán y chileno, serían las siguientes:

- Resumir el pensamiento que reflejan los poemas sobre la sociedad de consumo y el poder.
- Subrayar los recursos y tipos de texto que hicieron servir los poetas para ser más efectivos.
- Establecer las diferencias que hay entre cada pareja de poemas.
- Debatir sobre el uso de textos reales para hacer poesía y sobre la intención poética de los autores.
- Escribir un antipoema sobre un tema actual (la globalización, la destrucción del medio ambiente, etc.) utilizando los recursos usados en los poemas comparados.

Finalmente, y con el fin de explorar nuevas posibilidades poéticas y de trabajar la lengua oral, propondremos un poema oral. En este caso, las actividades propuestas son las siguientes:

- Introducción a la poesía fonética con ejemplos (en video o audio) de Kurt Switters o autores más actuales como Julian Blaine o Eduard Escofet, con la finalidad de captar la relación de la poesía fonética con el teatro y la fuerza primitiva de los sonidos de las palabras.
- Escoger, por grupos, palabras aisladas que contengan aliteraciones u onomatopeyas y buscar una forma de declamarlas que realce su ritmo y musicalidad.
- Mostrar (en video) algún ejemplo de poesía polipoética (entre la poesía y el teatro⁷). Resumir el tema y la impresión. Comentar qué aspectos o fragmentos les han resultado más cómicos.
- Elegir, en grupo, una idea, situación o personaje (por ejemplo, "la soltería"): escoger diversos aspectos cómicos del tema, decidir su orden de aparición, inventar un estribillo adecuado, escribir el texto procurando jugar con la

polisemia de las palabras, preparar la entonación de las distintas partes del texto, buscar un mínimo *atrezzo* y leerlo-representarlo delante de los compañeros.

Con esta secuencia de actividades diversas, que giran en torno a la poesía experimental, se han pretendido conseguir diversos objetivos: 1) **culturales** (conocimiento de un movimiento literario y de unos autores, mínimo aprendizaje de algunas palabras en otras lenguas latinas, reflexión sobre temas críticos de la sociedad, relación entre otros tipos de textos y la poesía, ampliación del horizonte poético, etc.); 2) **lingüísticos** (reflexión sobre la relación entre significado y significante, relaciones fonéticas, comprensión lectora, práctica de la entonación y la musicalidad del lenguaje, conocimiento de la polisemia de las palabras, etc.); y 3) **actitudinales** (motivación por el aspecto jocoso y lúdico de la poesía, posibilidad de ejercer su libertad en la elección, la interpretación y la creación de poemas, exposición de su punto de vista respecto a textos y temas, etc.).

De la propuesta, se han experimentado, hasta el momento, dos de los bloques, con notable éxito de entusiasmo y participación entre el alumnado, lo cual nos lleva a pensar que propuestas basadas en la diversidad y la libertad, pero con unos objetivos lingüísticos y literarios claros, y una adecuada dinámica de grupos, pueden llevar no sólo a una mayor aceptación del género poético sino a una auténtica afición por la poesía.

Bibliografía

- BORDONS, G. & DÍAZ-PLAJA, A. (1993) *Literatura comparada (catalana i castellana)*. *Propostes de treball*. Barcelona: Ed. Empúries.
- MENDOZA, A. & LÓPEZ-VALERO, A. (1997) *La creación poética en la escuela*. Almería: Instituto de Estudios almerienses, Diputación de Almería.
- MORENO, V. (1998) *Va de poesia*. Propuestas para despertar el gusto de leer y escribir poesías. Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, Ed. Pamiela.
- VALLEJO, G. (1992) *Taller de poesia*. Barcelona: Oikos-Tau.

¹ En el marco del proyecto de investigación **"Poesía y Educación en la Ciudad de Barcelona, Hoy"** (referencia: BFF2000-0697), financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España, dentro del Programa General del Conocimiento (Diciembre 2000-2003), dirigido por la Dra. Gloria Bordons y del cual forman parte, Anna Díaz-Plaja, Margarida Prats y Jordi Virallonga, además de las firmantes de esta comunicación.

² Realizadas en dos centros de Barcelona el 1 de marzo de 2001: la *Escola Montseny*, por la observadora Silvia Rins, y la *Institució Montserrat*, por la observadora Gloria Bordons, respectivamente.

³ En libros como los de V. Moreno (1998) o A. Mendoza y A. Valero (1997), entre otros, pueden encontrarse muchas actividades de estos tipos.

⁴ Entre la ingente bibliografía sobre talleres, destacamos el taller de poesía de G. Vallejo (1992).

⁵ Hay que tener en cuenta que, por la simpleza del contenido lingüístico y por el hecho de que todos los autores se expresan en lenguas latinas, los poemas en versión original no presentan ningún problema de comprensión.

⁶ Los textos usados son los incluidos en la unidad sobre géneros poéticos experimentales de *Literatura comparada (catalana i castellana)* de Glòria Bordons y Anna Díaz-Plaja (1993), p.59.

⁷ En este caso concreto, hemos elegido una grabación del grupo "Accidentes polipoéticos".