

LA POESÍA Y EL AULA: UNA PROPUESTA DE ESCRITURA CREATIVA DESDE LO LÚDICO

Juan Fernando Auquilla

Resumen

En palabras del poeta Rimbaud, al contrario de lo que muchos puedan creer la poesía no sirve para embellecer la vida. La poesía desarrolla un especial apego a la sensibilidad, a la capacidad de observación, de admiración sobre lo que nos rodea; así también, la poesía desarrolla una capacidad sensitiva sobre la sociedad en general. Las temáticas que son desarrolladas desde la poesía abren un gran abanico, si bien el tema amoroso es un referente para los escritores, la poesía se refiere al entorno en general. La poesía basa su objetivo en el uso diferente de la palabra para expresar algo (poema); el poeta se enfrenta al trabajo de encontrar los vocablos precisos para enviar un mensaje que debe ser decodificado por el receptor del poema; sin embargo, el poeta no tiene un lector ideal, su trabajo se

basa en la creación de un mensaje, incluso trabaja para volverlo hermético, encriptado, pues su afán es construir un mensaje desde su óptica, del cual el receptor se empodera y lo deconstruye según las ideas de Derridá, en el texto La Deconstrucción de Jaques Derridá, publicado en la UNAM, (Krieger, 2004) hasta encontrar varias significaciones; estas significaciones dependerán en gran medida de la capacidad del lector para encontrar sentidos al mensaje y, también, en la capacidad de entender el aspecto formal del poema.

Palabras clave: Escritura creativa, imaginación, figuras literarias, enseñanza lúdica

La poesía desarrolla un especial apego a la sensibilidad, a la capacidad de observación, de admiración sobre lo que nos rodea; así también, la poesía desarrolla una capacidad sensitiva sobre la sociedad en general.

palabras e imágenes sencillas de la vida diaria, y no los que emplean imágenes intelectuales (leyendas y mitos griegos, romanos y bíblicos, etc.); debatir el poema en cuestión antes de leerlo, comenzando por el título; y el profesor deberá debatir el tema o asunto del poema antes de leerlo en clase (p. 16).

La escritura creativa es un recurso didáctico que impulsa la imaginación y propicia el empoderamiento del medio en el cual las personas se desenvuelven. A través de la poesía, el aula se convierte en un laboratorio lingüístico en donde se desarrollan las macro destrezas del lenguaje: leer, hablar, escribir y escuchar.

El documento de la UNESCO “Leer y escribir la poesía” presenta una variedad de ideas (respuestas) de poetas del mundo sobre la pertinencia de la enseñanza de la poesía en el aula. Aquí nos encontramos con interrogantes como: “¿Cómo desearía usted que los profesores diferenciaron el lenguaje poético del lenguaje prosaico? ¿Existen métodos de enseñanza para estimular el uso de la poesía, para que los adolescentes expresen o entiendan temática o emocionalmente temas difíciles?” (UNESCO 2005, p. 8).

Azézé Fekadé (2005), poeta etíope, señala:

No se me ocurre ninguna otra manera, a no ser la utilización de pasajes ilustrativos de ambos lenguajes. Desde luego, sería ideal comenzar con textos sencillos y utilizar paulatinamente pasajes cada vez más complejos. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. *Para estimular a los adolescentes a utilizar la poesía, para expresar o comprender asuntos que por razones temáticas o afectivas son difíciles:* escoger poetas que utilicen

La idea del desarrollo de un taller, a través de lecturas e imágenes cercanas a la realidad de los estudiantes, es una propuesta que permite pensar desde la óptica del estudiante o de la persona que se acerca a la poesía; este concepto de alteridad debe desarrollar la visión y la necesidad de la persona que ve en la poesía una manera de acceder al conocimiento, no se trata de excluir la óptica del otro (Richard, 1993), se trata de ver desde la necesidad de quien se acerca

los docentes, al integrar a su práctica diaria elementos pensados desde los intereses de los estudiantes, podrán mejorar el ambiente del aula y encontrar procesos dinámicos que permitan el empoderamiento de formas no tradicionales de enseñanza aprendizaje.

a la poesía. La poesía en el aula debe ser un puente que medie el desarrollo del lenguaje y el docente debe estar preparado para generar espacios de aprendizaje poéticos vinculados a aspectos lúdicos.

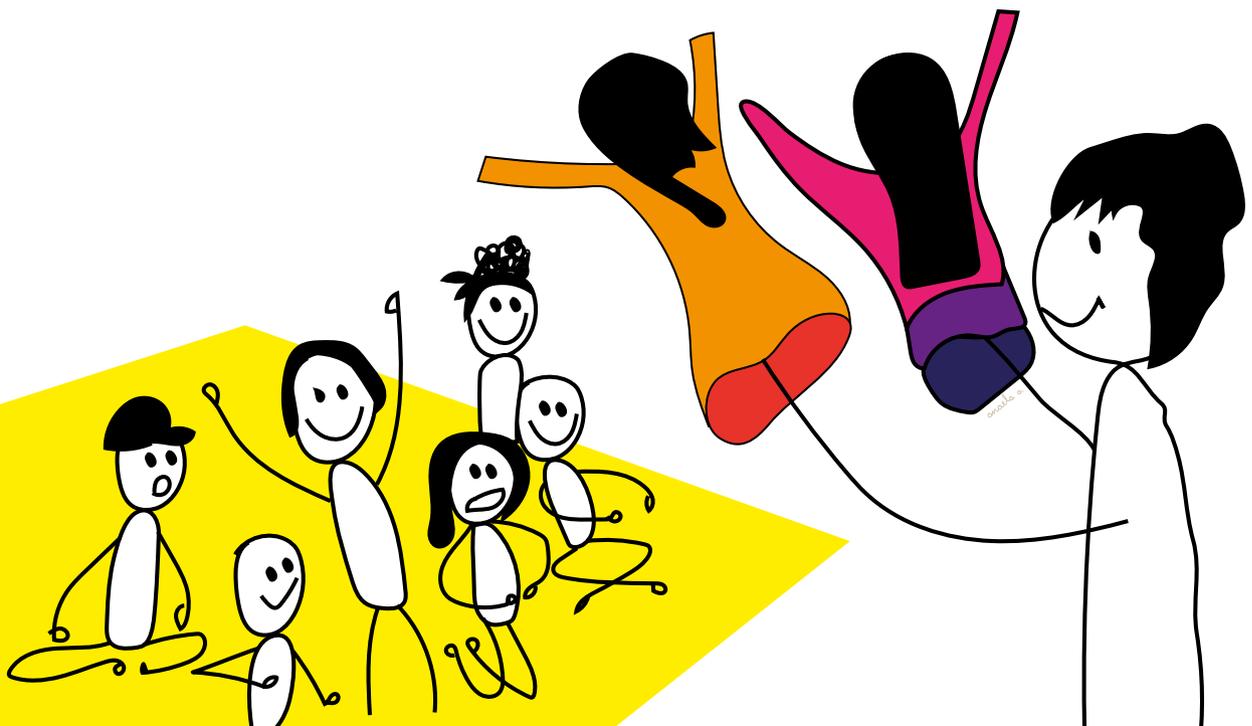
Por otro lado, no se trata de formar poetas o escritores; el taller busca estrategias dirigidas a docentes que trabajan en Educación Inicial y observan en la poesía un espacio para mejorar sus prácticas docentes; por lo tanto, la idea de desarrollar competencias lectoras y de escritura están dirigidas a los docentes, para que esto, a su vez, conciban herramientas que innoven los procesos educativos. En el documento Informe final del estudio para conocer la situación actual de la educación para la igualdad en España nos encontramos con “la escuela ha venido perdiendo peso en su tarea de humanizar el proceso de socialización de los menores y las menores, y ahora se enfoca más bien a la capacitación y la extrema especialización” (UNESCO, 2004). Se insiste no se trata de concebir una forma didáctica para la formación de escritores, se trata del acercamiento humano de la poesía a las aulas. El taller en definitiva enmarca sus actores y acciones en el aprender jugando, para desarrollar las macro destrezas lingüísticas en el quehacer docente.

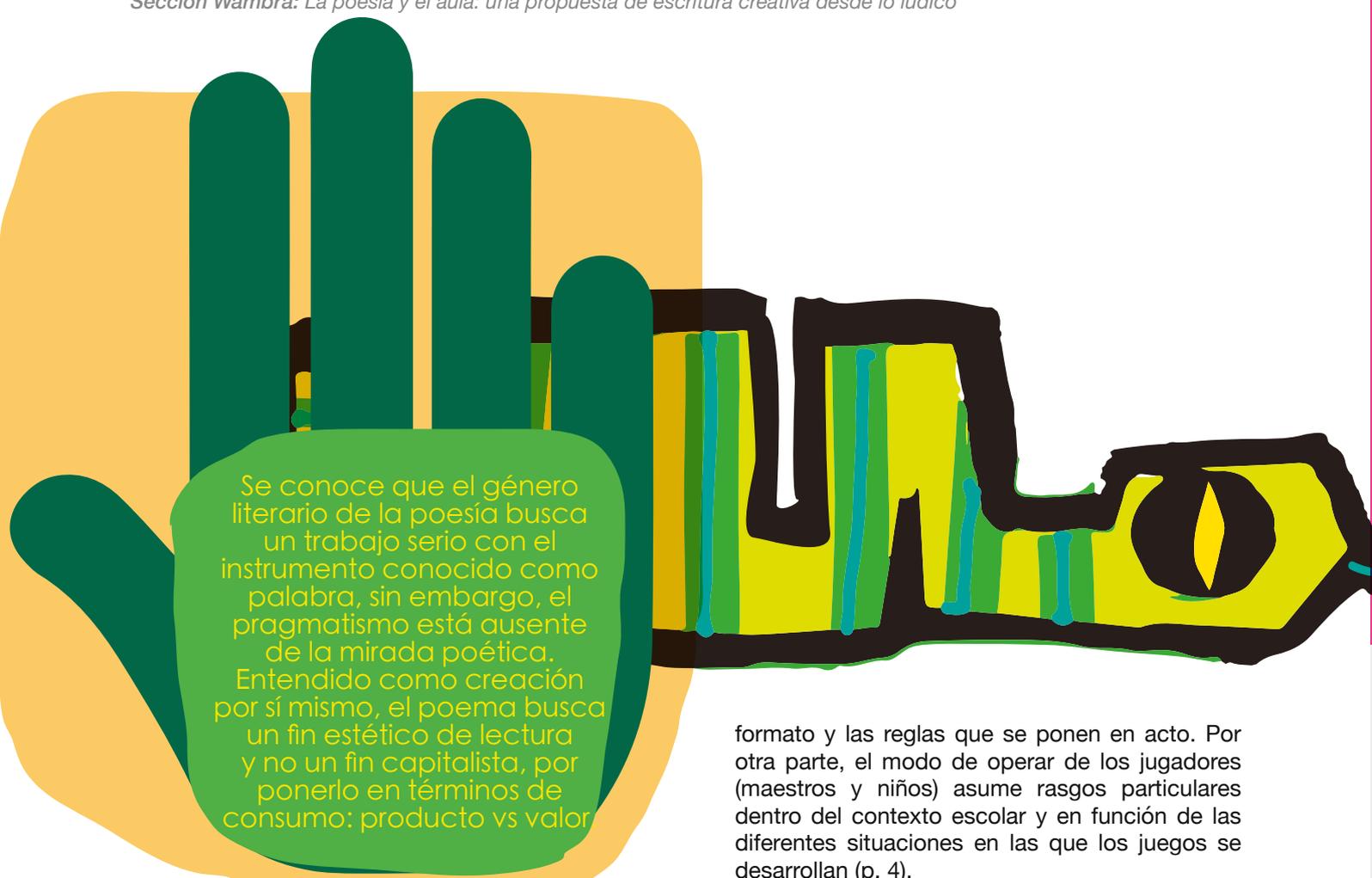
Lo lúdico responde al juego como recreación. Si se reflexiona sobre este recurso se constata que a medida que los estudiantes crecen en tamaño y edad el juego es un recurso que se lo relega, pues los docentes conciben educación y silencio, disciplina con normalización estática; y el juego, no precisamente, aporta la tan anhelada normalización tradicionalista en las aulas. Guillermo Zúñiga (2009)

El taller busca estrategias dirigidas a docentes que trabajan en Educación Inicial y observan en la poesía un espacio para mejorar sus prácticas docentes

señala en el documento *Lo lúdico como componente pedagógico*:

repensar lo que hoy se hace en la pedagogía para descubrir los aportes con que la lúdica puede contribuir para conseguir la aplicación de unos criterios más acordes con los tiempos actuales en que la velocidad de los acontecimientos y las transformaciones exige unos niveles de respuesta casi que inmediatos para estar al ritmo actual del mundo moderno, con una rapidez no imaginada desde la óptica del contexto tradicional con que todavía analizamos el presente (Zuñiga, 2009, en línea).

Se conoce que el género literario de la poesía busca un trabajo serio con el instrumento conocido como palabra, sin embargo, el pragmatismo está ausente de la mirada poética. Entendido como creación por sí mismo, el poema busca un fin estético de lectura y no un fin capitalista, por ponerlo en términos de consumo: producto vs valor

El juego debe mantenerse como opción de socialización y elemento mediador del aprendizaje; los docentes, al integrar a su práctica diaria elementos pensados desde los intereses de los estudiantes, podrán mejorar el ambiente del aula y encontrar procesos dinámicos que permitan el empoderamiento de formas no tradicionales de enseñanza aprendizaje.

El desarrollo de las competencias lingüísticas por parte de los niños es un producto cultural de imitación; por ende, las formas de mediación de aprendizaje incidirán directamente en su desarrollo léxico y empoderamiento de su realidad. El juego vinculado al desarrollo lingüístico es una herramienta muy empleada por la Escuela en general, basta realizar una investigación sobre el tema y se obtendrá una gran cantidad de información.

Patricia Sarlé (2008) en *Enseñar el juego y jugar la enseñanza* sostiene:

La escuela le asigna un formato particular al juego. El maestro es quien diseña la estructura de este

formato y las reglas que se ponen en acto. Por otra parte, el modo de operar de los jugadores (maestros y niños) asume rasgos particulares dentro del contexto escolar y en función de las diferentes situaciones en las que los juegos se desarrollan (p. 4).

El juego es la forma hacia la cual el seminario-taller apunta, para que los docentes interactúen desde la palabra y las formas dinámicas de la poesía y puedan desarrollar un proceso educativo novedoso dirigido a los niños. La escuela debe construir formas acordes a la realidad del estudiante y sus expectativas sobre cómo desea aprender y cuáles son las herramientas que potenciar esas formas.

Leer un poema en la clase debe ser, entonces, un acto equivalente a sembrar un árbol no precisamente en el parque que queda frente a nuestro edificio, sino en un sitio al que quizás nunca volvamos a ir. La poesía se debe leer sin esperar a cambio una ganancia práctica inmediata (Andricáin, 1997, p. 19-20).

La poesía como fin utilitario no tiene un objetivo determinado. Se conoce que el género literario de la poesía busca un trabajo serio con el instrumento conocido como palabra, sin embargo, el pragmatismo está ausente de la mirada poética. Entendido como creación por sí mismo, el poema busca un fin

estético de lectura y no un fin capitalista, por ponerlo en términos de consumo: producto vs valor.

Sin embargo, la poesía necesita un acercamiento por parte de lector, sea este un entendido en el tema estético o un principiante. Surgen entonces las interrogantes: ¿cómo entender el poema?, ¿el poema es susceptible de ser decodificado?, ¿cómo leer un poema?, ¿cómo escribir un poema? Para entender un poema, o para acercarse a él, uno de los posibles caminos es a través de su estructura lingüística. El texto poético tiene un uso lingüístico diferente del lenguaje habitual, si bien basa su atención y observación en lo que rodea al poeta;

el poeta emplea figuras literarias para concebir y construir su texto.

Finalmente, dentro de la Escuela un recurso fundamental para la adquisición del lenguaje oral y escrito es la poesía didáctica. La poesía didáctica puede convertirse en una herramienta para mediar procesos de enseñanza-aprendizaje, bastará con nombrar: adivinanzas, coplas, retahílas, etc., que permiten al docente echar mano de estos recursos lingüísticos cercanos a la poesía en su aspecto formal, para mejorar su práctica docente diaria.

REFERENCIAS

- Andricaín, S. (1997) *Escuela y poesía: ¿y qué hago con el poema?* Santa Fe de Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.
- Cassany, D. (1999) “El comentario de texto en el enfoque comunicativo” *Clave*, 8: 9-40. 1999. Revista de la Asociación Venezolana para la Enseñanza de la Lengua.
- Cassany, D. (2006). *Reparar la escritura*, 108. Barcelona: Editorial Graó.
- Crespillo, M. (1992) *Teoría del comentario de textos*, Analecta Malacitana, vol. XV, 1-2, p. 137-12.
- Heidegger, M. (2014). *Arte y poesía*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- Instituto de la mujer (2004). *La situación actual de la educación para la igualdad en España*. Madrid: Artes gráficas Grupo. S. A.
- Krieger, P. (2004). *La deconstrucción de Jaques Derrida (1930-2004)*. Anales II 84, UNAM.
- Echeverri, Gómez. (2012) *Lo lúdico como componente de lo pedagógico*. Obtenido de <http://blog.utp.edu.co/areadercreacionpcdyr/files/2012/07/LO-LUDICO-COMO-COMPONENTE-DE-LO-PEDAGOGICO.pdf>
- Pozuelo, J. (2010.) *Teoría del lenguaje literario*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Richard, N (1993). “Alteridad y descentramiento culturales”. *Revista chilena de Literatura* N. 42.
- UNESCO (2005). *Leer y escribir la poesía, la recomendación de poetas notables, procedentes de diferentes horizontes sobre la enseñanza de la poesía en Establecimientos de Nivel Secundario*. Paris: UNESCO.

Juan Fernando Auquilla Díaz

Magíster en Estudios Culturales Latinoamericanos mención en Literatura.

Director (D) de las Carreras de Educación Básica y Educación Intercultural Bilingüe. Profesionalización.

juan.auquilla@unae.edu.ec