

Poesía en acción: materia poética y cuerpos en la escuela secundaria

Escuela: N°2 DE 14 “Argentinos Juniors”

Autoras/es: Celeste Paula Ludueña

Sala/grado/año: Cuarto año

Breve descripción

Una experiencia poética que empieza con una lectura oral de Medea de Eurípides con chicos y chicas de cuarto año de secundaria es “invadida”, “arrasada”, “irrupcida” por unos juegos corporales en el aula, no del todo vinculados con la obra. Luego ocurre una segunda irrupción, ahora de parte del grupo, que decide llenar de poemas el patio durante un acto escolar. Conjugando el verbo “irrupcir”, que conecta con “*performance*”.

Se parte de una idea de poesía como una experiencia física. El relato trata de capturar una exploración personal, con el mayor realismo posible, sobre lo vivido por la docente como profesora de lengua y literatura y coordinadora del área de Comunicación en la Escuela de Comercio N° 17 “Santa María de los Buenos Aires”. La experiencia abarca teatro clásico y poesía, y muestra la capacidad de conectar con lo poético que demostró este grupo de cuarto año, durante octubre y noviembre de 2024.

Situación inicial

La experiencia surge como respuesta a la inquietud de los chicos y las chicas por escribir poesías y recitar en voz alta. Como el grupo ya venía escribiendo poemas, se propuso hibridar este género con el dramático, que también les había despertado interés. Se armó un proyecto de trabajo a largo plazo con un fin específico: que chicos y chicas experimentaran la palabra con el cuerpo.

Objetivos

Con este proyecto, se intenta que los y las estudiantes pongan el cuerpo en la palabra poética como una práctica que va en contra de las tendencias actuales de estar ensimismados. La idea es poder compartir algo que los saque de la rutina y de los teléfonos. Aunque no son necesarios materiales especiales o espacios muy grandes, sí hay que generar un aula en la que los chicos y las chicas se sientan cómodos y confíen en el grupo y en sí mismos al momento de recitar, de leer o de hacer sonidos para que no se sientan expuestos. Leer teatro y poesía pueden ser experiencias significativas si se llevan a cabo desde la escucha de los compañeros ya que de otra manera, puede generar inhibición.

Principales objetivos:

Comprender e interpretar textos literarios clásicos y contemporáneos, reconociendo sus elementos temáticos, simbólicos y expresivos (esto justifica la lectura de *Medea* y los poemas desde un enfoque de comprensión y análisis y contempla la lectura de poemas contemporáneos).

Que los estudiantes logren incorporar habilidades de expresión oral a través del recitado y la puesta en escena de textos poéticos y teatrales (este objetivo apunta al trabajo con la voz, la entonación y la presencia escénica).

Que los estudiantes estimulen su creatividad y la apropiación personal de los textos mediante la performance y la expresión corporal (aquí entra la idea de “ponerle el cuerpo” a los textos).

Fomentar el trabajo colaborativo y la reflexión crítica en torno a las emociones, conflictos y valores presentes en los textos leídos.

Contenidos

- Lectura y comentario de obras literarias: se promueve la lectura intensiva y extensiva de textos literarios, permitiendo un trabajo compartido y en profundidad con los textos.
- Participación en sesiones de teatro leído.
- Lectura y recitado de poemas vinculados a algún tema, en este caso, temas diversos.
- Establecer relaciones entre el lenguaje literario y otros lenguajes artísticos. Se busca que los estudiantes reconozcan cómo el lenguaje literario se vincula con otros lenguajes artísticos.

Destinatarios

Este proyecto intenta que las expresiones artísticas de los estudiantes trasciendan el aula, ya que son ellos y ellas quienes expresan su deseo de compartir sus producciones. Por tal motivo, la experiencia llevada a cabo fue registrada y compartida por los estudiante con familiares, amigos y amigas y con la comunidad escolar. Nuestra idea fue que sirva como material para otros profesores y profesoras, alumnos y alumnas, y que no quedara en una consigna escolar olvidada.

Secuencia didáctica

Primera irrupción: como “pieza de performance”

En *Medea*, de Eurípides, mientras chicos y chicas recitan los parlamentos correspondientes al momento en que la heroína traicionada por Jason llora por la severidad con la que el destino trata a las mujeres, se comprueba que hacen algún tipo de movimiento como tocarse la cabeza, entrecerrar los ojos o mover la cabeza de lado a lado. ¿No se trata acaso de “una pieza de performance”? (Iriarte).

Se retoma “la experiencia física de leer poesía”: la experimentación material no sólo recompone el vínculo vital e histórico del cuerpo con la poesía en sus facetas íntima y pública, sino que invita a mirar problemas del hacer poético sin quedarse en la abstracción ni en una propuesta descriptiva lista para el aplicacionismo o la disección. Estimular la conciencia personal y colectiva sobre los decires y decisiones del cuerpo al entrar en contacto creativo con la materialidad del texto poético puede formar parte de renovados acercamientos pedagógicos a la poesía (Bajour, 2021, 152). En base a los movimientos detectados, se propone vivenciar algunas de las “posturas para leer”, “en la cascada, en la piedra caliente” (Martins Marqués, 2009). Alumnos y alumnas agregan otras subiéndose a los bancos y abrazándose mientras leen.

Luego realizan caligramas en las manos a lo John Cage. Después tienen que decir sin equivocarse: “no sé lo que ayer será lo que hará el pasado lo desconocido no es mañana es lo que ayer hará de mañana / no siempre soy yo a veces soy un árbol un ruido en el aire” (Meschonnic, 2015).

A estos juegos, se agrega otro que consiste en que cada uno haga el movimiento y el sonido de una máquina imaginaria, moviendo cualquier parte del cuerpo y acompañándolo con un ruido hecho con la boca. La gracia es que comienza uno, se agrega el siguiente, y así hasta que se unen movimientos y sonidos para formar una máquina colectiva. La docente lee un poema alusivo a la máquina. Forma y

contenido se ponen en juego entre el cuerpo y la voz tal como cuando Eagleton afirma que los rasgos formales son constitutivos del significado, aunque no están completamente subordinados a él. Se trabaja forma y contenido con el siguiente texto:

Anoche dormí sin máquinas simples, sin catapultas sin hélices para sobrevolar la noche tengo la oscuridad del que se acuesta lo opaco del sueño por eso choco contra las piezas del mecanismo toda esta penumbra suena al girar de un trompo a lo que no se ve de los carruseles nuestro movimiento no es ese nuestra cadencia no es la de los planetas no nuestro baile no sabe de órbitas.

La situación es tensa en el momento; pero servirá, en lo sucesivo, para sacarle cierto acartonamiento que a veces aqueja cuando se lee tragedia o poesía. Alumnos y alumnas la utilizan para una segunda intervención fuera del aula.

Con el ejercicio de la máquina, se buscó jugar con ese decir, que es “un modo de decir coreográfico” pero, a la vez, con lo cotidiano. Se intenta ir gritando alrededor de una máquina imparable, como es el mundo sin la poesía; penetrar la máquina con poesía. Tiene un mensaje el propio cuerpo cuando se va rodeándolos y enunciándolos. Se es anatomía/poesía. Los alumnos y las alumnas cuentan sobre su vergüenza, su sorpresa, pero también sobre su desahogo y sobre aflojar y sentirse también vivos.

En la segunda hora se trabaja con los poemas “Tarde de invierno” de Jorge Luján; “Medea” de Chantal Maillard; “Las seis posturas” de Martins Marques, varios poemas de John Cage; “Decir, hacer”, de O. Paz y algunos otros de los alumnos y las alumnas. Con el material se hacen unas bolitas y se las arroja desde el escritorio de la docente. La consigna es leerlos en voz alta apenas se los recibe.

Se procura que nadie se quede sin texto. Tras abrir la bolita, si el poema ya está siendo leído, el o la estudiante debe sumarse al compañero o la compañera. Al final se forma un coro indescifrable que da cuerpo a la idea de la poesía como texto que se puede sentir con los ojos, la voz, el cuerpo, la colectividad de los cuerpos.

Esta segunda parte, la apertura de los papelitos, llevan a la segunda irrupción. Se reúne el material para salir a colgar los poemas. se aprovecha el segundo recreo para recitar poesía a los y las estudiantes que bajan al patio y así se termina esta fase del proyecto. Luego se arma un blog en donde se vuelca la experiencia de cada uno.

Evaluación

La evaluación fue dinámica y constante:

- * Procesual y formativa. La evaluación no es puntual ni sumativa, sino un acompañamiento constante que valora el proceso más que el producto final.
- * Centrada en la implicancia. Se prioriza la participación activa, la actitud frente a los desafíos y la disposición para apropiarse creativamente de los poemas y del texto trágico.
- * Integral. Se consideran aspectos cognitivos, expresivos, sociales y afectivos, reconociendo el trabajo corporal, emocional y artístico de los y las estudiantes.

Bibliografía

Bajour, C. (2021) "La experiencia física de leer poesía como pedagogía de lo poético". En *Prácticas docentes en juego* noviembre N°1. Publicación de la Cátedra. Práctica III General - Área Pedagógica. y del Proyecto de Investigación Prácticas de la Enseñanza y configuraciones en la Escuela Media: Practicantes y Egresados de los Profesorados de Letras e Historia - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM.

Bajour, C. (2013) "Nadar en aguas inquietas: una aproximación a la poesía infantil de hoy". En *Revista de Literatura infantil y juvenil* N° 332 18/9/13. URL: <http://www.imaginaria.com.ar/2013/09/nadar-en-aguas-inquietas-una-aproximacion-ala-poesia-infantil-de-hoy>

Barreto, L.A. (2013) *Las máquinas simples*. Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana.

Cage, J. (2013) *Indeterminación*, Buenos Aires: Zindo y Garfuri.

Eagleton, T. (2010) "En busca de la forma". En *Cómo leer un poema*, Madrid: Akal. pp. 81/85.

Genovese, A. (2011) "Poesía y modernidad. La poesía como discurso 'inactual'". En *Leer poesía. Lo leve, lo grave, lo opaco*, México: FCE. p. 15-23.

Iriarte, F. (2013) "Después del aullido. La poesía y la voz". En *¿Quién habla en el poema?* Buenos Aires: del Dock. (64-91).

Maillard, Ch. (2020) *Medea*, Barcelona: Tusquets.

Martins Marques, A. M. (2009) *A vida submarina*, Bogotá: Vestigios.

Meschonnic, Henri. (2015) "No el verso libre sino el poema libre". En Calderón, Ali y Osorio, Gustavo (editores) *Reinventar el lirismo. Problemas actuales sobre poética*. Granada: Valparaíso Ediciones.

Montes, G. (2017) "De lo que sucedió cuando la letra emigró de la boca". En *Buscar indicios, construir sentidos*, Córdoba: Babel.

Piacenza, P. (2018). "Modos de leer. El lector con un lápiz en la mano: otro modo de leer en la clase de literatura". En *El cocodrilo*. revista de la Asociación de Graduados en Letras de Rosario. N° 5. URL: <https://revistaelcocodrilo.com/modos-de-leer-por-paola-piacenza>