

Otras formas de leer y decir poesías. Poesías en cuerpo y voz

Graciela Csaky*

Estimadxs colegas:

Acercar a estudiantes de secundario o terciario al lenguaje poético, tal vez sea uno de los más grandes desafíos de un/a docente de literatura porque la poesía en la escuela, generalmente circula por los márgenes del imperio de la narrativa, librada a la suerte de algún anfitrión que la invite a pasar al salón central.

Dice la poeta Wislawa Szymborska (2002):

A algunos les gusta la poesía
A algunos,
es decir, no a todos.
Ni siquiera a los más, sino a los menos.
Sin contar las escuelas, donde es obligatorio,
y a los mismos poetas,
serán dos de cada mil personas. (p. 344)

Ser parte de una minoría que elige leer poesía es algo especial y hasta transgresor dentro de las instituciones educativas si se asume el compromiso de transmitir y compartir con lxs estudiantes la experiencia de la poesía que, tal como lo afirma Diana Bellesi (2011), debe ser un derecho a lo largo de toda nuestra vida. No se trata de sentirse parte de una elite sino de una comunidad de lectores en la que el encuentro con la palabra poética nos enlace cálidamente.

La poesía, en tanto manifestación artística, trabaja con el lenguaje de un modo particular, lo retuerce, lo desafía, lo lleva –en palabras de Bellesi– a las “piruetas del exceso” y hacia una musicalidad que le es inherente. En cada acto de lectura, el poema se resignifica, se abre, se actualiza y resuena en los múltiples significados que sus capas posibilitan. ¿De cuántas formas

*UNVM / gcsaky@unvm.edu.ar

puede leerse un poema? ¿Qué lugar le damos a nuestra voz al leer esas palabras escritas? ¿Qué sucede con nuestro cuerpo al leer un poema?

Cecilia Bajour ha investigado acerca del valor de leer poesía performáticamente, es decir poniendo en juego cuerpo y voz en la oralización del poema. En ese sentido, la investigadora y docente sostiene que la experiencia física de leer poesía es un camino posible para una pedagogía de lo poético porque “las previsiones sobre la puesta en voz suponen “conversar” de cerca con el poema para ver qué nos puede decir desde su particular juego espacial, auditivo, significativo.” (Bajour, 2017, p. 9)

La oralización de la poesía nos permite oír su musicalidad, ritmo, silencios y pausas, podemos jugar con los tonos, las intensidades en el decir para ampliar sus sentidos. Si hay quien diga el poema, también hay quien lo escuche y, a su vez, lo recree de una manera particular.

El taller que les proponemos trabaja sobre las múltiples formas en que puede ser leído (dicho) un poema - tantas como lectores existen- y cómo el poema puede vincularse con otras manifestaciones estéticas como el teatro, los lenguajes audiovisuales, la música. En este caso, seleccionamos poesías de escritorxs latinoamericanxs de distintas épocas cuyos textos poéticos consideramos potentes por su sonoridad, ritmo, musicalidad y connotación a la hora de planificar la representación grupal.

Uno de los grandes objetivos de la enseñanza de la literatura explicitados en los Diseños Curriculares de la Provincia de Córdoba es “propiciar situaciones que planteen a los estudiantes la posibilidad de establecer un diálogo con los textos literarios y, a través de ellos, con otras prácticas estéticas y universos culturales, mediante frecuentes y diversas actividades de interpretación, creación y recreación.” (Ministerio de Educación de la Pvcia de Córdoba, 2012 – 2015, pág. 40)

Creemos que con este taller nos acercaremos a ese objetivo y a que el vínculo entre lectores y poemas conduzcan a interesantes experiencias poéticas. Se trata de un generar un aula de literatura donde se amplíen las fronteras de los mundos simbólicos de lxs estudiantes y se amplíen sus derechos (Gerbaudo 2006; 2017)

Taller de aproximación a la poesía: la poesía en cuerpo y voz

Presentación

La/el docente comienza con la presentación del taller haciendo explícito uno de sus objetivos que es que cada participante tenga una experiencia poética (siempre singular) surgida de las diversas lecturas de poemas, compartidas y puestas en cuerpo y voz. También la/el docente cuenta por qué ha elegido leer poemas: generalmente circulan en menor medida que otros discursos literarios como los cuentos y las novelas y, además, brindan la posibilidad de jugar con el lenguaje tanto para leerlos como para escribirlos.

La/el docente invita a lxs estudiantes a compartir el taller con creatividad y con todos los sentidos abiertos para leer de otras formas no convencionales la palabra poética. El desafío es poner en juego no solo sus voces sino también sus cuerpos para decir poemas de manera grupal.

Actividades

1. Dos poemas, dos videos:

-Poema: “El amor es un robo” de Leopoldo Marechal

La/el docente lee para todo el grupo “El amor es un robo” (una buena opción es proyectarlo para que quede a la vista y sea más fácil volver a él. Si esto no fuera posible, repartirá a cada participante una copia). Se abre una conversación acerca de los posibles sentidos que circulan en el poema, sobre todo a partir del verso “el amor es un robo”, también se puede conversar acerca de quién se imaginan que es el yo poético y a quién se dirige.

Video a partir del poema: clic aquí

-La docente invita a ver un video de Canal Encuentro en el que se encontrarán con una recreación del poema de Marechal llevada a cabo por actores y actrices a la manera de una “intervención artística” realizada en un espacio público.

- Se propone conversar sobre lo visto para establecer relaciones con el texto fuente: se pone en juego la voz, el cuerpo, la actuación y se juega con el sentido de la palabra ROBO para escenificar el caso policial.

- Poema: “En esta noche, en este mundo” (fragmento) Alejandra Pizarnik

La docente lee el fragmento del poema y abre la conversación preguntando qué versos les han gustado o impactado.

Luego invita a ver el video del poema de Canal Encuentro.

-Luego de verlo, se conversa sobre las imágenes y sobre las sonoridades con la que se dicen los versos, por qué se elige el susurro y la voz baja para el decir poético, cómo se asocian a la idea de ausencia e invisibilidad.

2. División en grupos, lectura de poemas y de la consigna:

Se propone una división en grupos de entre 3 y 5 participantes. A cada grupo se le entrega un corpus de cuatro o cinco poemas (es importante que ningún corpus sea igual a otro) para que los lean y elijan uno, el que más les guste o les parezca con mayor potencial para preparar la puesta en cuerpo y voz en la que todos los integrantes tienen que participar. Se sugiere la siguiente consigna:

a) Lean los poemas de la selección que les tocó y elijan UNO para hacer la puesta en voz y cuerpo. Conversen sobre los sentidos que abren las palabras del poema, las sugerencias, si hay barras, espacios en blanco, paréntesis, otros tipos de letras ¿cómo pueden decirse o representarse? Si encuentran un ritmo regular en los versos pueden aprovecharlo, jugar con reiteraciones, sonoridades, cambios de voz (susurros, canto, silencios), etc. Cada integrante debe tener participación en el decir poético. Tiempo de preparación: 30 minutos

Preparación de la puesta en cuerpo y voz. La/el docente va pasando por cada grupo para responder dudas, ayudar, sugerir ideas, etc.

Presentación frente a todo el grupo. Cada grupo hace su presentación frente al resto de los compañeros y al finalizar, dicen quién es la autora del poema.

En la mochila

Por su sonoridad, su ritmo, su musicalidad e incluso por los silencios que proponen, recomendamos esta selección tentativa de poemas para la implementación de este taller. En su singularidad, invitan a performar el lenguaje poético desde el cuerpo y la oralidad:

- “R.I.P.”, Cristina Peri Rossi, en *Inmovilidad de los barcos* (1997)
- “Por si alguien manda”, María Teresa Andruetto, en *Poesía reunida* (2019)
- “Significado”, Susana Thénon, en *La morada imposible* (1957)
- “De re poética”, Susana Thénon, en *La morada imposible* (1986)
- “ORIENTACIÓN”, Susana Thénon, en *La morada imposible* (1986)
- “dice que no sabe del miedo...”, Alejandra Pizarnik, en *Árbol de Diana* (1962)
- “Ya no”, Idea Vilariño, en *Poemas de amor* (1979)
- “Murgatorio”, Susana Thénon, en *Ova completa* (1987)
- “Una lágrima...”, Diego Cortés, en *Piedra bajo el agua* (2007)
- “la soledad...”, Diego Cortés, en *Baldío y otros poemas olvidados* (2013)
- “XXV” y “XXIX”, Juan Gelman, en *En Dibaxu* (1983-1985)
- “Bolero”, Julio Cortázar, en *Salvo el crepúsculo* (1984)
- “XXXIII”, Juan Gelman – Sefiní (1964 – 1965) en *Cólera Buey* [1962 – 1968]

Referencias

- Andruetto, María Teresa (2019). Por si alguien manda. En *Poesía reunida*. Buenos Aires: Ediciones en Danza. Buenos Aires.
- Bajour Cecilia (28 de julio de 2017). La experiencia física de leer poesía como pedagogía de lo poético. [Ponencia] IX Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Corrientes.
- Bellessi Diana (2011). *La pequeña voz del mundo*. Buenos Aires: Taurus Alfaguara Altea Aguilar.
- Canal Encuentro. (29 de abril de 2020). Alejandra Pizarnik, “En esta noche, en este mundo”. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=4CS20mcLWTw>
- Canal Encuentro. [Interrupciones] (13 de mayo de 2015). El amor es un robo – Leopoldo Marechal. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=X9QMnHlHnh8>
- Cortés, Diego (2007). Una lágrima. En *Piedra bajo el agua*. Córdoba: llantodemudo.
- (2013). la soledad. En *Baldío y otros poemas olvidados*. Córdoba: llantodemudo.
- Cortázar, Julio (1984). Bolero. En *Salvo el crepúsculo*. Madrid: Alfaguara.
- Gelman, Juan (1994) XXV y XXIX. En *En Dibaxu (1983-1985)* Buenos Aires: Espasa Calpe Argentina.
- XXXIII- Sefiní (1964-1965).En *Cólera Buey (1962-1968)* Buenos Aires: Seix Barral.
- Gerbaudo Analía (2017). Más allá de la anécdota. En AAVV. (2017) *Nano-intervenciones con la literatura y otras formas del arte*. Santa Fe: UNL.

Gerbaudo Analía (2006). Ni dioses ni bichos. Profesores de literatura currículum y mercado. Santa Fe: UNL. <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/handle/11185/5749>

https://www.fhuc.unl.edu.ar/cedintel/wpcontent/uploads/sites/16/2019/07/Nano_intervencio-nes.pdf

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (2012 – 2015). Diseño Curricular de Educación Secundaria. Secretaría de Educación Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa Dirección General de Planeamiento e Información Educativa.

Peri Rosi, Cristina (1997) R.I.P En *Inmovilidad de los barcos* (1997) Álava: Bassarai Ediciones.

Pizarnik, Alejandra (1990) ...dice que ya no sabe del miedo. En *Obras completas*. Buenos Aires: Ediciones Corregidor.

Szyborska Wislawa (2002). Poesía no completa. México: Fondo de Cultura Económica.

Thénon, Susana. (1957) Significado. En *La morada imposible*. Buenos Aires: Corregidor.

(1957) tantas casas. En *La morada imposible*. Buenos Aires: Corregidor

(1986) De re poética. En *La morada imposible*. Buenos Aires: Corregidor

(1986) ORIENTACIÓN. En *La morada imposible*. Buenos Aires: Corregidor

(1987) Murgatorio. En *Ova completa*. Buenos Aires: Sudamericana.

Vilariño, Idea (1979) Ya no. En *Poemas de amor*. Buenos Aires: Editorial Schapire.

