

Otros modos de hacer poesía: una Reunión para escuchar, escribir, respirar juntxs

Melania Estevez Ballesterio*

Venga, no se asuste, vamos a hablar un poco de los versos esos
que usted conoce, porque canta o ha cantado
alguna vez una canción popular ¿verdad?
Diana Bellessi, *La piedra es el poema*, 2017

A modo de brújula

Esta propuesta desea ser susurro: un eco bajito de esa invitación que nos extiende Diana Bellessi (2017). Una palabra murmurada o danzada alrededor del fuego, tal como nos propusiera imaginar Liliana Bodoc (2017) las clases de Lengua y Literatura. Ahí, al costado del fogón, nos miraríamos y conversaríamos sobre poesía para que la poesía se cuele en nuestras aulas y silbe y cante y se encienda y se reparta y vuelva a esas voces de las que viene: las de todxs o, como sugiere Diana, las de “nadies” (2017, p.32). La propuesta sería entonces la de arrimar un corpus de poemas que nos sacudan el recelo a ese género que parece tan difícil de cultivar, tan reglado, tan anacrónico, tan ajeno. Un corpus de poesía contemporánea que juega con las tradiciones más canónicas y las reinventa. Que interpela la ley del género lírico, sus convenciones, sus marcos de producción y de lectura. Que, instalando de otro modo la palabra entre los cuerpos, imagina nuevos procedimientos para escribir y leer poesía juntxs. En efecto, el corpus poético que proponemos explorar y trabajar se construye, a muchas voces, en las rondas del proyecto Reunión que lleva adelante el artista Dani Zelko. Este proyecto, que inicia en 2015 y continúa desarrollándose en diferentes contextos que a su vez lo transforman, parte del diseño de un particular procedimiento. Este supone un encuentro en el cual se enlazan una serie de acciones -alguien habla, alguien escucha, alguien escribe- que dan lugar a un acontecimiento: una conver-

*UNC-CIFFyH-CONICET / melaniaestevez04@gmail.com

sación devenida poema polifónico, un poema respirado que deviene libro. En relación a tal procedimiento Zelko puntualmente señala:

Caminando sin rumbo
por ciudades, pueblos y comunidades rurales de América,
conozco a algunas personas.
Las invito a escribir.
Nos sentamos, me hablan y escribo a mano todo lo que dicen.
Cada vez que hacen una pausa para inhalar, paso a la línea que sigue.
No se graba
no se hacen preguntas
no se edita posteriormente.

Al otro día, los poemas se imprimen en libros.
La persona que habló lee sus poemas en voz alta en una ronda de nueve sillas
que se emplaza en alguna plaza o alguna esquina del lugar donde vive.
Se invita a amigxs, vecinx y familiares a escuchar,
se regalan los libros.

Una vez que el proyecto sigue camino
los libros se distribuyen en otros pueblos y ciudades.
Se eligen portavoces, por afinidad, para cada unx de lxs escritorxs.
Los portavoces leen en voz alta los poemas
en nuevas rondas de nueve sillas.

Zelko, s/f

El procedimiento comienza a accionarse con las “Primeras temporadas” del proyecto que se desarrollan entre 2015 y 2017. En este período, Zelko viaja con su computadora y su mochila imprenta -una impresora adaptada a una mochila- por diferentes regiones de Argentina, México, Cuba, Guatemala, Bolivia y Paraguay e invita a escribir a personas de entre 8 y 73 años, elegidas al azar. A partir de 2017 el proyecto, interpelado por los contextos socio-políticos de los territorios que transita, comienza a enfocarse en eventos críticos que conmueven a diferentes comunidades

(migraciones, violencia policial, persecución estatal, abandono y precarización de la vida) y surgen las “Ediciones urgentes” que ya cuentan con cinco libros publicados. En este formato del proyecto, Zelko se contacta con algunos miembros de las comunidades, extiende la invitación para escribir y publicar, llega hasta sus territorios y se organiza la reunión. A partir del 2020, de modo paralelo, el proyecto en alianza con el colectivo editorial “YoNoFui” da lugar a otra colección llamada “Toma, ocupación, recuperación”. En este caso, la conversación y la escritura poética se producen como modos de intervenir ante violentos desalojos policiales en territorios ocupados colectivamente. Por último, en este mismo año se crea una nueva serie llamada “Movimiento por la lengua” que reúne publicaciones elaboradas con personas y comunidades que entablen disputas en torno a la lengua: a sus estructuras de dominación y de poder.

De las diversas publicaciones a las que, poniendo en práctica este singular procedimiento, da lugar el proyecto proponemos abordar dos: Frontera Norte y Lof lafken winkul mapu. A partir de este corpus, que desborda las tradicionales definiciones de poesía y nos propone otros modos de tramar y experimentar la palabra poética, nos interesa propiciar una reflexión en torno a dos aspectos. Por una parte, siguiendo los planteos de Francine Masiello (2013), en relación a la poesía como una “actividad liminal”, una práctica que atraviesa nuestros cuerpos y que, empujándonos a entrar en contacto sensorialmente con la diferencia, nos coloca en la posición ética de registrar los sonidos de lxs otrxs (p.15). La poesía, entonces, como esa materialidad discursiva que en palabras de la autora: “altera el mundo como lo conocíamos hasta entonces, instala la duda en nuestros cuerpos y mentes, pero también propone una aproximación a la intimidad, un manual de instrucciones para el contacto y la consideración del otro” (p.15). En este sentido, como una práctica de la proximidad, del encuentro que nos lleva a reflexionar sobre el poder de ser afectadx, de afectar nuestras realidades compartidas, en común. A la vez, recuperando los desarrollos de Alicia Genovese (2016), nos interesa sembrar la interrogación por la poesía como un trabajo con la lengua que produce un desplazamiento, un desacomodamiento de los usos instrumentales más habituales y de los sentidos cristalizados. De tal forma, como una práctica que, en palabras de Genovese (2016), se sitúa en el desacomodamiento de los discursos pretendidamente transparentes que hegemonizan la escena discursiva, es decir, en “todo lo que esos discursos dejan fuera y que persis-

te como lo no dicho" (p.19). En esta línea se abre la pregunta por aquellos sentidos y representaciones sociales que este corpus de poesía pone en cuestión al volver a mirar y decir desde otro lugar la realidad cotidiana, el mundo en común.

Hoja de ruta

Ahí donde el camino se curva y lo que sigue se vuelve una incógnita, suelen aparecer paisajes literarios irregulares. Territorios de formas y texturas diversas; habitados por voces y murmullos intrigantes, poco frecuentes al oído; transitados por especies literarias que no se encuentran en los manuales, raras especies que desafían las definiciones y prefieren andar sueltas de nombre. En estos territorios hay que agudizar la mirada y abrir el oído, saborear las palabras, acariciar las frases, oler las ideas porque lo imprevisible puede cruzarse en cualquier momento. Caminar por acá puede convertirse en una experiencia temblorosa que nos sacuda el cuerpo tanto como las ganas de descubrir cosas nuevas. Entonces, ¿damos un paso más y nos asomamos a lo que viene después de la curva? Les dejo una pista: puede que las palabras comiencen a rimar distinto y las conversaciones se vuelven versos de papel o libros o rondas de nueve sillas.

Explorando el terreno

Para transitar este paisaje literario en el cual nos adentraremos en un corpus de poesía contemporánea que reinventa el género, se propone organizar el recorrido en cinco estaciones. Cada una de ellas supone un momento de trabajo con actividades diferenciadas que, sin embargo, se conecta con las siguientes.

Primera estación: Este primer momento se destinará a realizar una introducción a la propuesta de trabajo y de exploración literaria. Con este propósito se invitará a lxs estudiantes a participar de un juego grupal. Se organizarán, según la cantidad de jóvenes, entre tres y cuatro rondas. A cada ronda se le entregará un mazo de cartas y una o dos hojas en blanco. El mazo estará compuesto por tarjetas que contendrán preguntas del siguiente tipo: ¿Qué es la poesía?, ¿Quién escribe poesía?, ¿Cómo se escribe poesía?, ¿Por qué alguien escribe poesía?, ¿De qué habla la poesía?,

¿Puede la poesía afectar nuestras realidades cotidianas?, ¿Cuál es tu poeta favorita?, ¿En qué momento se lee poesía?, ¿Quién lee poesía? Una vez entregados los elementos se explicará la dinámica del juego. En el centro de la ronda se colocará el mazo de cartas que previamente deberán mezclar. Un integrante sacará una tarjeta y leerá la pregunta que contenga en voz alta. La misma persona deberá escribir, en la hoja que se les entregó y en no más de una línea o renglón, una respuesta para la pregunta. Las respuestas podrán ser imaginativas y dar un salto más allá de los criterios de exactitud. Por ejemplo: para la pregunta ¿Cuál es tu poeta favorita? en caso de no recordar un nombre puntual podría escribir “mi poeta favorita es la de la mirada triste y el tapado grande”. Todas las respuestas deberán comenzar replicando la misma parte de la pregunta, por ejemplo: “mi poeta favorita es...”; “lee poesía...”; “alguien escribe poesía porque...” Una vez que haya consignado su respuesta la primera persona pasará la hoja a quien se encuentra sentado a su izquierda. Al recibir la hoja, esta persona deberá escribir su respuesta a la pregunta repitiendo el encabezado que usó la anterior y modificando lo que sigue. Al concluir la ronda de respuestas, otro integrante sacará una carta diferente y repetirán el mecanismo de escritura. Cada equipo deberá sacar tres tarjetas en total para escribir a partir de ellas.

Una vez que todos los equipos completen las respuestas colectivas a las preguntas organizaremos una puesta en común de los textos, así como de las nuevas preguntas que puedan haber surgido en el proceso de escritura. Nos dispondremos en una ronda y, un representante por grupo, leerá los textos que fabricaron. A partir de la puesta en común de los escritos conversaremos sobre las características del género lírico y de la palabra poética, tanto como de sus formas de producción y circulación más convencionales. Tras la discusión se les invitará a pensar ¿de qué otras formas podría hacerse poesía?, ¿cómo afectarían estas otras formas de hacer a la poesía misma?, ¿se escribirán otros poemas?, ¿qué poemas? En relación a estas preguntas, a su vez, se les propondrá explorar un proyecto artístico que construye un particular procedimiento de escritura y de circulación de la palabra poética.

Segunda estación: En esta estación nos focalizaremos en la exploración del proyecto Reunión llevado adelante por Dani Zelko. Para ello se solicitará que, en grupos de hasta dos integrantes, ingresen a la página web del proyecto <https://reunionreunion.com/> y recorran este espacio virtual que cuenta con diferentes entradas. El link podría compartirse a través de Classroom, de alguna otra plataforma virtual institucional o por medio de un grupo de WhatsApp para que lxs estudiantes ingresen desde sus teléfonos celulares. En el caso de contar con un laboratorio de informática, las actividades también podrían desarrollarse allí. Al momento de recorrer la página se indicará que exploren las diferentes pestañas y que infieran algunas de las características del proyecto: de qué se trata, cómo se lleva adelante, quiénes están involucrados, qué obras se mencionan, otros datos que consideren relevantes. Deberán registrar estos datos construyendo una serie de “notas sobre el proyecto”. Aquí también podrán registrar preguntas que surjan de la lectura exploratoria. A continuación, se organizará una puesta en común de las notas elaboradas. Recuperando lo expuesto por el grupo, se clarificarán algunos de los puntos centrales de la propuesta de este artista en torno al procedimiento de escritura, las formas de publicación y circulación. Se sugiere acompañar la presentación con algunas imágenes de las diferentes intervenciones realizadas por Zelko. Podrá abrirse un primer debate en relación a los cambios que se advierte en relación a los modos más tradicionales de escritura y publicación de poesía. También, habilitar una reflexión sobre el nombre del proyecto ¿por qué Reunión? ¿Quiénes se reúnen? ¿En torno a qué? ¿Qué modalidades adquiere esta “reunión”?

Ahora que ya conocemos un poco más del proyecto, se propondrá pasar a la lectura de esos poemas que se construyen, a muchas voces, en rondas de conversación.

Tercera estación: Para proceder a la lectura de los libros, recuperando una de las nociones introducidas en el mismo proyecto, se propondrá que ocupemos el lugar de portavoces. Así, según la cantidad de estudiantes, se organizarán tres o cuatro grupos de nueve sillas en las que se ubicarán lxs portavoces. Preferentemente las rondas se armarán en algún espacio abierto de la escuela. Los grupos escogerán uno de los libros e iniciarán la lectura. Cada portavoz deberá leer dos o tres páginas y, luego, ceder la voz. Al terminar la lectura, a cada grupo se le entregarán una serie de

consignas de trabajo -que se detallan seguidamente- y una hoja en blanco tamaño A4.

Consignas de trabajo. Leer/discutir/tramar: formas de accionar la lectura

1. A continuación, se incluyen una serie de ejes de discusión mediante los cuales vamos a tramar algunas ideas en relación a las lecturas que realizamos. Para ello deberán trabajar con el primer eje y seleccionar un eje más de los que se indican en el que quieran profundizar. Lean todos los ejes y seleccionen aquel que más les interese. *Ejes de discusión:*

- ¿Poesía en torno a qué? Temas y problemas que se abordan en este libro. ¿Qué percepciones se abren en relación a estos temas/problemas?

- Vínculos entre la escritura poética y la vida: ¿de qué modo se tocan, se cruzan o se problematizan? ¿Poesía para intervenir la vida? ¿Vida para intervenir la poesía?

- Modos en los que el procedimiento de escritura modifica, subvierte, cuestiona los formatos canónicos del género lírico: ¿Qué cambia en estos poemas?, ¿Qué permanece?

- El problema de la autoría: ¿Quién habla en estos poemas?, ¿Podemos reconocer un “yo lírico”? ¿A quién le pertenecen los poemas? ¿Deja de pertenecerle a alguien la poesía?

- Escritura y oralidad. ¿Qué relaciones se plantean entre el relato oral y la escritura? ¿Se modifican las concepciones más tradicionales de escritura en estos textos? ¿De qué modo?

2. Una vez que hayan seleccionado el eje de discusión, comiencen a tejer sus ideas. Para ello, en la hoja en blanco que se les repartió coloquen, de un lado, el primer eje y, del otro, el que escogieron. Conversen un tiempo sobre cada uno y, luego, anoten algunas ideas. Formulen estas ideas en una oración no muy extensa y escríbanla dentro de un recuadro (en forma de cuadrado, rectángulo o círculo). Luego observen cómo se relacionan y, en función de ello, conecten estas ideas con flechas.

3. Compartan los mapas de lectura que tramaron con el resto de los grupos.

4. Al finalizar el trabajo en grupo un portavoz comentará qué libro leyeron y presentará el mapa que tramaron. A cada hoja se le realizará una perforación y, con un hilo de algodón, se unirán los mapas de modo tal que puedan colgarse en algún lugar del aula.

Cuarta estación: En esta estación el trabajo se organizará en dos etapas: en la primera, se desarrollará un taller de escrituras y, en la segunda, un taller de construcción de libros cartoneros.

- *Primera etapa:* en la apertura del taller se explicará que, siguiendo el procedimiento de escritura diseñado por Dani Zelko, realizaremos nuestras propias “reuniones” en el marco de las cuales escribiremos un texto de forma conjunta. Para ello se conformarán grupos de cinco integrantes. Cada grupo deberá escoger una cuestión o tema que les inquiete, consideren importante, les preocupe o les interese discutir. En torno a ella, cada cual deberá formular un comentario, relatar alguna experiencia personal, plantear algunas preguntas, ofrecer un punto de vista, entre otras posibilidades. A partir de ella se desarrollará la conversación y, paralelamente, la escritura. Podrán presentarse una serie de cuestiones a modo de orientación para que los grupos determinen el suyo. Una vez definida, deberán escoger un “escriba” que será la persona encargada de registrar a mano y sin ningún dispositivo de grabación aquello que el resto vaya poniendo en palabras. Quien escribe deberá cambiar de renglón cada vez que la persona que habla haga una pausa para respirar. Se señalará la importancia de que cada grupo se concentre en el ritmo del habla y de la escritura, es decir, que quienes hablan estén atentos a que quien escribe pueda seguir sus palabras y que quien escribe procure sintonizarse al ritmo de quien habla. Cada reunión deberá desarrollarse durante aproximadamente 20 minutos, de modo que cada integrante tome la palabra y la voz por al menos 5 minutos. Los turnos para hablar serán aleatorios, pero nadie puede abstenerse de intervenir.

Al finalizar la ronda se compartirá la lectura del escrito resultante. Tras la lectura podrán realizarse correcciones sobre el texto: añadir

palabras que falten, modificar alguna frase, revisar la coherencia y la cohesión en la escritura, corregir signos de puntuación, revisar ortografía, uso de la tilde etc. Tras la corrección se realizará una nueva lectura para proponer los últimos ajustes del texto. Al finalizar, se informará que con estos textos construiremos libros cartoneros que luego cada quien distribuirá. Para construir los libros se solicitarán una serie de elementos que deberán traer de forma individual: a) texto impreso en doble faz y con números de página (escoger una tipografía, un tamaño de letra e indicar que deben justificar el texto), 2 hojas blancas A4; 4 hojas de colores tamaño A4; un retazo de tela de 30 cm x 5 cm; cola vinílica; abrochadora/engrapadora; revistas; témperas y pinceles.

- *Segunda etapa:* existen diversas técnicas para construir libros cartoneros de diferentes estilos y formatos, a continuación, dejamos un tutorial que nos resultó sencillo y práctico para trabajar con jóvenes, pero en la web pueden encontrarse numerosos otros tutoriales que presentan opciones de construcción de los libros

Una vez escogido el tipo de procedimiento que se utilizará, lx docente podrá optar por mostrar el tutorial a lxs estudiantes o por explicar el procedimiento. Siguiendo las instrucciones del tutorial que aquí compartimos, luego de cortar las tapas de cartón y unir las usando el retazo de tela, se procederá a abrochar las páginas que debían traer impresas. En este paso será importante señalar que al inicio y al final de estas páginas deberán colocar una hoja en blanco. Seguidamente, observando que el número de las hojas se encuentre correctamente organizado se procederá a abrochar las páginas. En adelante se seguirán los restantes pasos indicados en el tutorial para completar el armado. Por último, se trabajará en el diseño de las portadas en las cuales cada grupo consignará un título acordado de forma conjunta. Aquí podrán realizarse collages, pintar las tapas con témpera, mezclar técnicas, entre otras posibilidades.

Una opción sumamente interesante consistiría en contactarse con alguna editorial cartonera y conversar sobre la posibilidad de realizar un taller con ellas. En la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba se encuentra radicado el proyecto de extensión universitaria “Centro Editor Cartonero de la Facultad de Filosofía y Humanidades: La Sofía Cartonera” que desde 2012 produce

libros cartoneros que invierten la lógica habitual del mercado editorial para lograr que lleguen a toda la comunidad a un precio accesible. Este programa también ofrece talleres en diferentes espacios y modalidades. En los siguientes links pueden encontrar más información y los datos de contacto de “La Sofía Cartonera”:

<https://www.instagram.com/lasofiacartonera/?hl=es>

<https://www.facebook.com/La-Sofia-Cartonera-130766900803290/>

<https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/la-sof%C3%A1-Da-cartonera-la-editorial-escuela-que-busca-desacralizar-el-libro>

Para finalizar con el proyecto se propone organizar una ronda en la que se podrán en común reflexiones sobre el proceso de trabajo. Aquí podrían retomarse algunos de los interrogantes con los que iniciamos para pensar qué nuevas respuestas formularíamos en este momento y por qué: ¿Qué es la poesía?, ¿Quién escribe poesía?, ¿Por qué alguien escribe poesía?, ¿Quién lee poesía?, ¿Puede la poesía afectar nuestras realidades cotidianas?

Referencias

Arias Lozano, Abraham. [Miss Zoila] Mi libro cartonero. Taller. (23 de octubre de 2020) [Video] Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=BVUOFEQCUM>

Bellesi, Diana (2017). *La piedra es el poema*. Rada Tilly: Espacio Hudson.

Bodoc, Liliana (2017). La literatura en tiempos del oprobio [conferencia] https://www.youtube.com/watch?v=qsZ1S1iSBSA&t=480s&ab_channel=Jitanj%C3%A1foraOng

Genovese, Alicia (2016). *Leer poesía: lo leve, lo grave, lo opaco*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

La Sofía Cartonera [@lasofiacartonera] IGTV. Perfil de Instagram. Recuperado el 28 de diciembre <https://www.instagram.com/lasofia-cartonera/>

La Sofía Cartonera. (s/f) *Inicio* [Página de Facebook] Facebook. Recuperado el 28 de diciembre de 2023 <https://www.facebook.com/La-Sofia-Cartonera-130766900803290/>

Maciello, Francine (2013). *El cuerpo de la voz (poesía, ética, cultura)*. Rosario: Beatriz Viterbo Editora.

Zelko, Dani. *Reunión*. <https://reunionreunion.com/>

(2017). *Frontera Norte*. <https://drive.google.com/file/d/1dr-Co5oCzBoFtZ0a3Qd7HKsEPKmjNM-v8/view>

(2022). *Lof lafken winkul mapu*. <https://drive.google.com/file/d/1640w-rARFFJs7nxJMy3WY7i2VYbIVLlz/view>

Universidad Nacional de Córdoba, campus virtual. La Sofía Cartonera, la editorial escuela que busca desacralizar el libro (s/f) <https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/la-sof%C3%ADa-cartonera-la-editorial-escuela-que-busca-desacralizar-el-libro>