

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL Y LITERATURA
LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN LITERARIA EN LA OBRA EXPERIENCIA
VITAL EN EL MACIZO COLOMBIANO

MARIO ALBERTO BURBANO GAVIRIA

LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA
DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL Y LITERATURA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
POPAYÁN
2022

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL Y LITERATURA
LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN LITERARIA EN LA OBRA EXPERIENCIA
VITAL EN EL MACIZO COLOMBIANO

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
LICENCIADO EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA

MARIO ALBERTO BURBANO GAVIRIA
ESTUDIANTE

MAGÍSTER EDGAR ALBERTO CAICEDO CUELLAR
DIRECTOR

LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA
DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL Y LITERATURA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

POPAYÁN

2022

LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN LITERARIA EN LA OBRA *EXPERIENCIA VITAL EN EL MACIZO COLOMBIANO*.

LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN COMO METODOLOGÍA PEDAGÓGICA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LA LITERATURA.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVOS.....	6
I. LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN LITERARIA EN LA OBRA <i>EXPERIENCIA VITAL EN EL MACIZO COLOMBIANO</i>.	
1. LA CREACIÓN LITERARIA	7
2. UNA POÉTICA DE LA OBRA <i>EXPERIENCIA VITAL EN EL MACIZO COLOMBIANO</i>.	19
3. LA CREACIÓN LITERARIA COMO INVESTIGACIÓN-CREACIÓN: HACÍA UNA PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA.....	24
II. OBRA. <i>EXPERIENCIA VITAL EN EL MACIZO COLOMBIANO</i>.....	28
CONCLUSIONES.	48
BIBLIOGRAFÍA.	49

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo se fundamenta en La investigación creación como metodología pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura, es el resultado de un recorrido por áreas afines a temas como las cuestiones narratológicas, el lenguaje, teoría de la literatura, la creación literaria, en torno a la metodología de la investigación-creación. El trabajo se inscribe dentro de la línea de investigación Problemas de la Literatura del Departamento de Español y Literatura y consta de dos partes la primera que versa sobre la investigación-creación; donde se vuelve sobre los asuntos que tratan este tema las muchas consideraciones que envuelven al sujeto creador, la obra artística y el espectador. En un segundo momento toma importancia la poética como sello personal que identifica a cada autor con su forma particular de escribir y que da pie a los que se sumergen en estas fuentes para desarrollar su propia forma de enunciar su escritura y en la última parte de este primer momento como la investigación creación sienta el pilar fundamental en la enseñanza de la lengua y la Literatura. En la segunda parte se enuncia por medio de la escritura de una serie de poemas lo que acontece en el territorio de Bolívar, su ambiente, paisaje y costumbres.

La intención de este trabajo tiene como propósito indagar la creación literaria, en ello está también abordar la concepción del arte y el estudio del orden literario desde una mirada que explora el ser vinculado al mundo a su condición, la pregunta por el sentido también de la existencia. Todo esto, va tomando su cauce en la articulación de una poética, que se vuela un proceso de escritura propio.

Morada al Sur de Aurelio Arturo, es una obra que permite ese contacto con los temas que tocan este trabajo, como son el territorio, en el tratamiento de la poética del espacio de Bachelard; la topofilia y el espacio feliz. Estos elementos se conectan con la construcción de una serie de poemas que sobrevienen de una estancia al sur del país. Esta visión de la escritura literaria como proceso de investigación-creación, que parte especialmente de la lectura de lo que los propios escritores afirman en sus ensayos en torno a sus búsquedas y concepciones sobre el arte y la literatura, nos posibilita plantear dicho proceso como productor de saber y en tal sentido, como proceso pedagógico que puede ser potenciado en la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura.

OBJETIVOS

Realizar un proceso de creación literaria (escritura de poemas) y examinarlo como metodología pedagógica para la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura.

Escribir una obra de arte literaria, y vivenciar el proceso como resultado de una exploración de orden poético y existencial, apegado al territorio.

Observar la escritura literaria como proceso metodológico de investigación creación y dar cuenta de su carácter poético y pedagógico mediante la escritura de un ensayo.

Aportar elementos teóricos-prácticos para la formación de maestros escritores, apropiados de la idea de que la literatura es resultado de un proceso de investigación-creación.

I. LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN LITERARIA EN LA OBRA EXPERIENCIA VITAL EN EL MACIZO COLOMBIANO.

1. LA CREACIÓN LITERARIA Y LA NOCIÓN DE “POÉTICA”.

La creación literaria que motiva la creatividad y la imaginación, despierta el interés de quien se mueve a expresar con el lenguaje todas sus intenciones y posibles pretensiones. Todo esto reclama de la Academia elementos de análisis y estrategias de pensamiento que lleven a la reflexión, debelen y despierten la consciencia e induzcan a reconocer en la obra de arte y el deleite estético, el valor intrínseco inmerso en el mundo del arte. En un intento por tejer un diálogo entre obras como, El Arte de la Novela de M. Kundera, El Arco y la Lira, de Octavio Paz, permite ese contacto con el fenómeno artístico, poniendo en cuestión el acceso a la obra de arte.

La experiencia de traer a colación, el influjo de la obra de arte, es pertinente también tema de la filosofía, aunque pareciera a primera vista, simple y cotidiano, frente a todo esto siempre hay una expectativa de comprensión. Tomamos en cuenta las reflexiones del arte contemporáneo, aunque nuestro horizonte se orienta a la creación como investigación. Es importante la experiencia estética del arte que en la academia despierta el interés y lleva al estudiante a buscar en diferentes autores, que brindan una respuesta sobre lo que tiene que decirnos hoy el arte. Incursionar en el objeto de la obra, vivenciar por medio de la cultura y del territorio

es una manera de no silenciar, el eco que asalta la dimensión humana, donde ser, expresa su comprensión del mundo y de la verdad.

La creación literaria demanda, abordar de manera concreta el conocer de primera mano los autores que nos permiten ese contacto con la literatura, además como aconsejan a los que se inician en el proceso de la escritura. Todo esto permite allanar en gran medida un poco el camino hacia la consecución de tal fin, que se propone y es el de llevar a feliz término la escritura de un libro de poemas que están vinculados a la topofilia y al espacio feliz, que en este caso corresponde al Macizo Colombiano; estos elementos de la topofilia y del espacio feliz están tomados de la poética del espacio de Gastón Bachelard.

En efecto, sólo queremos examinar imágenes muy sencillas, las imágenes del espacio feliz. Nuestras encuestas merecerían, en esta orientación, el nombre de topofilia. Aspiran a determinar el valor humano de los espacios de posesión, de los espacios defendidos contra fuerzas adversas, de los espacios amados. Por razones frecuentemente muy diversas y con las diferencias que comprenden los matices poéticos, son espacios ensalzados. (Bachelard, 1997, p. 22.)

Ahora bien, el interés por la obra artística viene dado a la luz de la triada que interviene en su creación. El sujeto o artista, la obra y el espectador. El resultado en concreto de la creación literaria es el fruto de un proceso consciente que en este caso como a través de la historia de la humanidad deja ver su progresiva y constante evolución. El poeta es ese demiurgo que da vida en el lenguaje; en las imágenes, en la palabra, hace eco en lo que dice, escribe. De aquí parte en gran medida el

hecho de la escritura; en la resonancia y en la repercusión temas que son recurrentes en la obra de Gastón Bachelard y tratados implícitamente en el trabajo.

Uno de los insumos importantes y que a lo largo de la carrera en literatura hemos tratado es el lenguaje, desde sus fundamentos, teorías, e investigación. Ésa facultad del ser humano, estrechamente relacionada con la capacidad de ser sociable y de aquí la necesidad de comunicar. Es esa necesidad de expresarse a la que, el que se decide a escribir, atiende, porque la escritura es un proceso de liberación, de sentido además de un proceso consciente.

El trato con Rainer María Rilke, a partir de Cartas a un Joven Poeta en las diferentes facetas de su vida y de su comprensión y grandes recomendaciones, en el encuentro con la escritura permite vislumbrar el panorama que enfrenta el escritor, en el horizonte de su hacer; ya sea movido por la pasión, el gusto, el goce, el talento o las circunstancias diversas que le mueven.

Ser artista es: no calcular, no contar, sino madurar cómo el árbol que no apremia su savia, más permanece tranquilo y confiado bajo las tormentas de la primavera, sin temor a que tras ella tal vez nunca pueda llegar otro verano. A pesar de todo, el verano llega. Pero sólo para quienes sepan tener paciencia, y vivir con ánimo tan tranquilo, sereno, anchuroso, como si ante ellos se extendiera la eternidad (Rilke, 1929, p. 13.).

En este escritor podemos encontrar la fascinación por lo trascendental, por la fenomenología del ser y el espíritu. También es preciso anotar el valor que tiene el hombre, en la construcción de este intercambio epistolar, Rilke deslumbra por su

simpatía y transforma cualquier elemento de la vida, en un acontecimiento provechoso, en especial cuando se trata de la escritura. La imaginación, que expresa en su voz, anima con palabras con una atracción, a la que no es difícil encontrar un apego y no fácil desprenderse. El silencio, la reflexión y la expresión mágica, permiten instalar a Rilke como un pilar fundamental en el trabajo de la creación porque permite explorar el ser, en el diálogo que presenta, con quien está inquieto por resolver los conflictos en los inicios de la escritura. Este autor suscita perplejidad, perspicacia y profundidad en la materia de nuestro interés, además que explora el ser y las condiciones propias que acompañan su naturaleza; los temas como la soledad, el silencio, la contemplación, ayudan al conocimiento de sí mismo y potencian esas habilidades de las que el autor habla que son necesario cultivar y sacar gran provecho o también en algún momento como recomienda Horacio mejor no escribir.

Es importante dentro del mismo escenario de la creación, referir el trabajo arduo estableciendo algunos criterios y pautas de referencia iniciales dada la complejidad y la particularidad de la creación literaria, que va buscando su cauce en la perspectiva actual y el debate de si debe considerarse o no a la creación-investigación como una herramienta generadora de conocimiento. En esta vía hemos tomado como punto de contacto lo que en el ámbito de las artes es un planteamiento nuevo y es considerar como método investigativo la investigación-creación para estar a nivel de otras disciplinas y consolidarse en la comunidad académica. De otra manera una forma de afirmar de que lo que se lleva a cabo en la creación- investigación pone de manifiesto que detrás de ello hay un trabajo arduo

y que genera conocimiento, validando otras vías de acceso a la verdad. El creador es un potencial investigador que deja su obra a la comprensión e interpretación.

La relación existente entre el creador, la obra y el espectador establece estrechos puntos de contacto y en diferentes épocas de la historia de la humanidad dejan ver como el artista sobresale por sus conocimientos. Pone este al servicio una variedad de inventos, descubrimientos, provoca o da a conocer al mundo lo que en la materialidad de la obra expone. Los diferentes caminos, interacciones, interrelaciones, percepciones, ofrecen métodos a seguir. La obra de arte provoca, ofrece tanto a quien la contempla como a su a su creador.

Con la investigación-creación se busca validar el trabajo de la comunidad artística y enfrentar como comunidad consolidada, la labor del artista. La labor creativa es una herramienta que aún busca su reivindicación.

El acontecer de la obra de creación artística, está atravesado por el carácter temporal y nos pone en el foco de la relación con el mundo, con lo que sale de las manos del artista y lo que acontece en sí mismo. Todo esto cobra sentido en El origen de la obra de creación.

Ahora viene las características de la investigación-creación que pone al sujeto de manifiesto e interpela al ser y el sujeto-objeto. Para este caso no hay una separación son uno solo. La dimensión humana también comprende una investigación y una forma de generar una práctica artística. La dimensión humana cobra vital importancia y hace parte de la investigación.

Romper el paradigma de la investigación científica, es posible cuando el investigador creador sistematiza de una manera diáfana y exhaustiva sus resultados, pone a consideración sus procesos. Pero esta no es la forma en la práctica artística de como el creador asume su trabajo. Aunque hoy las cosas muestran un panorama muy diferente y estos criterios son tomados muy en serio. El sujeto creador-investigador, vuelve siempre sobre sí mismo y esta constante le permite reflexionar su hacer, pone en evidencia sus procesos y métodos sintetiza y sistematiza sus conocimientos, permitiendo que otros hagan uso de ellos. El conocimiento que se genera es el engranaje que mueve la comunidad artística y le permite generar solidez. El artista a pesar de ser visto aislado y solitario va mutando y acomodándose a lo que le toca vivir. Esta reflexión es constante.

Todas estas consideraciones las podemos encontrar en el documento “Investigación – creación un acercamiento a la investigación en las artes”, escrito por Sandra Liliana Daza Cuartas, artista plástica especializada en docencia universitaria y maestra en diseño y creación interactiva, valida lo que se hace en muchas instituciones académicas de artes alimentando la respuesta a la pregunta : ¿la investigación creación puede ser considerada un método de investigación generadora de conocimiento?; el objetivo de la investigación sienta la base en lograr exponer las características que envuelven al artista y los límites de la creación.

Sandra recoge el tratamiento del arte en el texto “La naturaleza de la investigación” del autor Bruce Archer, con la finalidad de comprender y aportar, al fenómeno de la investigación creación en las artes. La investigación consta de tres

partes, siendo el primer lugar la triada del arte: creador, obra y espectador; en segunda instancia, las características del creador – investigador, y en un tercer momento, la investigación-creación y sus características. Esta introducción permite ver de una manera cercana los acontecimientos que se desprenden, en un recorrido por las épocas, en que la visión del artista es diferente.

“No hay obra sin creador, no hay obra sin espectador, pero no hay creador sin obra” (Daza, 2009, p.2). La primera entrada a profundizar, plantea el vínculo estrecho que presenta la triada del arte; relación que ha sido abordada y estudiada acorde a periodos históricos específicos, para de este modo conseguir desarrollar un seguimiento que evidencie los múltiples cambios que se han visto apegados al tema.

En principio, se le otorga relevancia al autor y al conocimiento que este posee, como es el caso de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, posteriormente, arribado el siglo XX, el arte giró en torno a la transmisión y la comunicación que la obra ofrece al público, es decir, el conocimiento recae en la interpretación o inferencia que se establece por medio de la materialidad de la obra de arte: la obra; en nuestro tiempo, se descubre en la interactividad de las creaciones que se valen de la tecnología, en donde el espectador no es un elemento pasivo y se integra, pasa de ser observador a co-creador, complementando y vivenciando la propuesta artística digital, como es el caso de los trabajos donde intervienen ingenieros, diseñadores gráficos, expertos en ilustraciones que potencian la imagen; todo esto para desentrañar que en la obra artística no hay ya un artista solitario, por el contrario convergen sobre él diversas fuerzas.

En la esencia del arte se encuentra una relación entre el creador, la obra y el espectador. Dadas las condiciones que anteceden, se puede inferir que el arte está en movimiento, no se ata a un punto fijo, pues es de naturaleza cambiante. Estas tensiones y problemas dejan ver el estado difuso, cambiante de sentido y constante transformación, lo que está conforme a cada contexto y época diferente. Los conceptos de creador, obra y espectador, son variables conforme la historia humana avanza.

“El primer reto que tiene el creador-investigador es romper con sus propios esquemas para proponer unos nuevos y diferentes. Principal característica en la investigación el rompimiento de paradigmas” (Daza, 2009, p.4.).

El autor de la obra artística, no es objeto de una posesión de una inspiración o fuerza sobrenatural o divina, el artista se hace de su imaginación de la creatividad, no obstante, se debe destacar que estos elementos difusos para el método científico son sinónimo de irracionalidad y esta es la pugna siempre presente entre la racionalidad e irracionalidad donde una parece sobreponerse a la otra, en la historia de la humanidad ha estado marcada por la razón, lo cual conlleva a determinar la imaginación y la creatividad, como elementos difusos generados por instintos e impulsos desordenados e infranqueables.

El artista debe hacerse preguntas en del proceso artístico, preguntas pertinentes que pueden ser consideradas estrategias metodológicas de la investigación donde el accionar humano investiga. Este es el elemento diferenciador del creador para de este modo trascender paradigmas. El artista al momento de concebir una obra, establece un puente, que conecta encontrarse consigo mismo,

de ahí que se adentre en un proceso de formación, donde comenzará a entender las relaciones que constituye con el mundo y con los demás. Este acercamiento interior, en consecuencia, es una formación pedagógica en la medida de que el creador por medio de la introspección da sentido a su propia existencia.

Si el proceso creativo se sistematiza rigurosamente, además de esto posee como objetivo la producción de conocimiento que pueda ser reutilizado por otros investigadores, que estos métodos puedan ser aplicados por otros investigadores, además de estar conformada la comunidad artística que los valide podría el arte declarar que posee un método de investigación - creación, validado (Daza, 2009, p.4.).

De esta manera el propósito, en la investigación creación estaría un poco mas claro o en definitiva el objetivo precisado, pues al término del trabajo de la investigación cuando todo está documentado, permite caminar sobre procesos ya concebidos que ayudan y fortalecen los nuevos emprendimientos. De acuerdo con lo expuesto, en la triada de creación, que se han venido atendiendo, el artista, la obra y el espectador, fundan el proceso investigativo – pedagógico que se desarrolla en la creación artística, entonces lo que se hace en la obra de arte en particular, la obra literaria que tiene los mismos insumos, no deja de ser ajena a la rigurosidad hasta aquí tratada.

Henk Borgdorff, ha publicado extensamente acerca del debate sobre la investigación en las artes, como un debate urgente, adentrándose de esta manera en la esfera artística, que tiene un tejido híbrido que cubre de un velo difícil de distinguir. “El debate sobre la investigación en las artes”, publicado en el año 2010 en la Universidad de las Artes de Ámsterdam, es un estudio que pretende, en primer

lugar, abrir la discusión que se ha venido gestando entorno al debate sobre si la práctica artística puede ser entendida como un proceso de investigación. En este debate también tienen partida las políticas y estrategias educativas. Borgdorff lo asume con la intención de exponer objetivamente las diferentes cuestiones que ahí intervienen, desde la cuestión ontológica, epistemológica y metodológica.

Este debate Borgdorff lo asume tomando en cuenta la convergencia desde una postura central con la intención de exponer objetivamente las diferentes miradas y opiniones que hacen parte de esta discusión. Las políticas gubernamentales, las cuales se han encargado de definir los parámetros con los que es aceptado un proyecto investigativo, hacen parte de lo que llama la atención en este asunto. La investigación, de este modo, ha sido entendida en términos de academización, es decir, en términos de técnica y método; como podemos comprobar, la práctica artística responde al aprendizaje que se da también entre quienes se encuentran en la práctica de arte.

Borgdorff establece una serie de preguntas que dan inicio a la propuesta que pretende desarrollar y no necesariamente responde a estas preguntas que al final siguen abiertas a la discusión y a una sanción definitiva. La investigación en las artes generalmente es llevada a cabo por artistas, que buscan una repercusión en su campo. Si tomamos ahora todas esas exploraciones de las facetas ontológica, epistemológica y metodológica de la investigación en las artes y las condensamos en una única y breve fórmula, llegamos a la siguiente caracterización: La práctica artística tanto el objeto artístico como el proceso creativo, entraña un conocimiento

ubicado y tácito, que puede ser mostrado y articulado por medios de experimentación e interpretación.

Unido a la anterior respuesta, a la pregunta de cómo la práctica de arte como investigación puede ser distinguida de la práctica de arte en sí, llegamos a la siguiente definición: La práctica artística puede ser calificada como investigación si su propósito es aumentar nuestro conocimiento y comprensión, llevando a cabo una investigación original en y a través de objetos artísticos y procesos creativos. La investigación de arte comienza haciendo preguntas que son pertinentes en el contexto investigador y en el mundo del arte.

Los investigadores emplean métodos experimentales y hermenéuticos que muestran y articulan el conocimiento tácito que está ubicado y encarnado en trabajos artísticos y procesos artísticos específicos. Los procesos y resultados de la investigación están documentados y difundidos de manera apropiada dentro de la comunidad investigadora y entre un público más amplio (Borgdorff, 2010, p. 26.)

De esta manera, el paso siguiente es legitimar lo que se hace en la creación-investigación y seguir dentro del debate que aún no se cierra. La creación literaria tiene una inclusión particular a través de los talleres de escritura creativa, un volcamiento tardío dentro de lo no formal que significan estos talleres. Esa concepción del artista de quien se considera el protagonista de la obra de arte, parte de la siguiente consideración.

“Es posible que esté asociada a la imagen del escritor como demiurgo, el hacedor de mundos que desconoce el proceso que le llevó a la construcción de dichos mundos, una idea que el romanticismo ha sabido instalar, no solo en el imaginario popular, sino también en el artístico” (Gutiérrez & Rodríguez, 2019, p.2.).

El conocimiento del que parten los programas en formación, para potenciar el lenguaje, como todas esas competencias estéticas para la creación, presentan una verdadera resistencia. El debate en la academia en lo que tiene que ver con la investigación abre un abanico de preguntas, para el caso de la creación literaria se pregunta por si la obra artística no es una forma de investigar.

El conocimiento que se produce en la investigación en las artes, se distingue de otras formas de investigación y la obra de arte es parte de esta investigación además de que “la experiencia artística en si misma es una experiencia cognoscitiva”. (López, 2015, p. 1.). La actividad del proceso que se empeña en la consecución del arte de crear lleva consigo el trabajo, la influencia, los textos que consiguen concretar el trabajo, en definitiva.

2. UNA POÉTICA DE LA OBRA *EXPERIENCIA VITAL EN EL MACIZO COLOMBIANO*.

El comienzo y el término, en la escritura, es un abordaje de entrega y paciencia. Estos son los primeros intentos de consolidar una práctica escritural,

movido más por la lectura atenta. Parto a escribir sobre la existencia en el dominio del lugar que está a mi vista. Con todo ello la reflexión es permanente.

En la creación poética, el elemento del espacio tiene un valor bastante apreciable se distingue en la lectura de los poemas un estrecho contacto con el paisaje con el modo de vivir de los pueblos del sur el exuberante, solemne espacio fantástico y mágico que rodea los lugares, del brillo dorado, de lo extraordinario que sigue apareciendo en el relato de la conformación de las sociedades al sur.

En estos poemas de corte espacial y temporal, en su estructuración aparece la reflexión de procesos de identidad de una manera transparente. Las coordenadas están situadas en la reflexión humana, de un espejo para la identidad mestiza evocando un pasado con una perspectiva diferente a nuestra herencia tradicional.

La imaginación habita entre las montañas, un mundo nuevo por conocer, espera ser descifrado; el eco del pasado, está presente en el espíritu de la noche, en el canto de los ríos, en el color del arco iris, en el cielo azul que alberga el dorado sol y la luna fría. Ahora bien, la investigación e identificación de otras poéticas permite consolidar la nuestra, con elementos propios. El trabajo de recepción de autores como Jorge Zalamea en Poesía Ignorada o de Aurelio Arturo nos dan pistas de como aludir a la palabra que envuelve y se vuelve catalizadora de los momentos, espacios, gustos, colores y que revelan la inédita acción de la palabra.

He escrito un viento, un soplo vivo

Del viento entre fragancias, entre hierbas

Mágicas; he narrado

El viento solo un poco de viento.

Noche, sombra hasta el fin, entre las secas

Ramas, entre follajes, nidos rotos - entre años –

Rebrillaban las lunas de cáscara de huevo,

Las grandes lunas llenas de silencio y espanto.

Aurelio Arturo

La palabra significa, el comienzo de todo, la génesis imparable que sucede a las imágenes que por los sentidos nos llegan, en un momento son imparables, configuran mundos para ser explorados. En este caso en la poética se vive el sentido y la pasión que se desencadena en la imagen poética. La repercusión está presente en el pensamiento e invade el interior y esa conexión se ve, cuando no solo se conecta con uno mismo, sino que otros encuentran su goce en lo mismo. En el poema reposa, un profundizar sobre la propia existencia.

En la resonancia oímos el poema, en la repercusión lo hablamos, es nuestro. La repercusión opera un cambio del ser. Parece que el ser del poeta sea nuestro ser. La multiplicidad de las resonancias sale entonces de la unidad de ser de la repercusión. Más simplemente dicho, tocamos aquí una impresión bien conocida de todo lector apasionado de poemas: el poema nos capta enteros. Esta captación del ser por la poesía tiene un signo fenomenológico que no engaña. La exuberancia y la profundidad de un poema son siempre fenómenos de la duplicación resonancia-repercusión. Parece que por su exuberancia el poeta reanima en nosotros unas profundidades. Para dar cuenta de la acción psicológica de un poema habrá, pues,

que seguir dos ejes de análisis fenomenológicos, hacia las exuberancias del espíritu y hacia la profundidad del alma. (Bachelard,1997, p. 12.)

De esta manera la imagen poética, llega a lo profundidad al ser y conmueve antes de salir a la superficie.

La realidad de la poética se revela en un acto de libertad de la voluntad y de la consciencia que despierta la expresión y con ello, lleva a la experiencia literaria. La poesía es ese recurso que permite al ser, expresar su conexión con el mundo, el hombre, le hace trascender su dimensión y deseo de conectarse con el principio, su fin último y ayuda a la búsqueda de su verdad.

El tiempo y el lugar son distintivos en la obra poética, en particular esta, que describe el paisaje natural del verde de todos los colores de Aurelio Arturo.

La actitud frente a la obra es la de dar cuenta de temas que abordan el ser en su sensibilidad, el ser que se apega a su condición terrena. La reflexión se articula a la propia existencia y al ser que se inscribe en la historia, las vivencias forman su carácter, apego a su territorio y origen. La poesía se convierte en un aliado para confrontar el ser y su devenir.

El motivo de escribir desde el Macizo Colombiano es desarrollar una obra que tiene en su base, la imagen poética y el lenguaje poético. La confrontación existencial está mediada por los hechos vividos antes y ahora se hacen presentes con una carga de influencias que se destacan en la identidad. La pregunta sobre el tiempo, sobre los lugares en particular donde se ancla mi trabajo enfrenta a lo sumo la propia existencia, ese remitirse en el tiempo es un viaje que explora la consciencia de la vida en los hechos y acontecimientos. La indagación permite comprender

nuestra relación con el mundo que nos rodea y aprehender del mismo, lo que la obra hace presente.

En *La Poética del Espacio*, Gastón Bachelard, expone, como él mismo, se despoja de toda intelectualidad para hacer más aprehensible su comprensión de la imagen poética, sumergiéndose en la conciencia del creador a partir de la fenomenología.

La novedad esencial de la imagen poética plantea el problema de la creatividad del ser que habla. Por esta creatividad, la conciencia imaginante resulta ser, muy simplemente, pero muy puramente un origen. Al desprender este valor de origen de diversas imágenes poéticas, debe abordarse, en un estudio de la imaginación, la fenomenología de la imaginación poética. (Bachelard, 1997, p. 13.)

Todo este panorama aviva la luz interior que lleva a configurar la composición de las imágenes que progresivamente encadenan un cumulo de imágenes que se perciben en la lectura como en la construcción del poema. El poema hace eco en lo profundo de la esencia humana reaviva así el alma y el espíritu que son elementos donde la resonancia y la repercusión actúan desentrañando lo insondable y así manifestando lo no entrañable del ser. “El poeta en la novedad de sus imágenes es siempre origen del lenguaje”.

Las ciencias del espíritu vienen a hacer su trabajo y en linguisticidad del ser. El ser se da al mundo, como un habitante que interactúa con las diferentes posibilidades que este le ofrece y este también se ve afectado en esa misma dinámica.

El poema nos capta enteros. Esta captación del ser por la poesía tiene un signo fenomenológico que no engaña. La exuberancia y la profundidad del poema son siempre fenómenos de la duplicación resonancia-repercusión. Parece que por su exuberancia el poeta reanima en nosotros unas profundidades. La fenomenología de la imagen poética no pretende una comprensión exhaustiva de ello sino más bien un abordaje de las imágenes aisladamente. (Bachelard, 1997, p. 11.)

El espacio tiene para Bachelard un lugar privilegiado en este estudio, los acontecimientos están cercados por esos momentos y espacios que guardan especial interés en nuestra vida, nuestra conciencia, espacios del ensueño que tocan la sensibilidad sitios que rebelan o nos transportan a instantes en el tiempo y que dejan huella, que han surcado u arado en nuestro corazón, en fin, el lugar más cercano al que podemos apelar es a ese lugar que habitamos y que es uno con nosotros. Esa es nuestra casa. Por último, se destaca en el arte, un ejercicio de la libertad de la actividad humana. El don de expresar con la palabra los más escondidos pensamientos, evocar mundos transformarlos, dar vida y vuelo a la imaginación.

3. LA CREACIÓN LITERARIA COMO INVESTIGACIÓN-CREACIÓN: HACÍA UNA PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA.

La creación literaria como metodología de la investigación-creación en la pedagogía de la lengua y la literatura, cumple su objetivo cuando el ámbito educativo es un perfecto conductor de la realidad educativa y de los sabres que allí circulan de una manera, organizada.

Frente a los modelos pedagógicos, la heterogeneidad de discursos está ya de primero en la misión, visión institucional donde la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura es un eje que atraviesa por no decir todas las disciplinas del conocimiento, poner en juego la enseñanza de la lengua y la literatura a través de la escritura, potencia la creación de nuevos textos.

El docente debe ser guía en el viaje y excursión del conocimiento en la lengua y la literatura; experto vaquiano, término muy apropiado, tomado del Arte de Maravillar de Iriarte Cadena, para designar el acompañamiento que hace el docente en la práctica pedagógica de su hacer cotidiano en el aula y fuera de ella. La socialización de proyectos comunes en el aula por los actores que allí intervienen y la disposición del lenguaje como recurso, lleva a conseguir de manera definitiva la construcción de saberes indispensables para el desarrollo del individuo, en especial cuando se lee, escucha y se escribe.

En la investigación-creación, encontramos los insumos indispensables para hacer de la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura un proceso significativo. El lenguaje verbal no verbal está inscrito en la propuesta de escribir. Cuando se participa de un discurso o se confronta el mismo, con diferentes posturas, es de gran interés en la formación tanto de los docentes en formación como de los estudiantes en general. El investigador portador de una experiencia guía en el camino del conocimiento y desarrolla sus competencias en el lenguaje. En arte e investigación universitaria, artículo de Yonnys Díaz Leal, enfrenta la concepción de la enseñanza como una cualidad innata y del otro lado un buen investigador es un competente trasmisor de en la enseñanza. En la actualidad se

apuesta en gran medida a los procesos investigativos donde el conocimiento es floreciente y se ven grandes resultados.

La enseñanza en sí misma es comprendida como una simple correa de transmisión entre la “investigación” y la “formación de investigadores”. Todos deben “investigar”, no algo, sino sobre algo, excepto, quizás, los profesores de arte que han mantenido el privilegio de tener que “crear” (en ese caso se dirá que, mientras están en espera de la obra y de su “premio”, “están investigando, con o sin “beca”). (Michel Freitag: 2001 - 20).

Este enunciado declara abiertamente lo que acontece en la investigación-creación, el producto final, es parte esencial de la investigación. En este sentido se sustenta lo dicho por Henk Borgdoff, sobre las cuestiones metodológicas en la investigación en las artes. Lo que se lleva a cabo en la creación literaria imprime un carácter único y llega a la luz de lo que también en torno a él se ha podido investigar. La experiencia de la casa de Bachelard nos da esa seguridad. El territorio y el espacio feliz es el medio por el cual transita la imaginación cuando se trata de aprehender lo que identifica al Macizo Colombiano, sus montañas, sus ríos, sus elevaciones, su paisaje, en fin, su mística.

La realidad ontológica, epistemológica y metodológica en el arte, tratados por Díaz Leal nos llevan respectivamente a un acercamiento sobre el objeto de la investigación, el contexto lo que forma parte del tema de estudio, su interpretación,

ubicación. Además de no perderse lo que se cierne en la trascendencia subjetiva del individuo. En la realidad epistémica, la práctica de arte genera conocimiento vinculado a la investigación, porque el arte expresa un conocimiento. Inmanuel Kant lo recoge en lo que llama valor cultural. En la metodología de la investigación, el artista posee un lugar privilegiado pues realiza la investigación desde dentro.

El texto literario en la práctica educativa tiene un valor que se intenta revalorar más allá de una intencionalidad estética, la rígida normatividad; se da una búsqueda por la humanización. Sneider Saavedra expone esto como un trabajo que no concluye:

Después de recorrer prácticas educativas que entronizan la estructura superficial de los textos y aquellas que reconocen su potencial semántico y pragmático, las indagaciones por el posible carácter literario de los escritos producidos por estudiantes para la formación literaria y la educación en general encuentran sentido –uno entre tantos otros, siempre discutible– en la construcción narrativa de la realidad y las intenciones por producir el efecto estético a través de estas realidades narradas. De esta manera, la enseñanza de lo literario afronta y desarrolla su proceso artístico en la escuela (incluyendo la competencia literaria y la conciencia lingüística) y, de manera contingente, el carácter de humanización latente en la literatura de todos los tiempos. (Saavedra, 2008, p. 21.)

De esta manera a pesar de que el trabajo de la escritura significativa en muchos escenarios de la academia se ve marginada y muchas veces se elude esta

responsabilidad, en la práctica es muy importante darle el espacio que merece. Hoy sigue cobrando vital importancia leer y escribir bien.

II. OBRA. EXPERIENCIA VITAL EN EL MACIZO COLOMBIANO

POEMAS CASA DE BARRO

MARIO ALBERTO BURBANO GAVIRIA

Bolívar

Montañas de mi macizo
hermanas, agarradas de la mano
una tras otra
doradas a la luz del sol,
azules como el mar,
a la distancia.
montaña hermosa
Que guardas celosas
el espíritu de hombres libres
que contemplan tu majestuoso vestido.
divinas montañas que vigilan
permanentemente a tu pueblo
que formaste de tu tierra
con el agua de tus ríos,
con el soplo de tus vientos.
A la luz del cielo
y del vasto universo
Bolívar se alza
imperturbable y fuerte
testigo de sus batallas,
de sus hazañas
de su esperanza
y del amor por los suyos.

Cerro

Imponente y bello cerro te eriges
como escudo de tu pueblo
que, en tus faldas, se alza
Bolívar te saluda cada mañana.
fuentes de agua se ven deslizarse de tu cima
aves vuelan sobre tu cuerpo
y el verde azul de tu piel
se deja ver a la distancia.
como morada de la estrella más bella
el cielo te eligió
para atender las súplicas,
de sus fieles,
en lo más alto apareció.

Viento

De donde viene tu aliento
llegas en agosto jugando
con las ramas de los árboles,
queriendo arrancar los techos,
trayendo un tanto de alegría
en los campos dorados por el sol,
bebes el agua de las fuentes
con tanta sed, que dejas escasez
viento no he visto tu llegada
pero quiero ver por dónde te marchas.

Virgen de las Misericordias

Con la mirada fija en el cielo
Con el rostro de madre
Que sufre la pena de su amado hijo
Extiendes tus brazos
Para acoger a los que a ti acuden
Madre bella,
Llena de bondad,
Madre de misericordia
Atiende a tu pueblo que en ti espera
Bendición y protección.

Río

Divinas aguas que alimentan
la tierra y el cielo.
haciendo brotar vida en el campo
y alegría en el sembrador.
de lo alto de nuevo descienden
calmando la sed y el hambre de los hombres
que aran la tierra
que presurosos en invierno u en verano
trabajan desde que nace el sol
hasta que se pierde tras las empinadas montañas.
Agua signo de vida,
de iniciación espiritual
derramada en nuestro cuerpo.
agua que circundas nuestro territorio
que recorres palmo a palmo
nuestro ser,
todos los días te veo como vienes y vas
serpenteando tierras altas y bajas
camino al mar.

La siembra

Siembra con esmero
el que de la tierra espera
cosechar su esfuerzo y esmero.
Sus manos fuertes y duras
curtidas por el paso del tiempo
enseñan la vida al hombre.
Con el sombrero para cubrirse
ceñido a la cintura su fortaleza de trabajo
todos los días, se enfrenta a la tierra
para sacar de ella con esfuerzo y sudor
El pan de todos los días.

La noche

Llega la noche
con su enorme capa negra,
como una extraña sombra
se posa en los cuerpos
la vida parece detenerse
comienza a sentirse
una presencia extraña,
una solemne música,
se escucha en los montes
la soledad y el silencio que habla
rondan las calles y los caminos
emerge entonces
el misterio y el espanto
que acompañan, o
disputan con el hombre.

La muerte

Se escuchan las campanas
en el pueblo todos saben
cuando la muerte llama.
En la enorme ventana de la cúpula
de la torre del templo
se agitan los rejos,
el sonido agudo de las campanas,
se mezcla, con el humo que sube del altar,
el olor a incienso
reaviva la solemnidad
y el encuentro
con la eternidad definitiva

Llega la lluvia

Se oscurece el cielo de repente
una densa nube cubre el cielo
ocultando la luz.

El fulgor en el horizonte
del rayo amenazante
que viene de lo alto
rasga su vestido ceniza
un sonido de guerra en el cielo,
precipita las diáfanas gotas de cristal
que embellecen en su caída
la tierra del arco iris
y recuerdan el pacto
de lo divino con lo humano.

Ahora se mezcla de imprevisto
la luz del astro rey,
con la lluvia que cesa
y se despide
para de nuevo aparecer
y desaparecer
cuando la tierra así lo necesita.

A mi pueblo

Pueblo de casitas de barro
de tejados dorados
de puertas de madera tallada
de ventanas con balcones
de calles empedradas y empinadas
de faros encendidos.
Tu misma te eriges
con la riqueza de tu naturaleza.
El temple de tus gentes y
de tus predecesores
vieron en esta tierra
el lugar propicio para sembrar
la grandeza de la
Libertad.

Deseo

Intrigado por los sueños
Por develar sus mensajes,
Como magia del más allá
Vivo conectando
el acontecer de mis días
con los lugares de mis ancestros,
la tumba de mis mayores.
Buscando empatía
con mi identidad

El tiempo

Después de muchos días de andar
a tu marcada marcha,
cambia el mundo y sus cosas
nada es lo mismo,
nada permanece a tu paso
esa misma deformación
la he visto permanecer.
Todos los días hay algo nuevo
algo cambia
algo se sepulta en el pasado
y tú eres el mismo,
asechando
aquí y allá
eres dueño y señor
siempre estás presente
fatigando la faena del hombre
en cada uno de sus pasos.

Hoguera

Al fuego de una hoguera,
los hombres se convocan
a anunciar sus gestas diarias
en torno al pan de la mesa
arden sus penas
brilla la luz.

Las cenizas afirman
que todo se transforma,
todo cambia
pero a la luz y el calor
se vive
se ahuyentan los fantasmas
se alimenta la unión y
se permanece vigilante.

El trapiche

Muele el trapiche
tirado por una bestia
incesante y fatigada
corre en derredor
triturando la bebida
para el agricultor,
que afana el animal
para la caña triturar.
dulce bebida
de los cañales
a la cabaña a de llegar.

Casita de barro

Del barro de la tierra casas se levantan
doradas al sol del verano
brillan en ella hermosas piedras
ventanas y puertas de finas maderas
en sus techos de canales rojizos
la lluvia y el sol se posan
al fondo el azul del cielo
y el verde infinito de las montañas.
La bruma del humo
envuelve la felicidad
brota del fuego
que viaja por la cordillera.

Luna

Cae la noche con su oscuro vestido
se encienden luces en los montes
color de oro, son sus destellos
hablan las voces en las sombras
la luna se cuelga en los árboles
adornando el paisaje, como un espejo
refleja los cuerpos de la noche
yendo y volviendo desesperadamente.

Camino

Camino de piedras pulidas
de caprichosas vías
de dolores, penas, encuentros
el tiempo no te ha cambiado.
Mi carga por aquí va
presuroso, salgo a la ida
a la vuelta, descanso
de gozo en el tiempo se llena mi canto.

A la sombra del árbol

Bajo la sombra del árbol, viene el sueño y el descanso
pasa el tiempo, delante
los pensamientos dan vuelta
el espeso follaje me devela el universo
las gotas se deslizan suavemente
sobre el espeso de hojas,
el olor a miel, de la caña del café
llega hasta aquí,
un éxtasis, nos transporta.
a la tulpa, a olor del roble
que arde en la cocina.
Al canto de las aves que se acercan al patio
picoteando, en el barro.
el perro se levanta espantando
todo lo que pasa en frente.

Carnaval

Juego de máscaras, de música y alegría
de tambores, del blanco y el negro
que se tiñen, en la plaza principal
ya viene el carnaval.

Todo se convierte en gozo,
la burla y el descontento en el arte
bajo esos harapos la gente, ríe.
el baile y la fiesta no se hacen esperar
todos reunidos para celebrar.

CONCLUSIONES

El proceso de creación literaria como ejercicio escritural es un medio eficaz, en la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura. El desarrollo práctico de enunciar por medio de un proceso escritural consciente y con sentido configura la mejor forma de llevar a feliz término el propósito de un acercamiento a lo que se vive en la Literatura.

La creación-investigación permite vivenciar el proceso de la escritura y la configuración de la realidad, como resultado de una exploración de orden poético y existencial, con sentido. Abordar el lenguaje, que construye al ser y le imprime un carácter especial es una constante búsqueda y tema de la Literatura.

El estudio e investigación en la escritura literaria y otras poéticas como proceso metodológico de investigación creación permite dar cuenta del carácter poético y pedagógico mediante la escritura de un ensayo. Examinar lo que otros han dicho aludir a sus méritos es lo que permite confianza y profundidad en especial cuando asistimos a enfrentar el fenómeno de la imagen poética.

Se facilitan elementos teóricos-prácticos para la formación de maestros escritores, apropiados de la idea de que la literatura es resultado de un proceso de investigación-creación. En la exploración de la enunciación y de grandes autores dejan ver de una manera tácita o expresa, lo que acontece en el tratamiento particular que se da en sus obras, la configuración de mundos personajes, su acción psicológica, una infinidad de elementos que se retoman y que a la vez facilitan la formación creadora e investigativa

REFERENCIAS

- Aguiar e Silva, V. (1972). *Teoría de la literatura*. Editorial Gredos, S.A.
- Aurelio, A. (2009). *Morada al sur*. Barranquilla., Colombia.: Editorial Travesías.
- Bachelard, G. (2000). *La poética del espacio*. Fondo de cultura económica.
- Borgdorff, H. (2010). *El debate sobre la investigación en las artes*. (Vol. 13). Cairon: Revista de ciencias de la danza. Obtenido de http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/adriana_raggi/hp-content/uploads/2015/01/El-debate-sobre-la-investigaci-n-en-las-artes-2.pdf
- Daza, S. L. (2009). *investigación-creación un acercamiento a la investigación en las artes*. (Vol. 11(1)). Horizontes pedagógicos. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4892970>
- Díaz, Y. (2017). *Arte e investigación universitaria. En nuevos paradigmas de investigación en arte y diseño. El objeto estético, reflexiones y diálogos*. Universidad De los Andes de Venezuela. Obtenido de <http://prensa.ula.ve/2018/07/13/serigraf%C3%ADas-las-memorias-impresas-de-yonnys-d%C3%ADaz-leal>
- Iriarte Cadena, A. (2004). *El arte de maravillar*. Editorial Universidad Surcolombiana.
- Kundera, M. (1986). *El arte de la novela*.
- Paz, O. (1956). *El Arco y la Lira*.
- Rilke, R. M. (2021). *Cartas a un joven poeta*. Nordica.
- Saavedra, S. (2008-2011). *La creación literaria en el ámbito educativo: de la estructura superficial a la construcción de una narrativa de la realidad*. Bogotá: Universidad del Valle.
- Zalamea, J. (1986). *La poesía ignorada y olvidada*.
- Zalamea, J. (2022). El sueño de las escalinatas. *Gamma*, 50-66.