

POESÍA Y MÚSICA, UN CAMINO HACIA LA LECTURA DE JORGE GAITÁN DURÁN.

LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA
POESÍA COLOMBIANA CONTEMPORÁNEA DE JORGE GAITÁN DURÁN CON LOS
ALUMNOS DEL GRADO DÉCIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS
COMUNEROS, POPAYÁN, 2011.

LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ DORADO

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE ESPAÑOL Y LITERATURA
POPAYÁN
2011

POESÍA Y MÚSICA, UN CAMINO HACIA LA LECTURA DE JORGE GAITÁN DURÁN.

LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA
POESÍA COLOMBIANA CONTEMPORÁNEA DE JORGE GAITÁN DURÁN CON LOS
ALUMNOS DEL GRADO DÉCIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS
COMUNEROS, POPAYÁN, 2011.

LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ DORADO

Director

MG. CÉSAR SAMBONÍ

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE ESPAÑOL Y LITERATURA
POPAYÁN
2011

TABLA DE CONTENIDO

	PÁG
I. Poesía y música, un camino hacia la lectura de Jorge Gaitán Durán.	
1. Introducción	1 - 9
2. Objetivos	10
2.1 Objetivos General	
2.2 Objetivos Específicos	
3. Contextualización	11 – 14
4. Planteamiento del Problema	15 - 22
5. Metodología	23 - 25
5.1 Método	
5.2 Diseño Metodológico	
6. Marco Teórico	26 - 39
7. Implementación de la estrategia	40 - 74
8. Logros, dificultades y recomendaciones	75 - 76
9. Conclusiones	77
10. Bibliografía	78 - 80
10.1 Bibliografía Específica	
10.2 Bibliografía Referenciada	
Anexos	
II. Erotismo y Muerte, una Amalgama Poética (Ensayo Valorativo)	

I. POESÍA Y MÚSICA, UN CAMINO HACIA LA LECTURA DE JORGE GAITÁN DURÁN.

La música como estrategia didáctica para la enseñanza de la poesía colombiana contemporánea de Jorge Gaitán Durán con los alumnos del grado décimo de la Institución Educativa los Comuneros, Popayán, 2011.

1. INTRODUCCIÓN

La música como estrategia didáctica para la enseñanza de la poesía contemporánea de Jorge Gaitán Durán (1924-1962), es una propuesta que surge a partir de las experiencias artísticas del autor; su formación musical y sus vivencias con la lectura soportan la idea de una propuesta pedagógica que involucre el trabajo conjunto de dos manifestaciones artísticas: La música y la poesía.

Hoy en día está comprobado el efecto que tiene la música en los procesos de aprendizaje, permitiendo la sensibilización y las aperturas de las percepciones, las emociones y la imaginación en las personas. Para no ir más lejos, el lector podría remitirse a alguna etapa de su niñez en la que quizás recordará que alguna vez estudió las tablas de multiplicar cantando o que un fragmento de texto quedó más fácilmente plasmado en su memoria en el momento en que decidió musicalizarlo.

La música es una herramienta utilizada en los procesos de aprendizaje de otros idiomas, algunos maestros de lenguas extranjeras consideran que las letras de canciones en otros idiomas resultan muy útiles para aprender palabras y expresiones nuevas. Jordi Assens, director del Programa de Dirección de Recursos Humanos de EADA (Formación para Directivos con un

Toque Humano) y profesor en el International MBA (Master en Dirección de Empresas), señala que para aprender inglés resulta muy útil utilizar los distintos tipos de inteligencias que el hombre pueda desarrollar, entre ellas la “musical – rítmica” que consiste en añadir música y ritmo a las palabras. Es increíble notar como aquellas personas que gustan de estilos musicales con letras en inglés llegan a apropiarse más rápidamente de esta lengua. Para los maestros de otros idiomas la combinación de texto y música resulta de especial importancia, ya que su experiencia le ha demostrado que es precisamente la combinación o interrelación de las dos formas de expresión artística la que mejor se adecúa a la enseñanza de lenguas, y que resulta más eficaz desde el punto de vista didáctico.

Teniendo en consideración la grande influencia que tiene la música en los jóvenes adolescentes, ¿por qué no pensar en usarla como herramienta didáctica para la obtención de logros en los educandos, como un recurso atractivo que puede llegar a favorecer el aprendizaje, debido a la importancia que tiene hoy en día? ¿Por qué no trabajar esta manifestación artística desde todas sus dimensiones, no limitada al estudio musical en sí mismo sino también relacionada con los demás aprendizajes de las diferentes áreas, que se produzcan en el aula?

Ahora bien, esta propuesta pretende, a través de la música, lograr un acercamiento de los estudiantes a la poesía colombiana contemporánea de Jorge Gaitán Durán, periodista, cuentista, ensayista, dramaturgo, traductor y fundamentalmente poeta colombiano, nacido en Pamplona, Norte de Santander, en 1924, quien antes de su muerte, acaecida en un accidente aéreo en 1962, publicó varios libros de poesía: *Insistencia en la tristeza* (1946),

Presencia del Hombre (1947), *Asombro* (1951), *El Libertino* (1954), *Amantes* (1959). Escribió el ensayo: *El Libertino y la revolución* (1960); junto con Hernando Valencia Goelkel (1928-2003), Jorge Gaitán Durán fundó en 1955 la revista *Mito*, una de las grandes vías de expresión de la vanguardia en Colombia.

Es claro que generalmente existe un marcado desinterés por parte de los estudiantes hacia la poesía, quizás por la exigencia de rigor de pensamiento que algunas veces ésta les demanda, o tal vez por negligencia o desinterés por parte de los estudiantes hacia un lenguaje de carácter profundo y trascendente, o bien por el manejo superficial que le han dado a la poesía los profesores de Español y Literatura de las instituciones educativas, esta última estaría relacionada con la influencia de estériles modelos pedagógicos que han dejado una marca de apatía y de insensibilización en el espíritu de los estudiantes.

La posibilidad de que los jóvenes de hoy en día se muestren interesados por la poesía, parece ser remota; más, si ha llegado a ser entendida como una mera modalidad textual, de lenguaje ornamentado y profundo del agrado de muy pocas personas; sumándole a esto, los periodos críticos de la adolescencia, *pues la crisis de la lectura es inseparable de la crisis más general de los adolescentes* (J.Jolibert 1999:53); o bien, las amargas y traumáticas experiencias escolares por las que debieron haber atravesado muchos de los estudiantes en su acercamiento a la lectura, son razones suficientes para adoptar una actitud despectiva frente a la lectura.

Ahora bien, la lectura poética exige un gran trabajo interpretativo, un adecuado manejo del lenguaje y una apropiada disposición del alma y del pensamiento para abordarla y permitir ser afectado por ella ¿Estarán acaso siendo formados paulatinamente los estudiantes de los primeros grados de la educación básica secundaria de las instituciones, hacia un tipo de sensibilidad poética? ¿No sería ésta una de las principales razones por la que los estudiantes de grados superiores muestran una actitud de indiferencia y desinterés hacia la poesía? Es aquí donde la música como herramienta didáctica para el acercamiento de los jóvenes estudiantes a la poesía, resulta aplicable a todos los grados escolares, como instrumento motivador, inspirador y sensibilizador hacia la poesía.

La música como estrategia para la enseñanza de la poesía colombiana contemporánea, es una propuesta útil, atractiva y novedosa en el contexto local, y con escasos trabajos registrados a nivel nacional, que pretende propiciar en el educando, el disfrute o el deleite por la poesía a través del uso de recursos musicales. La música como recurso pedagógico contribuye a forjar en el estudiante un espíritu sensible que le permite apreciar y disfrutar la poesía; un vehículo a través del cual el estudiante puede lograr un acercamiento o aproximación al lenguaje poético.

Es posible la enseñanza de la poesía a través de herramientas musicales puesto que siempre ha existido un vínculo estrecho entre estas dos expresiones artísticas. La relación de literatura y música ha sido y es una de las más antiguas y fructíferas colaboraciones que se producen entre distintas manifestaciones artísticas. Inicialmente, las artes no cumplían funciones específicamente estéticas ni poseían un ámbito disciplinar propio, sino que

tuvieron más bien una función pragmática, ya que eran instrumentos, herramientas.

Existen referencias históricas que constatan el hecho de que la poesía ha ido siempre del brazo de la música; ya desde Homero (s.VIII a.C.) se sabe que acompañaba sus poemas al son de un instrumento musical tocado por él mismo. Son bien conocidos en la Edad Media los Trovadores, poetas cantautores que hacían parte de la nobleza, quienes recorrían las regiones europeas recitando sus propias poesías en forma de canto. Sus canciones amorosas muestran el inicio de una historia cultural y política con una variedad que no es posible encontrar en ningún otro documento de la época.

Muchos de los poetas españoles de la Generación del 27 fueron poetas y músicos a la vez, como lo fue Federico García Lorca (1898-1936), poeta que entonaba su poesía tocando su famoso piano, y componía música para algunos romances, como el de Las Tres Morillas de Jaen, o el llorado Gerardo Diego quien tocaba diariamente su piano. Dentro de la literatura existen dos célebres obras que revelan la hermandad que ha existido siempre entre la poesía y la música: “El Cantar de los Cantares de Salomón” y “Las Cántigas” de Alfonso X el Sabio. Dentro de la tradición literaria de los árabes se conoce que el primer poeta al-Muhalhil cantaba también sus poemas. El poeta árabe Imru' al-Qays (500-555 d. J.C.) menciona en algunos de sus escritos el agrado que llegaba a mostrar la gente cuando escuchaba sus poemas cantados.

Todo este tipo de referencias históricas, sustentan que el trabajo conjunto entre música y poesía no es nada nuevo, pues la alianza entre música y poesía

ha sido siempre reconocida durante la historia, sin embargo, sí es algo novedoso de que esta atractiva asociación entre música y poesía, haya inspirado a ciertos artistas contemporáneos, a musicalizar la poesía con actuales y populares géneros musicales.

El trabajo mancomunado de dos importantes expresiones artísticas se constituyen en un útil y atractivo instrumento pedagógico, una poderosa herramienta educativa, que podrá contribuir notablemente en el proceso de sensibilización de los escolares hacia la poesía; el vehículo a través del cual el estudiante será movido hacia un lenguaje de carácter poético, lenguaje que siendo *mucho más que un discurso organizado con base en cierta cantidad de criterios morfológicos: versificación, rima, homofonías, ritmos específicos, etc.* le permitirá recorrer y adentrarse en *universos conocidos y nuevos a la vez* (J.Jolibert 1999:184).

Es importante resaltar que este proyecto se inscribe dentro del Seminario de Grado “Didáctica de la Poesía Colombiana Contemporánea”, un seminario en el que, además de trabajar y desarrollarse aspectos sumamente importantes en torno a la poesía misma, se ha tenido en suma consideración las problemáticas que suelen presentarse en la enseñanza de la poesía en las instituciones educativas; de aquí su carácter novedoso, pues es la primera vez que se aborda dentro del ámbito de los seminarios en el programa de Español y Literatura de la Universidad del Cauca, el problema de la enseñanza de la poesía.

Esta propuesta educativa se inscribe dentro de los estudios factuales, encargados de tratar los hechos que pueden ser demostrados mediante la

observación y la experimentación. El trabajo consiste en que, de manera experimental se hace uso de la música como herramienta didáctica en la enseñanza de la poesía contemporánea de Jorge Gaitán Durán, y se analiza la respuesta de los estudiantes ante esta estrategia pedagógica. Para la lectura de la poética de este importante pensador, ensayista, crítico y poeta colombiano se empleará el método hermenéutico creativo, que parte esencialmente de la materialidad del texto y su relación con la subjetividad del lector.

Este proyecto comprende una estructura metodológica que se desarrolla en cuatro fases a manera de talleres, que comprenden la ejecución de un conjunto de actividades que se desarrollarán en un espacio y tiempo determinado, y en donde, en oposición a lo meramente teórico, habrán de predominar las actividades prácticas distintas a la clase magistral.

La primera fase, "Poesía y expresiones poéticas", se trabaja con los estudiantes aspectos generales acerca del concepto de poesía, tomando como referencia el libro *El Arco y la Lira* del poeta mexicano Octavio Paz (1914 - 1998). En esta primera etapa los alumnos sopesan la idea que tienen de poesía con la amplia idea de lo esencialmente poético que el autor desarrolla en el primer capítulo de su obra. Por otro lado, también los jóvenes en este momento inicial de la estrategia desarrollan un trabajo de escritura a partir de un material de audio que contiene poesía recitada acompañada por una intervención musical. Finalmente, en esta fase se da a conocer a los alumnos distintas maneras como hoy en día puede ser expresada la poesía a través de otras manifestaciones artísticas, como es el dibujo, el cine, la música, entre otros, también los estudiantes desarrollan un trabajo de escritura donde

establecen una relación entre el contenido de ciertos poemas con la temática de algunas canciones, donde se evalúa el trabajo argumentativo y se conoce el motivo o la razón de la escogencia de las canciones.

En la segunda fase, “Imagen poética y producción audiovisual”, se trabaja con los alumnos lo concerniente a la imagen poética que también el poeta mexicano desarrolla en su obra *El Arco y la Lira*. En esta etapa los estudiantes realizan una labor investigativa dirigida a la búsqueda de imágenes visuales en formato digital que guarden relación con un determinado poema. En esta segunda etapa los estudiantes hacen uso de los recursos tecnológicos para elaborar un producto audiovisual que deberá contener la letra del poema, las imágenes digitalizadas y un fondo musical.

En la tercera fase, “El Poeta”, se trabaja con los alumnos algunos de los aspectos que Octavio Paz desarrolla respecto a la figura del poeta en su obra *El Arco y la Lira*. En esta etapa los estudiantes tienen la oportunidad de compartir con el poeta César Eduardo Samboní, profesor de el programa de Español y Literatura de la Universidad del Cauca, y observar en vivo y en directo un trabajo poético – musical de carácter improvisativo desarrollado por el autor de esta propuesta y dos estudiantes universitarios con espíritu y sensibilidad poética.

La cuarta fase, “Actividad lúdica con el uso de poesía musicalizada”, involucra el trabajo de musicalización de dos poemas de Jorge Gaitán Durán por parte del docente practicante y los estudiantes del grado décimo. Esta etapa comprende una serie de actividades de carácter lúdico con las que se evalúa el grado de receptividad del estudiante frente a la interpretación de los

poemas musicalizados y el ingenio de su creatividad desplegada a través de la escritura.

En el desarrollo de cada una de las fases se evalúa la manera como la música en alianza con la poesía, se constituye en una herramienta inspiradora, facilitadora y activadora de procesos de aprendizajes creativos significativos y constatar la manera como esta importante expresión artística permite la sensibilización y la apertura de las percepciones, las emociones y la imaginación, ofreciendo un manantial de sabiduría con distintos ritmos y melodías como lo es la vida misma.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

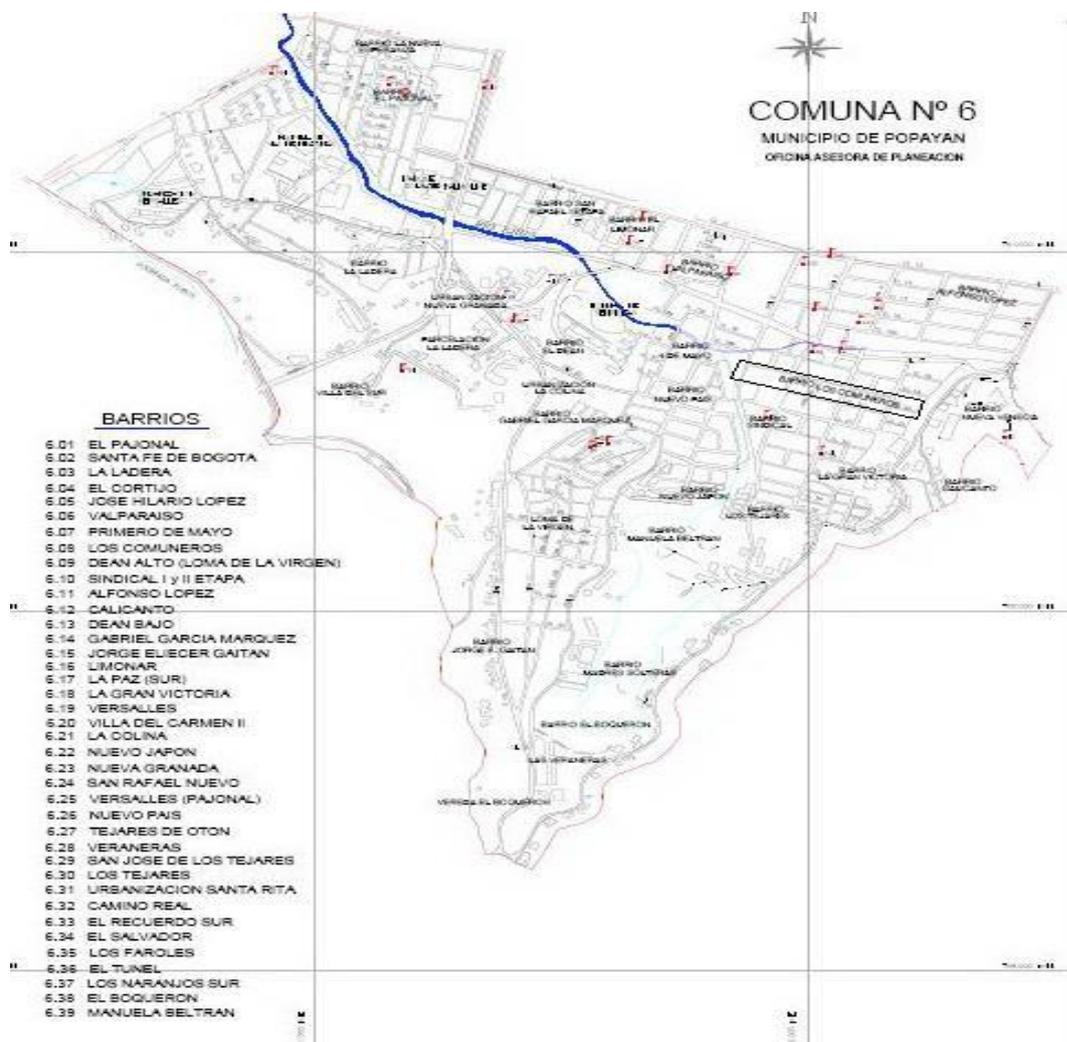
- Implementar el uso de la música como estrategia didáctica para la enseñanza de la poesía colombiana contemporánea de Jorge Gaitán Durán, en la Institución Educativa los Comuneros de la ciudad de Popayán.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Musicalizar algunos de los poemas de Jorge Gaitán Durán a través de un trabajo conjunto y creativo entre docente y alumnos, para darles a conocer mediante la música algunas de las obras de este importante poeta.
- Estimular a los estudiantes al ejercicio de su creatividad y sensibilidad mediante la producción de trabajos video – musicales de algunos de los poemas de Jorge Gaitán Durán.
- Impulsar los estudiantes a una escritura libre a partir de algunas de las obras poéticas de Jorge Gaitán Durán y del uso de la música como instrumento sensibilizador e inspirador.

3. CONTEXTUALIZACIÓN

La Institución Educativa los Comuneros está ubicada en la comuna seis al sur occidente de la ciudad de Popayán, entre barrios que en su fundación fueron receptores de población en situación de desplazamiento por la violencia y fueron propiciadores de asentamientos humanos para la fundación de los barrios que hoy en día hacen parte de las comuna seis, entre ellos, Los Comuneros, antes conocido como Barrio Alfonso López Segunda Etapa.

Barrio Los Comuneros

Actualmente el colegio está ubicado entre los barrios Los comuneros, Primero de Mayo y Alfonso López y cuenta con 700 alumnos, 500 en bachillerato y 250 en primaria. La Institución presta su servicio educativo en tres jornadas: En la mañana primaria; en la tarde básica secundaria y media; y en la noche se trabaja con programa de educación para adultos.

Vale la pena resaltar que las directivas de la institución se han preocupado por desarrollar estrategias pedagógicas que respondan a las necesidades sociales y culturales de la comuna seis, desarrollando proyectos específicos en los cuales se integran los jóvenes por interés y no por grado ni edad. Entre dichos proyectos se encuentran: Proyecto de Teatro, Proyecto de Formación en Valores y Derechos Humanos, Agricultura Urbana, Proyecto de Música, Proyecto de Cartografía Social, Proyecto de Matemática Lúdica, entre otros. Dichos proyectos han sido desarrollados con el fin de contribuir a una formación integral en los educandos, ofreciéndoles alternativas distintas a las que pueden encontrar en el medio en el que muchos de ellos se desenvuelven, estando expuestos a problemáticas sociales tales como la violencia y la drogadicción.

Se cree que una gran parte de los estudiantes que integran el colegio viven en los barrios que conforman las comunas cinco y seis de la ciudad de Popayán, muchos de estos sectores de estratificación media y baja son reconocidos por un notorio índice de violencia y drogadicción. Ante esta situación las directivas de la institución se ha preocupado por brindar la educación y la información necesaria para advertir a los educando de las graves consecuencias que acarrea el consumo de drogas, de igual manera se han interesado en desarrollar programas de carácter social que le permitan a la

comunidad educativa jugar un papel participativo en la convivencia cotidiana con los habitantes de la comuna seis, sector en el que se encuentra ubicada la Institución Educativa.

Es importante señalar que la población con la que se puso en marcha esta propuesta educativa corresponde a los jóvenes del grado décimo de esta Institución, adolescentes cuyas edades oscilan entre los 15 y 16 años de edad, muchos de ellos miembros de familias de bajos recursos económicos, y cuyo interés principal es el de obtener el título de bachiller para así lograr conseguir algún tipo de empleo que le permita contribuir económicamente a su familia. Ante esta situación las directivas de la institución, en convenio con el SENA, se han preocupado por brindar a los estudiantes una suerte de capacitación tecnológica que les permita la posibilidad de obtener un empleo en el momento en que se gradúen como bachilleres.

Ante estas y otras muchas circunstancias en las que se puedan hallar inmersos muchos de los jóvenes del grado décimo de esta institución, el lograr un acercamiento o despertar un interés por un lenguaje artístico como lo es la poesía, se convierte en todo un desafío. Sumado a esto que muchos de los alumnos a lo largo de toda su formación académica no recibieron ningún tipo de sensibilización hacia este tipo de lenguajes literarios, ni en el colegio ni en sus respectivos hogares, exceptuando a quienes en ellos es innato el interés por lenguajes artísticos, profundos y trascendentales, a quienes se hará necesario maximizar todo ese potencial.

Para efectos del objetivo de este proyecto fue necesario indagar acerca de las apetencias musicales de los jóvenes adolescentes, en los cuales fue

evidente un interés general por géneros musicales tales como la balada, el reggaetón, el hip hop y la bachata. En la necesidad de conocer los gustos musicales de los educandos ellos mismos manifestaron su inconformidad por carecer de una asignatura musical en el grado décimo.

Finalmente, vale la pena señalar que la Institución cuenta con recursos tecnológicos como un video beam, televisor en algunas de las aulas y una sala de cómputo, implementación necesaria para la formación de los alumnos y que también facilitó, gracias a sus directivas, el desarrollo de esta estrategia educativa; sin embargo, la ausencia de instrumentos musicales y la ausencia de la música como asignatura, limitó en parte el desarrollo de este trabajo.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es un hecho indiscutible el marcado desinterés que hoy en día muestran la mayoría de los estudiantes de educación básica secundaria hacia la lectura; actitud que, con ciertas excepciones, se ve agudizada en algunas instituciones educativas de carácter público, en donde los estudiantes en su gran mayoría pertenecen a estratos uno y dos. En este sentido, el prestigio social que tienen algunas instituciones y las condiciones físicas y sociales del lugar donde se encuentran ubicadas, es determinante en el proceso educativo de los escolares. Evidentemente, el medio social en el que se desenvuelven algunos de los estudiantes, influye favorable o desfavorablemente en su desempeño académico.

Con ciertas excepciones, la mayoría de los estudiantes de educación básica secundaria de baja estratificación social, manifiestan algún tipo de desinterés hacia la lectura, más aún cuando las necesidades económicas de sus familias se constituyen en la razón apremiante de querer obtener su título de bachiller para dedicarse a trabajar en cualquier oficio que exija este requisito; razón suficiente para querer interesarse en oficios prácticos y tecnológicos para dejar de lado un proceso que le permitiría acceder a un conocimiento, que siendo interiorizado y bien aprovechado, le abriría las puertas a mejores opciones u oportunidades de vida. Esto lo han entendido muy bien las directivas de las instituciones educativas, quienes comprenden que un amplio despliegue de las competencias argumentativas e interpretativas en el educando, proporcionaría resultados favorables tanto para el estudiante como para la institución.

Si bien entre los estudiantes del grado decimo de la Institución Educativa los Comuneros, se presentan estas razones de carácter económico, el motivo más evidente por el cual manifiestan cierto desinterés hacia la lectura, es la exigencia de rigor de pensamiento que ésta le demanda. La gran mayoría de los estudiantes de este grado, carecen de una correcta disposición frente a la lectura; actitud que Nietzsche llamaría el carácter de vacas; expresión que desarrolla Estanislao Zuleta en su ensayo Sobre la lectura, y que tiene que ver específicamente con la capacidad del lector de rumiar y de estar tranquilo frente a un texto para realizar un minucioso proceso de interpretación. Esta adecuada disposición del lector frente a un texto, contribuiría definitivamente a la supresión de un estado de letargo intelectual, generado por la comodidad mental y el facilismo académico en el que algunos de estos estudiantes se encuentran inmersos.

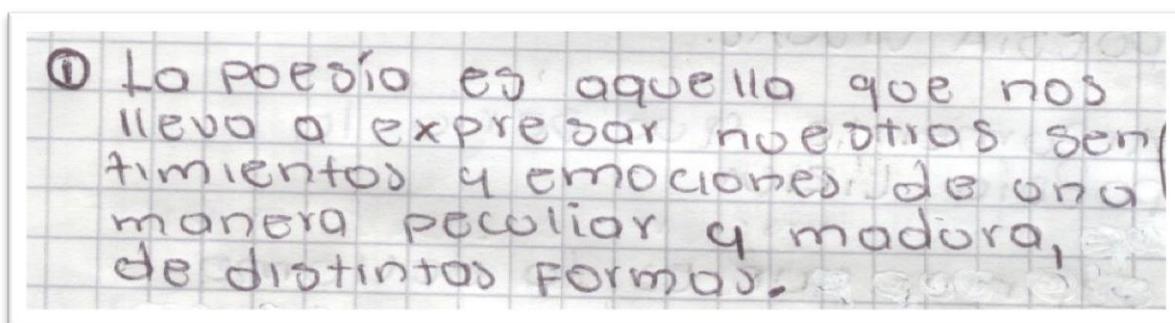
En relación a una buena actitud frente a la lectura, ¿qué decir de la lectura poética, lectura que exige un gran trabajo interpretativo, un adecuado manejo del lenguaje y una apropiada disposición del alma y del pensamiento para abordarla y permitir ser afectado por ella? ¿Estarán acaso siendo formados paulatinamente los estudiantes de los primeros grados de la educación básica secundaria de esta institución, hacia un tipo de sensibilidad poética? ¿No sería ésta una de las principales razones por la que los estudiantes de grados superiores muestran una actitud de indiferencia y desinterés hacia la poesía?

Algunos de los resultados arrojados en un taller de diagnóstico realizado a los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Los Comuneros, en relación con la poesía, permiten observar un reducido conocimiento de los jóvenes educandos respecto a este género literario. Frente a preguntas tales

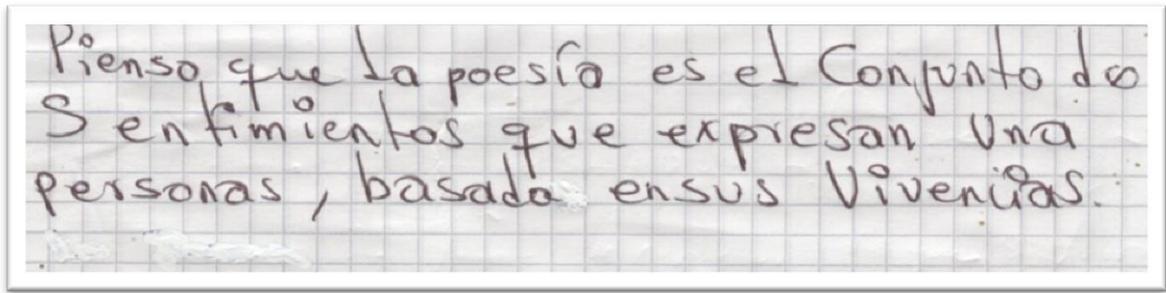
como: “argumente qué es para usted la poesía”, muchos de los estudiantes se limitaron a contestar con simples definiciones, muy semejantes a la del diccionario.

La mayoría de los estudiantes coincidieron en que la poesía se refiere exclusivamente a la expresión de los sentimientos del hombre a través de las palabras. Entre las definiciones del concepto de poesía de los estudiantes, se encuentra la de Ana Cristina Muñoz Andrade, quien precisa que *la poesía es aquello que nos lleva a expresar nuestros sentimientos y emociones de una manera peculiar y madura*. La estudiante Alejandra Soto define la poesía como *un conjunto de sentimientos que expresa una persona basados en sus vivencias*; Heider Daniel Carvajal señala que *la poesía es una forma de expresar lo que sentimos y pensamos*.

Ana Cristina Muñoz Andrade, 16 años de edad, estudiante de grado décimo de la *Institución Educativa los Comuneros*.

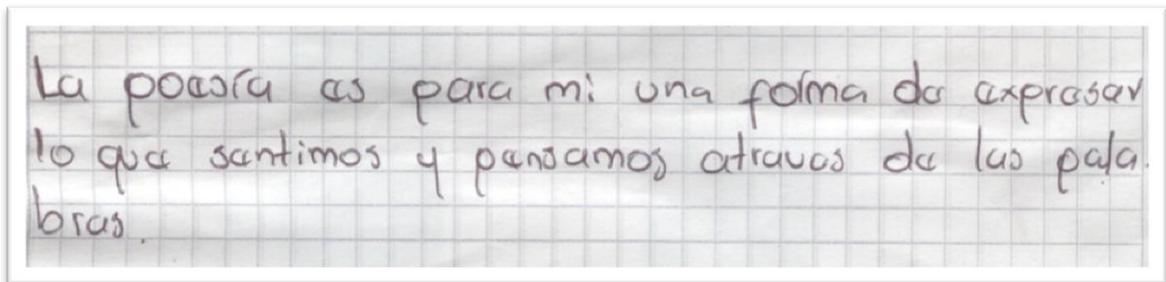

Alejandra Soto, 16 años de edad, estudiante de grado décimo de la *Institución Educativa los Comuneros*.

Pienso que la poesía es el Conjunto de Sentimientos que expresan una personas, basada en sus Vivencias.

Heider Daniel Carvajal, 15 años de edad, estudiante de grado décimo de la Institución Educativa los Comuneros.

La poesía es para mí una forma de expresar lo que sentimos y pensamos através de las palabras.

Sin dejar de lado el hecho de que, sentar una definición profunda y certera de lo que podría ser poesía, resultaría ser un trabajo complejo y dispendioso, y de que la poesía, entre otras cosas es también sentimiento, el taller de diagnóstico revela que el concepto de poesía que asumen los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Los Comuneros, es superficial y común; común en el sentido de que la gran mayoría de las personas admiten que la poesía tiene que ver exclusivamente con un lenguaje estético, a través del cual el poeta expresa únicamente sentimientos de amor.

Los ejercicios escritos que los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Los Comuneros, han venido realizando en torno a la poesía, permiten entender que durante los años lectivos anteriores, no ha existido un trabajo a conciencia o a profundidad respecto a este género literario; bien por

negligencia o desinterés por parte de los estudiantes hacia un lenguaje de carácter profundo y trascendente, o bien por el manejo superficial que le han dado a la poesía los profesores de Español y Literatura de esta institución educativa.

Sin embargo, el meollo del asunto, no sólo radica en el desconocimiento que existe en los estudiantes respecto a la poesía, al punto que desconocen significativas celebridades en el ámbito poético, como lo es Jorge Gaitán Durán importante poeta colombiano contemporáneo; sino que, existe una cuestión de mayores dimensiones y de suma importancia para un buen desempeño académico, y es precisamente, un déficit considerable en la correcta interpretación de textos. Los estudiantes del grado décimo de esta institución, no efectúan una lectura concienzuda de los textos en prosa; como consecuencia, la interpretación de los mismos suele ser discordante respecto a la idea que el autor del texto pretende transmitir. Estas y otras circunstancias, son la evidencia de que existe una urgente necesidad de potenciar o maximizar las competencias argumentativas e interpretativas en los jóvenes estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Los Comuneros.

Si este tipo de problemáticas suelen presentarse en el compromiso con las lecturas en prosa, ¿qué decir del manejo de textos de carácter poético, los cuales exigen un trabajo interpretativo más intenso y riguroso? Los resultados de algunas actividades realizadas en clase, han demostrado que no existe claridad en los estudiantes respecto a temáticas que debieron ser ya trabajadas en años anteriores; como por ejemplo: las figuras literarias; aquello de lo que se vale o se sirve el artista para construir imágenes poéticas, y lograr transmitir un sinnúmero de sensaciones a través de sus letras. La falta de comprensión y

distinción de lo que es un símil, una metáfora, una alegoría o una personificación, es uno de los muchos factores que se constituyen en evidencia de que no ha existido un compromiso serio de la gran mayoría de los estudiantes del grado décimo, con el Español y la Literatura a lo largo de todos sus estudios académicos.

Si bien el contexto en el que se desenvuelven muchos de los estudiantes de esta institución, no contribuye favorablemente en sus desempeños académicos, el uso de pedagogías tradicionales tampoco lo hace; de ahí que sea pertinente que los maestros de Español y Literatura de la Institución Educativa Los Comuneros, desarrollen nuevas estrategias pedagógicas que contribuyan a que desde los primeros grados de la educación primaria y secundaria, los estudiantes sean encausados hacia un despertar poético, haciendo uso de recursos artísticos, tales como la música, pintura, fotografía, cine, entre otros.

El uso didáctico de herramientas artísticas en la enseñanza de la poesía en esta institución, habrá de contribuir notablemente en la formación de hombres y mujeres sensibles, y no indiferentes hacia la poesía; para tal propósito, se hace necesario que las directivas de esta institución y el cuerpo de docentes encargados del área de Español y Literatura, considere el replantear aquellas estrategias didácticas que en poco o en nada han contribuido al propósito de fomentar en sus estudiantes un marcado interés por la poesía.

Por otro lado, existe una situación preocupante que atañe a los futuros maestros del Español y la Literatura, y que quizás tiene mucho que ver con la

falta de interés o motivación que existe hoy en día en los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa los Comuneros, hacia la poesía; y es aquello que tiene que ver con la ausencia de cátedras enfocadas hacia la poesía en algunos de los programas de estudios universitarios; situación que afecta y afectaría considerablemente a los escolares, pues las aulas de educación básica primaria y secundaria, carecerían de futuros profesionales idóneos en la enseñanza de la poesía.

Un caso particular, es el programa de Español y Literatura de la Universidad del Cauca, cuyo plan de estudio, no involucra cátedras especializadas en el estudio de la poesía; asignaturas que sin duda alguna, otorgarían a los nuevos profesionales elementos necesarios para fomentar en sus futuros estudiantes el amor y el interés por la poesía. La carencia de este tipo de cátedras en el programa de Español y Literatura de la Universidad del Cauca, nada tiene que ver con el hecho de que la institución carezca de profesionales idóneos para dirigirlos; la Universidad posee docentes capacitados para orientar este tipo de asignaturas.

Aunque, mucho del desinterés que suelen mostrar la mayoría de los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa los Comuneros hacia la poesía, tiene que ver en gran medida con una actitud perezosa y negligente por parte de los mismos, hacia trabajos o actividades de carácter académico, la ausencia de un espíritu investigativo en los docentes que dirigen las cátedras de Español y Literatura en esta institución, sería también una causa posible. De ahí que sea necesario que en todas las instituciones educativas, espacios idóneos para fomentar en los jóvenes estudiantes el interés por la poesía, existan maestros totalmente comprometidos en descubrir nuevas y motivadoras

formas de enseñanza, para atizar el interés y la sensibilidad hacia la poesía en sus estudiantes. Es cierto que para algunos profesores de Español y Literatura, les resultaría más fácil, cómodo y menos riesgoso seguir desarrollando métodos tradicionales de enseñanza, basados o sustentados en textos guías; pero con esto, estarían inhibiendo su propia creatividad y la de sus estudiantes.

Ante las condiciones de los jóvenes estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa los Comuneros, se hace necesario y urgente que el profesor de Español y Literatura, asuma una actitud investigativa; un docente totalmente comprometido en desarrollar nuevas estrategias didácticas, que involucren elementos atractivos y constituyentes de la cotidianidad de los estudiantes, para la enseñanza de la poesía; como bien lo sería, la música; un recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje, debido a la importancia que tiene hoy en día para la mayoría de las personas.

5. METODOLOGÍA

5.1 MÉTODO

El trabajo se inscribe dentro de los estudios factuales, encargados de tratar los hechos que pueden ser demostrados mediante la observación y la experimentación. El trabajo consiste en que, de manera experimental se hace uso de la música como estrategia para la enseñanza de la poesía contemporánea de Jorge Gaitán Durán y se estudia la respuesta de los estudiantes ante esta estrategia pedagógica.

El método investigativo que se llevó a cabo en la realización del trabajo, es la investigación cualitativa; método usado por las ciencias sociales, encargado de estudiar la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos, en una determinada situación o problema; en lo concerniente al proyecto, se estudia la eficacia de la música como estrategia para la enseñanza de la poesía contemporánea de Jorge Gaitán Durán. Cabe aquí señalar que para la lectura de la poética de este importante pensador, ensayista, crítico y poeta colombiano se emplea el método hermenéutico creativo, que parte esencialmente de la materialidad del texto y su relación con la subjetividad del lector.

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO

Con el fin de llevar a hechos reales el uso de la música como instrumento pedagógico para lograr el acercamiento de los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa los Comuneros, a la poesía contemporánea de Jorge

Gaitán Durán, y valorar así la eficacia del mismo, se hará uso de una estructura metodológica que se desarrollará en cuatro fases a manera de talleres; una modalidad de estudio que el licenciado Wilson Gómez define en su ensayo “El Taller de Escritura” en el libro *La Didáctica de la Literatura, como un conjunto de actividades que se desarrollan en un espacio y tiempo determinado, y en donde, en oposición a lo meramente teórico, predominan las actividades prácticas distintas a la clases magistral.*(F. Vásquez, 2004:84).

Primera Fase: Poesía y expresiones poéticas.

1- Introducción a la poesía

- Taller #1: Trabajo con recursos sonoros de poemas recitados acompañados por fondos musicales.

2- Presentación a los alumnos de algunas formas para expresar la poesía en relación con otros lenguajes estéticos.

- a. Video poesía
- b. Poesía Visual
- c. Poesía actuada
- d. Poesía Musicalizada

- Taller #2: Relación de poemas con canciones musicales.

Segunda Fase: Imagen poética y producción audiovisual.

1- La imagen poética.

- Taller #3: Trabajo de escritura.

Taller #4: Elaboración de un producto audiovisual.

Tercera Fase: El Poeta.

1- El poeta

Taller #5: Trabajo de escritura.

2- Presentación del poeta Jorge Gaitán Durán.

Taller #6: Trabajo de escritura.

Cuarta Fase: Actividad lúdica con el uso de poesía musicalizada

1. Musicalización de dos poemas de Jorge Gaitán Durán por parte del docente practicante y los alumnos.
2. Escribiendo y jugando.

Taller #7:

- a) Se le pide al estudiante que identifique entre un grupo de palabras aquellas que escucha en uno de los poemas musicalizado.
- b) Se le pide al estudiante que elabore un escrito con las palabras identificadas.
- c) Se seleccionan frases de uno de los poemas musicalizado en dos columnas para que los estudiantes las emparejen durante la audición.
- d) Se le solicita al estudiante que de su propia inspiración y creatividad elabore un escrito al principio y al final de un extracto de un poema, guardando el sentido y la coherencia.
- e) Se les proporciona a los alumnos un poema con algunas frases inconclusas y una lista optativa de palabras para rellenar. El trabajo del alumno será rellenar los espacios vacíos y cotejar con el poema musicalizado.

6. MARCO TEÓRICO

Pensar en la construcción y aplicación de métodos, técnicas y procedimientos que contribuyan a la obtención de logros de aprendizaje significativos, conduce a reflexionar sobre el estudiante como sujeto social o como parte integral de una cultura, o bien, de la manera como ésta lo determina. Indefectiblemente, la cultura como ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la música, la costumbre, y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre en cuanto que es miembro de la sociedad, afecta y condiciona la vida de los seres humanos.

Reflexionar acerca de la realidad social y cultural en la que se desenvuelve el estudiante para la construcción y aplicación de estrategias didácticas educativas, contribuirá favorablemente al establecimiento de métodos, técnicas y procedimientos efectivos en la consecución de logros por parte de los educandos. Hoy en día es posible observar cierto desinterés por parte de los estudiantes de educación básica secundaria hacia ciertas actividades de carácter académico, como bien podría ser la lectura o análisis de poemas de Jorge Gaitán Durán o el estudio de novelas como *la hojarasca* de Gabriel García Márquez, tal desinterés podría estar fundado en el hecho de que, en su gran mayoría, los jóvenes estudiantes se encuentran tan inmiscuidos en las eventualidades propias de su edad y de su contexto social y cultural que al enfrentarse ante este tipo de actividades reaccionan con actitud de apatía o indiferencia.

Cabe anotar que otra posible razón que incita al estudiante a adoptar una actitud de desinterés frente a ciertas actividades educativas, tiene que ver con el uso de tradicionales pedagogías limitadas a transmitir conocimientos de forma natural y simple, al margen de técnicas y estrategias que hacen que dicha transmisión sea placentera para el maestro/a e interesante para los estudiantes, favoreciendo una participación activa e incluso el aprendizaje por sí mismo y de forma autónoma. Ante el uso de pedagogías obsoletas e infructíferas, el proceso de enseñanza-aprendizaje no resulta placentero y motivador para los estudiantes, sino que por el contrario, verán el proceso de aprendizaje como algo aburrido, o que le obligan a hacer.

La cultura con todos los componentes que la integran brindan una amplia gama de posibilidades al maestro investigador, para el desarrollo de estrategias educativas que favorezcan la obtención de logros académicos en sus estudiantes. En este sentido, el educador debería considerar el conjunto de expresiones artísticas y culturales cuando se trata de elaborar métodos, técnicas y procedimientos educativos que contribuyan favorablemente en el proceso educativo.

Ante todo este conjunto de elementos constitutivos del entramado cultural, vale la pena resaltar uno de gran relevancia e importancia: la música, una manifestación artística que ha ocupado desde el principio de la humanidad un importante lugar dentro del contexto cultural de cualquier época o civilización, desde la más remota antigüedad la música ha sido estimada como una manifestación artística de gran preferencia dentro de todas las culturas, y las del siglo veintiuno no son la excepción.

La música es una expresión cultural que siempre ha sido parte de las costumbres y emociones de los individuos. Hoy en día se cree que dentro de la población, son los adolescentes los más propensos a ser influenciados por los nuevos estilos musicales, ya que con el vestuario, el peinado, [el lenguaje](#), y la música estos construyen su propia [identidad](#). En grupos sociales en los cuales el elemento de unión es la música, las creencias se generan a partir de ella. Muchos de los ritmos y las letras de ciertas canciones determinan la forma de vestirse, peinarse, moverse y la manera de hablar de algunos adolescentes. Este conjunto de creencias construye la identidad de ese grupo de pertenencia, de ahí que sea la [población](#) joven la que [muestra](#) mayor nivel de compra de material discográfico y la audiencia principal de los canales de videos musicales.

Las canciones, a través de su impresionante promoción y divulgación, se han convertido en el más destacado producto de consumo juvenil en torno al que se ha venido desplegando toda una industria audio-visual: *La música ha adquirido el valor de un instrumento de comunicación masiva que llega y moviliza a los seres de cualquier edad, condición social o recursos económicos* (Cresta, 1984:182).

Una situación real es que muchos de los adolescentes que llegan al bachillerato conocen un buen número de canciones de moda pero a la par desconoce o ha oído hablar muy poco de los grandes poetas o nunca los ha leído. Las actividades que se realizan en las aulas de clase dejan en evidencia que los estudiantes se sienten más vinculados e identificados a las letras de las canciones que están de moda que a los textos literarios. En este sentido

pareciera que lo que desea enseñar un docente no es lo que desea recibir un adolescente.

La música ha sido generalmente utilizada como herramienta educativa en etapas de la infancia, en esta edad los niños aprenden fácilmente a base de cantos, de frases rítmicas acompañadas de aplausos entre otros recursos que se utilizan en la escuela, quizá sin saber el potencial que ello representa, *“la enseñanza a través de la música en el preescolar y en los primeros grados de la escuela elemental es vista como un método acertado”* Díaz, I(s/f)

Generalmente el profesor de español y literatura pretende que sus alumnos logren un acercamiento a la poesía por medio de una lectura acompañada de análisis y comentarios, posteriormente se efectúa la comprobación de lectura a través de un ejercicio escrito, pero siempre el docente queda con la incertidumbre de no haber logrado el interés o la motivación necesaria en sus estudiantes respecto a la poesía. El profesor se enfrenta a la dificultad de mostrar la riqueza literaria a estudiantes que no tienen la costumbre de leer. En este sentido la música es de vital importancia en la educación, pues se ha comprobado casos donde el estudiante progresa al incluir música en materias con poca aceptación, es decir con la aplicación musical se aumenta la participación y el dominio en actividades que anteriormente le eran tediosas específicamente las asignaturas de [lengua](#) y [matemáticas](#).

Es un hecho indiscutible que la música es un recurso activo para estimular, motivar, llamar la atención, facilitar la participación, elevar el trabajo creativo en los estudiantes, permitiendo a través de ella salir de los métodos tradicionales de enseñanza por medio de innovadoras estrategias didácticas, facilitando la

adquisición de nuevos aprendizajes y estimulando el desarrollo de habilidades cognoscitivas como la memoria, la comprensión y la capacidad de respuesta y lógica, además de brindar la posibilidad de realizar actividades lúdicas en el aula de clase, permitiendo que sean desarrolladas con menos presión y disminuye considerablemente la ansiedad que comúnmente desarrollan los niños y adolescentes al sentirse bloqueados por el grado de complejidad que pueda presentar el desarrollo y comprensión de un tema.

Teniendo en consideración el sumo grado de influencia que tiene los ritmos y las letras de algunas canciones en los jóvenes adolescentes, por qué no pensar en usar la canción como una herramienta didáctica para la obtención de logros en los educandos. Lucía Díaz Ortiz¹, docente e investigadora musical, señala que la música es un recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje, debido a la importancia que tiene hoy en día, y por ello es conveniente trabajarla desde todas sus dimensiones, ya que no sólo se debe limitar al estudio musical en sí mismo, en su hora correspondiente, sino también es conveniente favorecer un acercamiento y disfrute al proceso musical, que puede estar globalizado en los demás aprendizajes de las diferentes áreas, que se produzcan en el aula.

Trabajos didácticos como el de la licenciada en Filología Hispánica Pilar García Carcedo llamado *Aproximación didáctica a la Poesía a través de la Música* (P. Carcedo, 1999: 43-76); el de la profesora en lengua alemana Paloma I. Ortiz-de-Urbina² de la Universidad de Alcalá en España llamado

¹ <http://www.filomusica.com/aprendizaje.html>

² <http://www.encuentrojournal.org/textos/11.21.pdf>

Música y Literatura; y el de La profesora Rosa Carmen Madrigal³ Campos titulado *De la música popular (pop y rock) a la poesía*, son la prueba fehaciente de que las canciones puede ser de gran utilidad en el desarrollo de actividades académica, como lo es la enseñanza de la poesía.

Es importante señalar que el estilo musical y la temática con que el docente pretenda trabajar con sus alumnos sean proporcionales al contexto, edad, gusto y apetencias de los mismos. El uso de canciones infantiles para trabajar la poesía con adolescentes no sería tan provechoso como sí lo sería el trabajar con estilos musicales propios a su edad, como la balada, el rock, el hip hop, entre otros. De igual manera el contexto donde se desenvuelven los estudiantes también determinaría la temática y el estilo musical que el docente habría de desarrollar con sus alumnos. Para un infante que viva en la costa pacífica colombiana lo más adecuado sería que su maestro utilizara géneros musicales autóctonos de la región como el currulao, el bunde, porro chocoano, entre otros, y desde luego, poesía que nutra su amor y fascinación por sus raíces y por el arte poético.

Ahora bien, es posible la enseñanza de la poesía a través de herramientas musicales puesto que siempre ha existido un vínculo estrecho entre estas dos expresiones artísticas. La relación de literatura y música ha sido y es una de las más antiguas y fructíferas colaboraciones que se producen entre distintas manifestaciones artísticas. Inicialmente, las artes no cumplían funciones específicamente estéticas ni poseían un ámbito disciplinar propio, sino que tuvieron más bien una función pragmática, ya que eran instrumentos,

³ <http://www.prepa6.unam.mx>

herramientas. La música, y más específicamente la canción servía para que se grabaran en la memoria de los miembros de cada comunidad los valores morales, las pautas y normas que organizaban la vida y la convivencia de los pueblos.

Existen referencias históricas que constatan el hecho de que de que la poesía ha ido siempre del brazo de la música; Homero (s.VIII a.C.) acompañaba sus poemas al son de un instrumento musical tocado por él mismo. Son bien conocidos en la Edad Media los Trovadores, poetas cantautores que hacían parte de la nobleza, quienes recorrían las regiones europeas recitando sus propias poesías en forma de canto. Sus canciones amorosas muestran el inicio de una historia cultural y política con una variedad que no es posible encontrar en ningún otro documento de la época. Muchos de los poetas españoles de la Generación del 27 fueron poetas y músicos a la vez, como lo fue Federico García Lorca, poeta que entonaba su poesía tocando su famoso piano, y componía música para algunos romances, como el de *Las Tres Morillas de Jaen*, o el llorado Gerardo Diego quien tocaba diariamente su piano.

Dentro de la literatura existen dos célebres obras que revelan la hermandad que ha existido siempre entre la poesía y la música: "*El Cantar de los Cantares de Salomón*" y "*Las Cántigas*" de Alfonso X el Sabio. Ahora bien, Dentro de la tradición literaria de los árabes se conoce que el primer poeta *al-Muhalhil* cantaba también sus poemas. El poeta árabe *Imru' al-Qays* (500-555 d. J.C.) menciona en algunos de sus escritos el agrado que llegaba a mostrar la gente cuando escuchaba sus poemas cantados.

Por otro lado, los salmos (Término que en griego designa un poema que se recita con acompañamiento musical, y que en el hebreo traduce “cantar”), corresponden a composiciones poéticas hebreas, en su gran mayoría de la autoría del rey David, que reflejan los ideales de la piedad y la comunión con Dios, del dolor del pecado y la búsqueda de la perfección, del caminar en la oscuridad sin temor y guiados por la fe, fueron en su gran mayoría, primero cantados y luego escritos. Los Salmos 113 y 118, eran llamados el “Hallel”, y eran cantados en las fiestas de Pascua, Pentecostés, tabernáculos y Dedicación. En la Pascua los Salmos 113 y 114, eran cantados antes de la fiesta; y los Salmos 115 -118, después de beber la última copa. La canción usada por Jesús y sus discípulos en la noche de la traición (Mt 26:30), incluyó los Salmos 115 y 118.

Todo este tipo de referencias históricas, sustentan que el trabajo conjunto entre música y poesía (Poesía Musicalizada) no es nada nuevo; ya que existen datos históricamente reales, que confirman el hecho de que la poesía ha ido siempre acompañada de la música; sin embargo, sí es algo novedoso de que esta atractiva asociación entre música y poesía, haya inspirado a ciertos artistas contemporáneos, a musicalizar la poesía con actuales y populares géneros musicales.

Ahora bien, el trabajo conjunto de dos importantes expresiones artísticas se constituyen en un útil y atractivo instrumento pedagógico; una poderosa herramienta educativa, que habrá de contribuir notablemente en el proceso de sensibilización de los escolares hacia la poesía; el vehículo a través del cual el estudiante será movido hacia un lenguaje de carácter poético, lenguaje que siendo *mucho más que un discurso organizado en base a cierta cantidad de*

criterios morfológicos: versificación, rima, homofonías, ritmos específicos, etc.
le permitirá recorrer y adentrarse en *universos conocidos y nuevos a la vez*
(J.Jolibert 1999:184).

Si la música es *el arte que más cercano se halla de las lagrimas y los recuerdos* (O. Wilde 1854 -1900), un lenguaje sensible y comunicador como la palabra, la poesía es un lenguaje espiritual, místico y libertador, saturado de significación, representación y una potencia creativa, recreativa, constructiva y destructiva, lenguaje a través del cual el poeta desvela el sentido o sin sentido de su propia existencia, su apreciación del mundo y de sí mismo. La poesía es un arte impregnado o empapado de la interioridad y exterioridad del poeta, dos realidades que al devenir en palabras se sacralizan, se revisten de sublimación y exaltación; realidades que se entremezclan, se fusionan, se funden a través de lazos de luz y de oscuridad para venir a ser lenguaje trascendente y místico con el que el poeta revela su realidad presente, anterior y ulterior; su realidad ilusoria.

La poesía es un lenguaje sublime, evidencia de lo indecible, aquello que el espíritu del hombre desearía proclamar, pero sólo el poeta encuentra las palabras certeras para anunciarlo; para nombrarlo. La poesía es la exaltación de verdades reprimidas, lenguaje libertino con esencia de belleza que no teme a la censura, al juicio o la vergüenza, pues es libertad de espíritu devenida en palabra; un lenguaje espiritual, místico; una potencia recreativa, constructiva y destructiva. *La poesía es portadora de significaciones que el discurso prosaico no puede asumir* (J. Jolibert 1999: 185)

Los ritmos y las letras de las canciones además de poseer la suficiencia para generar estados emocionales en el hombre, es decir, la capacidad de ser el estímulo que produce por asociación, un estado de ánimo determinado, estimula en niños y adolescentes la imaginación. Y qué decir de la poesía; un arte que *abarca totalmente el campo de la imaginación; una composición cuyo lenguaje se ve forzado a hacer tangible las cosas que están en las palabras apelando a la imaginación; Un lenguaje a través del cual el lector descubrirá las fuerzas que le permitirán actuar de alguna manera sobre lo real por medio de lo imaginario* (J.Jolibert 1999:185). Tanto la música como la poesía contienen en sí mismas el potencial para despertar y estimular la imaginación en los estudiantes, de ahí lo atractivo e importante del trabajo conjunto de estas dos expresiones artísticas en el ámbito escolar.

En este sentido, el arte como actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad **estética** o **comunicativa**, a través del cual se expresan **ideas**, **emociones** o, en general, una visión del **mundo**, mediante diversidad de recursos (**Tatarkiewicz, 2002**), vendrá a constituirse en un instrumento sensibilizador y promotor de la imaginación, siendo desplegada esta última a través de la lectura y la escritura, una manera cómo los estudiantes podrían *expresar la realidad tal como ellos la viven y la analizan* (J. Jolibert 1999:185), pues el trabajo con *la poesía les permitirá observar el mundo con otros ojos, el mundo real como el mundo imaginario, pues leer poesía significa, de alguna manera, reinventarla para sí y al mismo tiempo reinventarse a sí mismo* (J. Jolibert 1999:186); el medio a través del cual *el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito* (O. Paz, 1967:

3)

Es cierto que la posibilidad de que los jóvenes de hoy en día se muestren interesados por la poesía, parece ser remota; más, si ha llegado a ser entendida como una mera modalidad textual, de lenguaje ornamentado y profundo del agrado de muy pocas personas; sumándole a esto, las periodos críticos de la adolescencia, *pues la crisis de la lectura es inseparable de la crisis más general de los adolescentes* (J.Jolibert 1999:53); o bien, las amargas y traumáticas experiencias escolares por las que debieron haber atravesado muchos de los estudiantes en su acercamiento a la lectura, son razones suficientes para adoptar una actitud despectiva frente a la lectura, pues *el gusto por la lectura no se adquiere leyendo bajo el efecto de la necesidad o de la obligación, la lectura solo puede ser fuente de alegría cuando ha sido fuente de descubrimientos y de descubrimientos espontáneos* (J. Jolibert 1999:48).

Ante tales situaciones circunstancias se hace necesario que los maestros se preocupen por desarrollar estrategias didácticas *que permitan estimular y estructurar la creatividad de los niños y darles las claves para la lectura de la poesía contemporánea* (J. Jolibert 1999:194), *cumpliendo la función antes o después, del provocador, y abriendo los caminos a esta lectura para luego dejar que el niño se aventure solo por ellos...considerando el discurso poético como un discurso diferente, y la lectura de la poesía como una lectura distinta* (J. Jolibert 1999:184).

Para tales fines se hace pertinente que el maestro haga uso de los elementos propios de la realidad de los estudiantes, como lo es la música. *La escuela no debe convertirse en una escuela paralela a la realidad de los estudiantes; por el contrario, la escuela debe estar interesada en establecer una relación entre la lectura y lo audiovisual, de manera que estos dos campos*

se beneficien. (J. Jolibert 1999:288), de aquí que el trabajo conjunto entre música y poesía para lograr un tipo de sensibilización y acercamiento de los estudiantes a la poesía contemporánea se constituya en una propuesta interesante.

Si hay una marca particular que distingue a la generación de niños y adolescentes del siglo veintiuno en relación a sus antecesoras, es su estrecha relación con los medios masivos de comunicación en sus diversos fines, entre ellos, el educativo. Si bien hoy en día se promulga en gran medida los efectos nocivos que ejercen estos medios de comunicación entre los niños y adolescentes no se puede descartar los efectos benéficos que tienen en el proceso educativo. *La información no se transmite exclusivamente por el texto escrito, sino también, y cada vez en mayor medida, por la imagen y el sonido* (J. Jolibert 1999:47).

Es indiscutible el hecho de que hoy en día existe un gran interés por parte de los niños y adolescentes hacia materiales de contenido audio visual. Los contenidos expuestos en, la radio, el internet y la televisión resultan mucho más atractivos a la mayoría de los adolescentes por la comodidad y el disfrute que estos medios ofrecen, que enfrentarse al rigor de pensamiento que un texto de carácter poético podría exigirles. *Lo audio visual y lo audio oral proponen a los individuos gestiones mucho más dinámicas que la lectura de textos y libros* (MacLuhan 1911-1980), de aquí que el uso de los medios audiovisuales en el trabajo educativo, haciendo un especial énfasis en el aprovechamiento de la música, por ser un aspecto importante en el objetivo de este trabajo, tendrá un efectos benéfico en los estudiantes, pues el proceso educativo adquirirá un sentido dinámico y novedoso.

Los medios de comunicación son una importante herramienta al alcance de la mayoría de las personas, que los docentes de las instituciones educativas deberán tener en cuenta en el proceso de elaboración de estrategias didácticas para con sus estudiantes. *El maestro que no esté entrenado en la invención de sus propias formas de aproximación a la lectura no conseguir jamás atraer a los niños hacia esta aventura.* (J. Jolibert 1999:185)

El trabajo conjunto de lenguajes sensibilizadores y comunicadores como lo es la palabra y la música en el quehacer educativo, se constituye en una innovadora forma de aproximación del estudiante a la poesía contemporánea, y no sólo por lo fascinante y atractivo que resulta el hecho de utilizar la música en otras áreas del conocimiento, sino también a razón del carácter amoroso de la obra poética de Jorge Gaitán Durán, asunto que hace parte de las vivencias y experiencias de un adolescente; no es una temática ajena a su propia realidad, lo que quizás podría favorecer un compromiso intelectual y emocional por parte del estudiante con la obra de este reconocido poeta colombiano. *Lo que caracteriza a tantas malas lecturas escolares, a tantas malas lecturas magistrales es, desdichadamente que el lector lee de labios para afuera sin implicarse a sí mismo...* (J. Jolibert 1999:67); Quizás con la lectura de la obra poética de Jorge Gaitán Durán el estudiante logre identificar en un lenguaje profundo, realidades internas; del corazón. *El acto de la lectura es un acto que concierne a la temporalidad y al devenir de la persona* (J. Jolibert 1999: 66).

En este sentido, el acercamiento de los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa los Comuneros a la obra poética de Jorge Gaitán Durán, sería sumamente significativo, pues estaría interviniendo *en un momento particularmente importante para el estudiante adolescente* (J. Jolibert

1999: 50). Si en dicho acercamiento el estudiante lograra identificarse con la temática que presenta el autor o adoptara posturas conflictivas respecto a ella, el proceso iría por buen camino: *Las cuestiones conflictivas son las que interesan más a los adolescentes, por lo tanto es posible volver a despertar en ellos el gusto por la lectura proponiéndoles precisamente esos textos que descartan las selecciones tradicionales.* (J. Jolibert 1999: 60). La lectura de la obra poética de Jorge Gaitán Durán le permitirá al estudiante reflexionar en asuntos relativos al amor: dichas, desdichas, soledad, compañía, abandono, pasión, memoria, entre otros. Cuestiones que un joven adolescente ha experimentado, experimenta o experimentará. *Los únicos que llegan a conmover realmente al adolescente son los libros actuales en el sentido amplio del término; es decir, aquellos que le permiten situarse en su época y en su medio, que le ayudan a comprender mejor ese medio y a descubrir sus posibilidades.* (j. Jolibert 1999:54).

7. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Iniciar un trabajo enfocado a fomentar el interés por la poesía con estudiantes en etapas de adolescencia, sin duda alguna representa un gran desafío, pues implica enfrentarse al resultado de un cúmulo de experiencias que han incidido en el desarrollo de una actitud apática o desinteresada hacia la poesía en muchos de los escolares, o el caso contrario es igualmente probable: la posibilidad de encontrarse con jóvenes que por su formación académica y familiar han desarrollado una sensibilidad extraordinaria hacia la poesía.

Adentrarse en el propósito de acercar, aproximar, de poner en contacto al estudiante con un tipo lenguaje artístico, profundo y trascendente conlleva una gran responsabilidad: la de que el educador se convierta en un agente sensibilizador e inspirador para los mismos estudiantes. En muchos de los casos los jóvenes requieren de un modelo o prototipo a seguir, les es necesario percibir que su maestro lleva en sí mismo la pasión y la fascinación por aquello que imparte a sus alumnos, y que su enseñanza no se limita a una sola transmisión de información.

El propósito de acercar a los alumnos hacia la poesía, logrando despertar en ellos el interés, la pasión y la fascinación por este arte literario, implica, primero que todo, asumir el reto de derribar, o por lo menos debilitar, la muralla erigida por años por el conjunto de malas experiencias académicas que hacen que el estudiante asuma un actitud apática hacia la poesía. Por otro lado, el maestro debe ser consciente que no es posible enseñar o impartir algo a cabalidad por algo que no se siente verdadera pasión. Para enseñar poesía se requiere antes haber sido afectado interna y externamente por ella.

No es extraño el hecho de que hablar de poesía a la mayoría de los niños y jóvenes adolescentes de la generación del siglo XXI, de primer plano genere en ellos apatía o desdén. Sus intereses están siendo tan modelados e influenciados por otro tipo de asuntos, que pensar en atender a un tipo lenguaje artístico resulta para muchos de ellos una tarea banal.

De aquí que la enseñanza de la poesía se constituya en un reto, pues implicará, como se ha dicho anteriormente, el debilitamiento de ideas que impiden que el alumno asuma una actitud receptiva hacia la poesía; que el maestro asuma su rol de agente sensibilizador, motivador e inspirador para sus alumnos; y una última y no menos importante, que el docente haga uso de herramientas didácticamente atractivas, que hagan parte de la realidad social del educando, en este sentido el maestro interesado en acercar a sus alumnos hacia la poesía deberá estar abierto, de acuerdo a sus posibilidades, al uso de otras manifestaciones artísticas (como la música) y al trabajo con los medios masivos de comunicación, en la medida que lo crea conveniente.

La implementación de esta estrategia didáctica requería necesariamente conocer: la idea general que los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Los Comuneros tenían de poesía; la experiencia que cada uno de ellos había tenido con la misma, y el conocimiento que pudieran tener de la obra de algún poeta colombiano, específicamente la de Jorge Gaitán Durán. La respuesta a estos tres requerimientos que fueron formulados a manera de preguntas a los estudiantes determinaría el punto de partida de la estrategia didáctica, y el énfasis, ajuste y calibración que a lo largo de su implementación, fuera necesario hacer.

La elección de un poeta como Jorge Gaitán Durán para ser trabajado con grupo de adolescentes surge esencialmente del compromiso que tiene el educador de dar a conocer a sus alumnos la riqueza literaria colombiana y sus representantes. La designación del estudio de un poeta como Gaitán Durán está impulsada por el interés del autor de esta propuesta de mostrar a los educandos que la poesía puede llegar a contener en sí misma belleza y a la vez revelar desoladoras y profundas crisis internas como las que puede llegar a atravesar un adolescente o cualquier ser humano. De igual manera el poeta revela en su obra un juvenil carácter amoroso con el que el adolescente podría sentirse identificado, tal asociación sin duda alguna, favorecerá considerablemente el estudio de la obra de este importante poeta colombiano.

Generalmente la mayoría de las personas asumen que la poesía es una mera modalidad textual de lenguaje ornamentado del agrado de muy pocas personas, o bien, que sólo es un tipo de escritura que expresa exclusivamente los sentimientos del hombre, que es el caso particular encontrado en el grado escolar donde se implementó esta estrategia. La gran mayoría de los alumnos coincidieron en el hecho de que la poesía es una manera como una persona determinada puede expresar sus sentimientos, en el sentido, de que cada composición escritural de carácter poético se constituye en una posibilidad de desahogo o vacuidad.

A continuación se presentarán algunas de las respuestas de los alumnos ante la pregunta ¿qué es para usted la poesía?, cuestionamiento que hizo parte del diagnóstico realizado a los alumnos en la etapa inicial.

Adriana Ortiz, 16 años de edad:

“Poesía es la expresión de uno o varios sentimientos a través de un escrito”

Xiomara Corredor Cabrera, 16 años de edad:

“Para mí poesía es un escrito que se hace en verso para expresar sentimientos y donde se utilizan palabras muy bellas y cultas”

María Camila García López, 15 años de edad:

“Para mí la poesía es un conjunto de sentimientos expresados de forma agradable y con rima”

En los ejemplos anteriores se observa como los estudiantes relacionan lo meramente sentimental y emocional con lo que podría ser poesía. Este tipo de respuestas está muy vinculado con la edad de los mismos escolares, puesto que el grado décimo de la Institución Educativa los Comuneros está integrado en su totalidad por jóvenes adolescentes entre los 15 y 16 años de edad.

Ahora bien, es un hecho indiscutible que la poesía comprende las dimensiones sentimentales y emocionales, pero ella va mucho más allá, su esencia es también espiritual. A través de la poesía y encarnando un espíritu rebelde un poeta puede manifieste su inconformidad frente a una época o una cultura determinada que ha permanecida sumida en dogmatismos que inhiben el ejercicio de la libertad. *La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, es un método de liberación interior.* En este sentido la estudiante María Giuseppa D`Alonzo expresa una

idea más amplia de lo que es poesía, esto quizás a la formación que tuvo en su niñez mientras vivió en Italia.

María Giuseppa D`Alonzo, 16 años de edad:

“Creo que el poeta sea un hombre con dos ojos más de lo normal y así puede ver cosas ocultas o simplemente que los demás ven como superficial o que consideran por supuesto y la poesía es el medio para darnos a conocer lo que ve con estos dos ojos más”

La valoración hecha a los estudiantes permitió conocer que muchos de los estudiantes, principalmente las niñas, en un momento dado y de su propia iniciativa leyeron poesía de carácter amoroso, puntualmente a través de internet. Por otro lado el diagnóstico también reveló que la mayoría de los estudiantes desconocen el nombre de algún poeta colombiano, y en ningún momento de su vida escucharon hablar de Jorge Gaitán Durán.

María Camila García López, 16 años de edad:

“Sí leí poesía y fue hace muchos años, y me gustaba demasiado desde niña, pero lamentablemente en los colegios que estuve y en el actual no hablamos mucho de poesía, así que me dejó de interesar.”

Alejandra Gómez, 15 años de edad:

“Sí, he leído poesía pero cuando estaba en primaria, ahora he visto unas en internet pero son más bonitas las antiguas que están plasmadas en libros”

Angie Paola Cuellar, 15 años de edad:

“Sí, he leído una poesía amorosa, la he leído en el colegio en el grado octavo. Pero en realidad no me acuerdo el nombre del autor de la poesía.”

Juan Camilo Muñoz, 16 años de edad:

“He leído algunas veces, pero casi no me gusta leer poesía, y las veces que lo he hecho es para trabajos.”

Luisa Fernanda Alegría Rendon, 16 años de edad:

“Sí, en grado 9 el profesor nos explicó qué era y cada estudiante realizó una poesía”

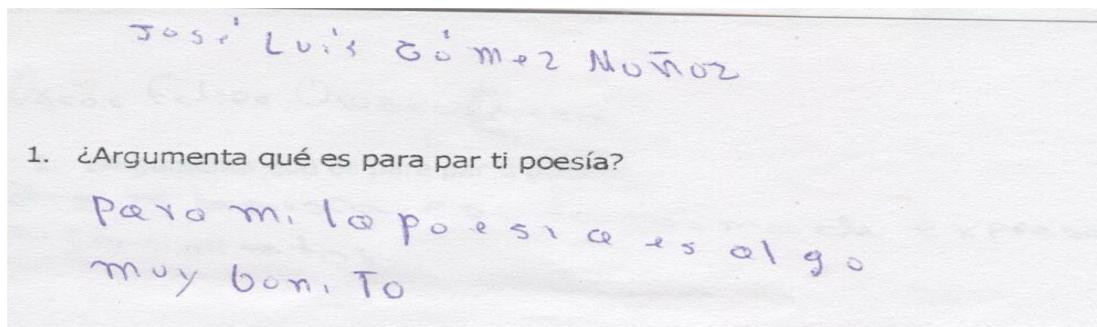
María Giuseppa D`Alonzo, 16 años de edad:

“Sí, he leído muchas poesías. Desde los últimos años de primaria hasta el 2 año de bachillerato he leído cualquier tipo de poesía, desde el tema del amor, hasta el de la guerra, de la civilización de la mujer y de la historia...No conozco ningún poeta colombiano por ahora”

El diagnóstico no presentó evidencias contundentes de que dentro del plan de estudio del área de Lengua Castellana de la institución, se halla realizado un trabajo concienzudo acerca de la poesía, enfocado a despertar o a maximizar el interés de algunos de los estudiantes por esta manifestación artística. Un caso particular es el de la estudiante María Giuseppa D`Alonzo, quien quizás por haber vivido la mayor parte de su vida en Italia tiene una visión más amplia de la poesía y su experiencia con el arte poético es mucho más rica.

Por otro lado, vale la pena señalar que en las sesiones de clase siempre fueron las niñas quienes asumieron un papel más participativo en relación a los hombres, aún en los talleres fueron las mujeres quienes argumentaron más amplia y detalladamente, incluso presentaron una mejor caligrafía respecto a algunos de los hombres.

José Luis Gómez Muñoz, 17 años de edad:

José Luis Gómez Muñoz es otro de los casos bien particulares entre los alumnos varones, pues es un estudiante que presenta algunos problemas mentales que dificultan en cierta medida su aprendizaje, al igual que la calidad de su caligrafía, pero que de alguna manera y de acuerdo a sus capacidades mostró sensibilidad e interés hacia la poesía durante todo el proceso en que se implementó la estrategia.

Primera Fase: Poesía y expresiones poéticas.

1- Introducción a la poesía

En esta etapa inicial fue sumamente importante lo que cada uno de los estudiantes manifestó en el diagnóstico acerca de lo que entendían por poesía,

a manera general los estudiantes coincidieron en que ésta estaba limitada a lo meramente emocional y sentimental, y fue aquí donde se hizo pertinente presentar a los alumnos un concepto amplio de lo que es poesía, una noción desarrollada por una importante autoridad en la materia, el fallecido poeta mexicano Octavio Paz quien en uno de sus libros titulado *El Arco y la Lira*, desarrolla una idea amplia y general de lo que es esencialmente poético.

“La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo; crea otro. Pan de los elegidos; alimento maldito. Aísla; une. Invitación al viaje; regreso a la tierra natal. Inspiración, respiración, ejercicio muscular. Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia: el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia. Exorcismo, conjuro, magia. Sublimación, compensación, condensación del inconsciente. Expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega a la historia: en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Hija del azar; fruto del cálculo. Arte de hablar en una forma superior; lenguaje primitivo” (O. Paz, 1967:3).

En el interés de dar a entender y a conocer a los alumnos la amplitud y la profundidad de lo esencialmente poético, también se tuvo en cuenta lo que en algún momento llegaron a expresar grandes y reconocidos poetas del mundo y de la historia, acerca de la poesía misma, como fue el caso particular de Federico García Lorca (1898 – 1936), importante poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX, quien señaló que:

“La poesía es algo que anda por las calles, que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las cosas tienen su misterio y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas...yo no concibo la poesía como abstracción, sino como cosa real existente, que ha pasado junto a mí. Todas las personas de mis poemas han sido. Lo principal es dar con la llave de la poesía.”

Taller #1

En esta etapa de la estrategia los estudiantes realizaron una lectura concienzuda del capítulo Poesía y Poema del libro *El Arco y la Lira* y sopesaron su contenido con lo que hasta el momento ellos habían entendido que únicamente era poesía. Posteriormente a la lectura se les pidió a los alumnos que dieran cuenta del contenido de ella y fue allí donde se abrió un camino a un proceso de socialización y discusión acerca de lo esencialmente poético.

Desde esta etapa inicial de introducción a la poesía fue necesario tener en consideración todo tipo de material que pudiera ser llamativo e interesante a los estudiantes. Inicialmente se presentó a los estudiantes un material auditivo donde Mario Marino Osorio (1970), un reconocido locutor de radio mexicano, recita un poema del fallecido poeta Jaime Sabines (1926 – 1999), la grabación comprende el poema recitado acompañado por un fondo musical ejecutado por un piano. De igual manera se les permitió escuchar a los estudiantes el Poema 20 del fallecido poeta Pablo Neruda (1904 – 1973), recitado por el declamador, poeta y músico italiano Gian Franco Pagliaro (1941), la grabación también comprende el poema recitado acompañado por un fondo musical interpretado por un piano.

La profundidad y expresión con que son declamados cada uno de estos poemas, junto con la magistralidad y el sentimiento con que es interpretado el piano en cada uno de estos materiales auditivos, llegó a tocar la sensibilidad de muchos de los estudiantes, principalmente las niñas, quienes se mostraron fascinadas por la voz, la música y el contenido de cada uno de los poemas.

A partir de estos recursos auditivos se le pidió a cada uno de los estudiantes que realizaran un escrito donde establecieran algún tipo de relación

o comparación entre el poema No es que Muera de Amor de Jaime Sabines y Poema 20 de Pablo Neruda. Lo interesante de este trabajo es que los estudiantes no mostraron pereza o flojera para realizarlo, por el contrario, habían sido tan impactados en su interioridad por el contenido de los poemas, la calidad de la voz de los declamadores y la sutileza y la ternura con que fue interpretado el piano, que la labor la realizaron sin reparo.

Xiomara Corredor Cabrera, 16 años de edad:

“La relación que encontramos entre estos dos poemas es que los autores narran lo difícil que es estar solo haber perdido a alguien que aman”

Adriana Ortiz, 16 años de edad:

“Los dos poetas hacen referencia y le escriben a la soledad, a la desolación, a un amor que ya no está, al recuerdo de una persona, a su ausencia y al dolor que les causa.”

Camila García, 16 años de edad:

“Estos dos poemas nos dejan que el amor es corto y el olvido es largo según estos dos poetas. Nos demuestran su dolor al haber perdido a alguien, y la soledad que se siente cuando el amor se va. Reflejan su tristeza y su agonía”

Lina María Bravo, 16 años de edad:

“Los dos poemas están expresando el mismo sentimiento, hay un ser al cual perdieron y todo lo que sienten en esa circunstancias lo plasman en

palabras, la soledad de estar sin ese ser amado que se fue por diferentes circunstancias.”

José Luis Gómez Muñoz, 17 años de edad:

“La relación que existe entre los poemas es que ambos poetas hablan de la soledad porque se sienten tristes los poetas porque se encuentran solos y porque perdieron la mujer que mas querían en el mundo.”

La particular de cada uno de estos escritos es que en ellos está condensado la impresión que cada uno de los estudiantes tuvo de los poemas recitados por tan magistrales voces. La expresión y el sentimiento con que son recitados estos poemas, junto con la delicadeza del fondo musical que acompaña el recital, y por supuesto el contenido del poema, impulsaron a los estudiantes a enriquecer sus escritos con emotividad.

Por otro lado, los asuntos de los infortunios del amor, la soledad y el abandono de un ser amado, no son ajenos a las vivencias de un adolescente, a su edad ya empiezan a vivir experiencias amorosamente doloras y desoladoras de ahí que *las cuestiones conflictivas son las que interesan más a los adolescentes, por lo tanto es posible volver a despertar en ellos el gusto por la lectura proponiéndoles precisamente esos textos que descartan las selecciones tradicionales.* (J. Jolibert 1999: 60).

En esta actividad también se les preguntó a los estudiantes acerca de la influencia que pudo haber tenido la música en sus producciones escritas, curiosamente las respuestas de algunos de los jóvenes resultaron ser más libres y fluidas en comparación a los cortos y simples argumentos que dieron cuando inicialmente se les preguntó por el concepto de poesía. Este trabajo

permitió entender que la música no sólo había logrado influir notable y favorablemente en la recepción de los poemas por parte de los estudiantes, sino que también había logrado un positivo efecto en la riqueza argumentativa de sus escritos.

Tania Vanesa Miranda, 15 años de edad:

“La poesía y la música es una combinación que se dan una a la otra...con la música y el ritmo nos inspiramos un poco más, y podemos escribir más liberadamente...la poesía junto con la música es algo muy desestresante”.

Nasly Lisseth Sandoval, 15 años de edad:

“Con la música podemos expresar todo lo que sentimos, cuando dejamos volar la imaginación nos pasamos a otro mundo donde sentimos muchas cosas, a un mundo donde todo es bello...la música nos ayuda a buscar lo que más queremos y a comunicarnos con los seres más queridos, y así conseguir nuestros sueños.”

Andrés Felipe Uribe Burgos, 15 años de edad:

“La música revela sentimientos como el encanto, la alegría, la tristeza, amor, el odio en algunas cosas. La música es un sentimiento porque lo sentimos y lo vivimos, en ocasiones queremos expresarlo de cualquier otra forma. La música es algo bello, sólo basta que la escuches y te enamora por completo de ella.”

Los argumentos de los estudiantes en relación al trabajo conjunto entre música y poesía, permite entender cómo estas dos manifestaciones artísticas

en conjunto provocan en ellos un fluir de emociones que abren la puerta a la creatividad. Sin duda, en esta actividad académica la música ejerció un papel sensibilizador y promotor de una escritura creativa, libre y fluida.

2- Presentación a los alumnos de algunas formas para expresar la poesía en relación con otros lenguajes estéticos.

En esta etapa de la estrategia fue adecuado presentar a los alumnos otras maneras en que la poesía podría ser expresada más allá de ser únicamente recitada. Entre las formas novedosas de expresión poética, que se dio a conocer a los alumnos estuvo la video poesía, una forma de expansión de las fronteras del papel para aventurarse al uso de imágenes; de visualizaciones; un medio para lograr el acercamiento de los jóvenes a un estado poético, a través de elementos visuales, nutridos de las demás artes, como la música, la fotografía, la escultura, la danza y la poesía en el sentido de creación literaria.

Una clase de video poesía que fue presentada a los alumnos fue la llamada Poesía en Movimiento, una novedosa forma de expresión poética que hace uso de los recursos tecnológicos, en la que impera el lenguaje audiovisual el cual crea y transmite realidades poéticas. La poesía en movimiento comprende un lenguaje audiovisual poetizado donde la palabra, el texto, las letras y sus espacios, mantienen un lugar destacado en la creación artística, buscando, con la ayuda de medios visuales, salirse de los libros y emprender un camino por fuera del papel. Entre los ejemplos de poesía en movimiento que apreciaron los estudiantes estuvieron los poemas “Un Violín Espera tu Regreso”, “El Protegido Puerto de tus Brazos” y “Palabras Escapando de mi Bolsillo”, del poeta guatemalteco Hugo Cuevas – Mohr (1955).

En esta etapa también los estudiantes observaron algunos ejemplos de la llamada Poesía Visual, conocida hoy en día como un género de la poesía, una manifestación que forma parte de la poesía experimental. En esta clase de poesía el efecto visual tiene una importancia especial, en algunos casos un efecto mayor que el que tiene el texto o el contenido escrito sobre el lector, lector que deja de ser únicamente lector para tornarse en lector-observador y en algunos casos, en sólo observador.

Finalmente los estudiantes conocieron algunos ejemplos Poesía Musicalizada, una forma de expresión poética que involucra el uso de la música; fusión de dos manifestaciones artísticas que contribuyen notablemente en sensibilizar o en lograr el acercamiento de los jóvenes a la poesía. Los poemas musicalizados que los estudiantes escucharon fueron: El adiós y sé tú mi límite, del fallecido poeta español José Ángel Valente (1929 – 2000) y Poema 1965 de Jorge Luis Borges.

Taller # 2

En este momento de la estrategia se le pidió a los alumnos que formaran grupos de dos personas, a cada grupo le fue repartido un poema de carácter amoroso del poeta Jorge Gaitán Durán. Se le pidió a cada uno de los grupos conformados que leyeran y discutieran el contenido de cada poema y pensarán en una canción que guardara algún tipo de relación con él, esto con el fin de que los estudiantes se percataran que las temáticas de los poemas no estaban muy lejos de la letra de las canciones de sus apetencias. *Lo audiovisual y lo audio oral proponen a los individuos gestiones mucho más dinámicas que la lectura de textos y libros (MacLuhan 1911-1980).*

Al respecto, estos fueron los resultados de la actividad realizada:

Xiomara Corredor Cabrera, 16 años de edad:

“El tema principal del poema El Instante es todo lo bonito que puede pasar en un instante cuando una pareja enamorada es la que lo vive. Cómo para esa pareja el mundo cambia cuando están juntos, cuando pasan un instante junto. La canción que escogí es Dame un Instante de Juan Fernando Velasco. La relación que existe es que, en esta canción el cantante le pide un instante a su ser amado y le describe lo bonito que podría ser si se lo concede.”

Angie Paola Cuellar Guzmán, 15 años de edad:

“El tema principal del poema Momentos Nocturnos nos habla sobre la belleza de la mujer, nosotras las mujeres somos la dulzura, el amor, el don de la vida, la mujer se debe respetar, valorar. La mujer es cariñosa y respetuosa. Mi canción se llama La Historia de un Amor, que compara la belleza hacia la mujer, el autor dice como sentir el amor hacia la mujer.”

Adriana Ortiz, 16 años de edad:

“El poema Tu nombre trata de un amor que no está durante una noche, y en esa noche él siente enloquecer, la noche muchas veces a tardes horas de la madrugada, siente que su corazón está amordazado por que ella no está a su lado, sin embargo no quiere que se enteren de ese amor y guarda la esperanza de que amanezca para volverla a ver. La canción que elegí titula Cuando Estoy sin Ti de Porta, la relación que

hago es que en la canción y el poema hablan de quien extraña y de cómo se sienten cuando esa persona tan esencial para su vida no está.”

Pablo Santiago Terán, 16 años de edad:

“El poema amor mío habla del amor y la soledad que siente y refleja el poeta en este escrito hacia su amor perdido. El poeta ve necesario desatar sus sentimientos en el poema, para poder estar tranquilo en su vida por su amor perdido. El poema trata sobre el amor que él le tiene a su amada pareja y la canciones que escogimos fueron de los Hombres “G”, la primera canción se llama Te quiero que trata sobre su amor a otra persona y la segunda se llama Me ha dejado mi novia.”

El objetivo de este taller fue que por medio de un proceso de asociación entre la temática de un poema de Jorge Gaitán Durán y una canción determinada, los estudiantes fueran motivados a establecer un tipo de comparación que desarrollarían eventualmente a través de la escritura; y por otro lado, que ellos mismos se percataran de que el contenido de los poemas no estaban muy lejos de las canciones que ellos escuchan constantemente, pues *lo que caracteriza a tantas malas lecturas escolares, a tantas malas lecturas magistrales es, desdichadamente que el lector lee de labios para afuera sin implicarse a sí mismo...* (J. Jolibert 1999:67).

Segunda Fase: Imagen poética y producción audiovisual.

1- La imagen poética

El objetivo de esta estrategia está orientado a la música como herramienta didáctica que contribuya al acercamiento aproximación del estudiante a la

poesía, sin embargo no se podría dejar de lado un aspecto tan sumamente importante y esencial en la poesía como lo es la imagen. En esta etapa de la estrategia se le dio a conocer a los alumnos la manera como a través del lenguaje el poeta llega a construir imágenes. El poeta Octavio Paz define imagen como *toda forma verbal, frase o conjunto de frases, que el poeta dice y que unidas componen el poema...cada imagen, o cada poema hecho de imágenes, contienen muchos significados contrarios o dispares.*

Taller # 3

Para trabajar lo referente a la imagen poética los estudiantes realizaron la lectura de una parte del capítulo La Imagen del libro El Arco y la Lira de Octavio Paz, posteriormente se abrió la discusión para verificar el grado de comprensión de la lectura y para realizar las preguntas que fueran pertinentes. Los estudiantes tuvieron en claro cómo a través de la imágenes poéticas el poeta logra desafiar los principios de contradicción, haciendo que por medio de la escritura lo pesado se vuelva ligero; lo lejano, cercano; lo ruidoso, silencioso, entre otros. Obedeciendo a la esencialidad de la imagen poética, se les pidió a los estudiantes que elaboraran un escrito bajo este principio de contrariedad, mientras escuchaban música instrumental gótica, específicamente la del coreano Yiruma, pianista compositor que interpreta una clase de música muy relacionada con el culto a la tristeza, melancolía y muerte.

Laura Jiménez, 16 años de edad:

“He aquí mi vida oscura cosechando cada día el pensamiento de la muerte, sentir que cuando empiezo a olvidarte, es cuando más te recuerdo, cuando más siento tus manos recorriendo todo mi cuerpo,

todo mi ser. En sólo un segundo todo lo que vivimos entra en mi cabeza y se transforma en una felicidad inmensa que se vuelve soledad, al sólo saber que hoy tú ya no estás conmigo. Pensando en tantas cosas que hoy se nunca tendrán respuestas, las oportunidades que tuvimos y no supimos valorar por ese maldito orgullo que nos asechaba”

Alejandra Gómez, 16 años de edad:

“Aunque es de día para mí es de noche, todo está cálido pero estoy helada, siento mil cosas, pero para no pensar siento que ya no siento aunque estoy viva y respiro. Mi mente corazón y cuerpo están muertos, ya no te espero pero quiero verte llegar, anhele tus besos, tan dulces que hoy son amargos. Me miento, pero soy realista, eres mi necesidad. Esta soledad es acompañada, estás aquí pero ya no estás y te siento lejos aunque estás en la misma cama...”

José Luis Gómez Muñoz, 17 años de edad:

“Yo camino por la calle siempre vivo pendiente de lo que me pueda pasar porque el valle es caliente ha gente buena y gente mala, hay gente con amor y maldad. Si te descuidas oye muchacho hay te pueden dejar con una bala en la cabeza y la muerte encontrar”

Xiomara Corredor Cabrera, 16 años de edad:

“En estos momento siento soledad de ti, pero al mismo tiempo te siento más dentro de mí ya que tú llenas mi ser.”

Laura Benavides, 16 años de edad:

“Cuando beso tus labios me invade sentimientos de amargura, porque nuestro amor está lleno de dolor”

La intención de este ejercicio, además de observar la manera como el estudiante aplicaba a través de la escritura el principio de contrariedad que desarrolla Octavio Paz en el libro *El Arco y la Lira*, era observar como el fondo musical de carácter triste y melancólico podría llegar a afectar el contenido de la escritura de los estudiantes. Es importante notar como el contenido de los escritos anteriores posee un aire melancólico, trágico y desolador, como si en alguna manera la música hubiese influenciado en ellos, operando como un agente inspirador y sensibilizador de las emociones y la imaginación capaz de generar estados emocionales en el hombre, y estimular un estado de ánimo determinado.

Taller #4

Para el desarrollo de este taller, y aprovechando la afición que tienen la mayoría los adolescentes de esta generación del siglo XXI por el internet, cada grupo que había recibido uno de los poemas amorosos de Jorge Gaitán Durán debería buscar imágenes digitales afines con el contenido del poema. Posteriormente a unas sesiones de clase dedicadas a la instrucción sobre el funcionamiento de programas como Power Point, Windows Movie Maker y Windows Live Maker, los estudiantes deberían elaborar un producto audiovisual (ver anexo 1) que contuviera las imágenes digitales seleccionadas, el contenido del poema y un fondo musical que con anterioridad ya habían elegido. Esta experiencia fue muy enriquecedora para los estudiantes pues además de que todos disfrutaron elaborando el producto audiovisual, aún los

que en algún momento se mostraron apáticos al estudio de la poesía, se percataron de que trabajar poesía puede implicar hacer uso de los recursos tecnológicos. Paradójicamente el estudiante de quien se dice que tiene problemas mentales y de aprendizaje fue el primero que entregó el producto audiovisual.

De acuerdo a esta experiencia quedó corroborado que *La escuela no debe convertirse en una escuela paralela a la realidad de los estudiantes; por el contrario, la escuela debe estar interesada en establecer una relación entre la lectura y lo audiovisual, de manera que estos dos campos se beneficien.* (J. Jolibert 1999:288), de que *Lo audio visual y lo audio oral proponen a los individuos gestiones mucho más dinámicas que la lectura de textos y libros* (MacLuhan) que los jóvenes están más dispuestos a involucrarse activamente en tareas académicas que involucren su propia realidad; las tecnologías que ellos mismos utilizan para su propio ocio y disfrute.

Tercera Fase: El poeta

1- El poeta

Antes de entrar a estudiar propiamente al poeta Jorge Gaitán Durán era pertinente que los estudiantes conocieran como Octavio Paz desarrolla la idea del poeta, entendido este último por el autor como un artista creador de imágenes, un varón de deseos, una voz social y común, aquel encargado de restablecer la palabra original, el hilo conductor y transformador de la corriente poética, el médium por cuyo intermedio se expresan el clima, el sexo, la historia, entre otros. Cada una de estas ideas fueron expuestas a los estudiantes para posteriormente abrir una discusión.

En esta etapa de la estrategia era pertinente que los jóvenes conocieran a una persona que hubiese dedicado años de su vida a la escritura poética, la posibilidad de conocer e indagar a un poeta en persona habría de enriquecer su experiencia con la poesía, pues *el discurso poético es un discurso en que deberían participar el locutor, el poeta y su lector* (Jolibert 1999:185). En esta etapa de la estrategia los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer al poeta César Eduardo Samboní Quintero, profesor del departamento de Español y Literatura de la Universidad del Cauca y director de este trabajo de grado, a quien los estudiantes recibieron con gran interés. El invitado compartió abiertamente con los estudiantes su experiencia como poeta y con la poesía misma, además de asuntos relacionados con su propia inspiración. El poeta compartió con los alumnos algunos de sus poemas y obsequió algunos de sus libros a los estudiantes.

Taller #5

En esta sesión de clase el profesor y poeta César Eduardo Samboní Quintero realizó una actividad lúdica a manera de concurso en la que motivó a cada uno de los estudiantes a producir sus propios escritos. Finalmente en la actividad sólo participaron sólo cuatro estudiantes. El profesor quedó sorprendido de la profundidad de algunos de los escritos de los estudiantes.

Xiomara Corredor Cabrera, 16 años de edad:

“Sortear los obstáculos para brillar es lo que nos llevará a ser una gran luz”

Laura Jiménez, 16 años de edad:

“Una noche fría y oscura llevo a espaldas el recuerdo de este amor que un día fue el más bello y que hoy sólo se cultiva de memorias en mi cabeza”

Alejandra Gómez, 16 años de edad:

“El mundo me daba la espalda y yo a ti te daba mi vida, no existía un callejón sin salida y cada vez aumentaban mis heridas y cuando salió el sol comprendí que eras mi gran amor.”

Daniela Chilito, 16 años de edad:

“Porque en mí representas felicidad, dolor y desvelo.”

En este momento de la estrategia los estudiantes contaron con la participación de Willy Delgado y Camilo Sterling estudiantes de Español y Literatura y Filosofía respectivamente. Estos dos estudiantes universitarios vienen desarrollando una propuesta llamada Ecos de Poesía, propuesta que surge básicamente de la necesidad que se tiene de que la poesía logre establecerse con fuerza en la ciudad de Popayán y en toda Colombia.

Con la participación de los invitados y la del autor de esta propuesta, se realizó una muestra a los estudiantes del trabajo conjunto entre música y poesía, los dos estudiantes universitarios recitaron sus composiciones poéticas mientras el autor de esta propuesta interpretaba el piano, *esto con el fin de que lo que llamábamos “recitación”, no desapareciera, sino que asumiera un nuevo sentido* (J. Jolibert 1999: 186) a través de la música. De igual manera en esta oportunidad los estudiantes pudieron apreciar un trabajo improvisativo de lo poético junto a lo musical.

El objetivo de esta actividad consistió en que los estudiantes pudieran observar en vivo y en directo el trabajo conjunto de dos manifestaciones artísticas, *ya que* respecta a metodologías educativas para lograr estimular el uso de la poesía para que los adolescentes expresen o entiendan temática o emocionalmente temas difíciles, *es adecuado trabajar la poesía con canciones populares, rap, músicaailable, folclore, etc., ya que todos son caminos hacia las inmediaciones de la poesía* (Citado por Honor Ford Smith, Leer y Escribir la Poesía, 2005:24).

2- Presentación del poeta Jorge Gaitán Durán.

En esta etapa del desarrollo de la estrategia se presento a los estudiantes toda la información bibliográfica del poeta colombiano Jorge Gaitán Durán, desde sus múltiples oficios de abogado, poeta, ensayista, cuentista, dramaturgo, crítico de pintura, profesor, periodista y traductor colombiano, hasta el papel de liderazgo que ejerció durante gran parte de su vida, realizando de manera crítica e inteligente la reflexión política y social, de ahí que se le haya conocido como un agitador cultural, de actitud de insubordinado y de rebeldía contra su medio.

También se presentó a los alumnos una lista de sus obras publicadas, y se hizo hincapié en la importancia que tuvo la revista Mito, una de las grandes vías de expresión de la vanguardia en Colombia, cuyo fundador fue precisamente el poeta Jorge Gaitán Durán en compañía de Hernando Valencia Goelkel (1928-2003).

En la presentación del poeta se hizo un especial énfasis en los rasgos distintivos de su obra poética. Hasta el momento los estudiantes habían

conocido el carácter amoroso de parte de la obra de Jorge Gaitán Durán, aquella que está alimentada del amor juvenil y fresco, de aquel amor que lo lleva a descubrir el mundo; aquellos poemas en los que la expresión del amor es casi adolescente. Pero desconocían la obra que condensa una obsesión y una actitud hacia la muerte, aquellos poemas en los que el autor experimenta la muerte como la más secreta e íntima vivencia. Finalmente los estudiantes entendieron como la obra de este gran poeta colombiano se desarrolla en la dualidad amor y muerte, para tal efecto en la clase magistral se hizo de manera grupal un análisis a ciertos poemas que condensan de manera evidente estos dos componentes.

La elección de presentar al poeta a esta etapa del camino radica en que era necesario realizar un trabajo de sensibilización en los alumnos, a través de los recursos hasta aquí mencionados, que les permitiera comprender y entender la dimensión y la profundidad de la obra y de la persona de Jorge Gaitán Durán. Si esta información se hubiese presentado en las etapas iniciales de la estrategia no hubiera tenido el mismo efecto e impacto en los estudiantes. Ciertamente las temáticas oscuras y místicas logran despertar el interés en los adolescentes, pues son *las cuestiones conflictivas sean las que interesan más a los adolescentes, por lo tanto es posible volver a despertar en ellos el gusto por la lectura proponiéndoles precisamente esos textos que descartan las selecciones tradicionales.* (J. Jolibert 1999: 60).

Taller #6

El objetivo de este trabajo era observar el grado de receptividad que habían tenido los estudiantes acerca de la vida y la obra de Jorge Gaitán Durán, vale

la pena señalar que a estas alturas ya se espera que los estudiantes desarrollaran argumentación más sólida y profunda en sus respuestas. En este taller se les preguntó a los estudiantes la percepción que ellos mismos tuvieron del poeta, a lo que respondieron:

Laura Jiménez, 16 años de edad:

“La idea que tengo de este poeta, es como si el amor lo encegueciera y tuviera una perspectiva diferente de la vida, como quien dice si no estoy con la persona que amó entonces busco una salida fácil que puede llegar a ser la muerte... La muerte para el poeta es la salida fácil, el camino a llegar hacia lo que él podría creer que es el descanso eterno, pero no sabe con certeza, ya que nadie ha muerto y ha revivido para contarnos su experiencia”

Xiomara Corredor Cabrera, 16 años de edad:

“La idea que tengo del poeta de acuerdo a su interés de condensar en su poema el amor junto a la muerte es que él no está muy bien acerca del amor y entonces él prefiere estar sólo y que lo olviden y así no sufrir las consecuencias de que en su vida no triunfe el amor, es decir, prefiere estar "muerto... Para el poeta la muerte es la salida para dejar atrás lo malo que el amor le ha causado o le podría causar y así sólo y olvidado borrar de su mente lo malo que le ha dejado y encontrarse con un descanso donde no tendrá tormentosos recuerdos”

Luisa Fernanda Alegría, 16 años de edad:

“Para el poeta la muerte es como la forma de tratar de olvidarse de todo y poder estar solo uno mismo sin nadie a su lado en paz como tal”

Ana Cristina Muñoz Andrade, 16 años de edad:

“Yo creo que el poeta es un poco frío por la forma de como habla de la muerte, como si fuera un alivio un descanso y no hace ver ni refleja para nada lo maravilloso de la vida sino todo lo contrario, hace ver la vida como algo trágico y eso lo hace ver frío y sombrío y realmente no tendría un buen concepto de él pues parece que no apreciara mucho su vida... el poeta hace ver la muerte como un descanso de la vida y de lo trágico que pasa en ella, y hace ver que la muerte es algo maravilloso y diferente donde descansa y se libera de toda preocupación, y también nos dice que en cualquier momento va a llegar.”

Camilo Muñoz, 16 años de edad:

“El poeta mezcla el amor y la muerte porque quizás hubo experiencias que marcaron su conciencia y le permitieron poner la fusión amor – muerte en su poesía...la muerte es para el poeta una presencia inminente que por ella se puede desprender muchas cosas tanto materiales como sentimentales, la muerte es la sombra que nos lleva a ambos lugares donde nosotros decidimos y analizamos si hemos hecho el bien o el mal en la tierra. Es la clara certeza del olvido como dice el poeta en uno de sus versos”

Presentar la otra cara de la poética de Jorge Gaitán Durán permitió que los estudiantes descubrieran una especie de lado oscuro en la escritura de este poeta, sin duda la temática de la muerte provocó gran fascinación a la gran

mayoría de los estudiantes, las clases magistrales se desarrollaron con la participación de los estudiantes en la que exponían sus puntos de vista acerca de la muerte y del más allá, un caso particular fue el de Ana Cristina Muñoz Andrade quien después de conocer la muerte como parte constituyente de la poética de este autor manifestó su desagrado por el poeta, pues según ella Jorge Gaitán Durán *hace ver la vida como algo trágico y eso lo hace ver frío y sombrío como si no apreciara mucho su vida.*

Cuarta Fase: Actividad lúdica con el uso de poesía musicalizada.

1- Escribiendo y jugando.

En esta etapa final de la estrategia se pretendía que los estudiantes tuvieran un encuentro lúdico con la poesía usando como herramienta dos poemas de Jorge Gaitán Durán musicalizados por el autor de esta propuesta (ver anexo 2), los poemas titulados “Se Juntan Desnudos” y “Olvido” fueron interpretados musicalmente por el docente practicante y la estudiante Ana Cristina Muñoz, a partir de estas dos intervenciones se desarrollo una actividad lúdica que estimuló a los alumnos a participar activamente en ella a través de la concentración y la producción escritural. Este ejercicio permitió comprender que las actividades de carácter académico – recreacional promueve el disfrute por el aprendizaje y la integración del grupo, *estimulando y estructurando la creatividad en los adolescentes y dándoles las claves para la lectura de la poesía contemporánea* (J. Jolibert 1999: 194).

Taller #7

En este taller se pretendía que a partir de dos poemas musicalizados los estudiantes organizados por grupos realizaran una serie de actividades que

exigía de parte de ellos atención, concentración e inspiración. Cada grupo de alumnos debía prestar gran atención al contenido de los poemas interpretados musicalmente por el docente practicante y la alumna Ana Cristina Muñoz, para poder dar respuestas certeras al cuestionario de preguntas (ver anexo 3) que les fue entregado. Cada respuesta fue evaluada con un sistema de puntuación, con el objetivo de que los dos grupos que obtuviera el mayor número de puntos ganaran un premio, para el primero y segundo lugar respectivamente.

La primera pregunta consistía en que mientras los poemas estaban siendo interpretados musicalmente por el docente practicante y la estudiante, cada uno de los grupos debía identificar entre un grupo de palabras diez que contenía el poema. Con este ejercicio se pretendía conocer el grado de atención y concentración de los estudiantes frente a la interpretación del poema.

Camila García y Daniela Chilito, 16 años de edad:

Camila García
Daniela Chilito

1. Seleccione (✓) 10 de las palabras que contiene el poema musicalizado.

Fantasia	Vida	Música	Piel
☒ Tierra	Siempre	☒ Cuerpos	Sonríe
Amor	Cándido	☒ Día	Mirada
Años	☒ Deseo	☒ Pasión	☒ Años
Camino	Lágrimas	Paloma	ternura
☒ Luna	Soledad	Triste	Aroma
Canción	☒ Estrellas	Mujer	Pasado
Muerte	Sueño	☒ Palabra	Senda
Peces	☒ Manos	☒ Cielo	Hombre
Mar	☒ Ciudad	☒ Aire	llanto

Laura Jiménez y Luisa Alegría, 16 años de edad:

Laura Jiménez, Luisa Alegría!

1. Seleccione (✓) 10 de las palabras que contiene el poema musicalizado.

Fantasia	Vida	Música	Piel
Tierra	Siempre	Cuerpos ✓	Sonríe
Amor	Cándido	Día	Mirada
Años ✓	Deseo ✓	Pasión	Años ✓
Camino	Lágrimas	Paloma	ternura
Luna ✓	Soledad	Triste	Aroma
Canción ✓	Estrellas ✓	Mujer	Pasado
Muerte	Sueño	Palabra ✓	Senda
Peces	Manos	Cielo ✓	Hombre
Mar	Ciudad ✓	Aire	llanto

La segunda pregunta consistía en que cada uno de los grupos debía construir una composición escrita con el conjunto de palabras seleccionadas. Esta pregunta permitiría observar la inspiración y creatividad de los estudiantes desplegada a través de la escritura.

Camila García y Daniela Chilito, 16 años de edad:

“Siento el deseo de nuestros cuerpos cuando voy de día por la ciudad, miro y veo las estrellas y me acuerdo de aquella noche de luna llena que hicimos el amor, años han pasado y el deseo es el mismo.”

Laura Jiménez y Luisa Alegría, 16 años de edad:

“Dos cuerpos se juntan en una interminable mirada del deseo que a través de los años y a la luz de la luna contemplan las estrellas del cielo de esta vieja ciudad del recuerdo, en la que en un día de abril me acorde de la palabra soledad que ha invadido mi cuerpo de pies a cabeza.”

Oscar Felipe Orozco, Juan Camilo Muñoz y María Camila Morales, 16 años de edad:

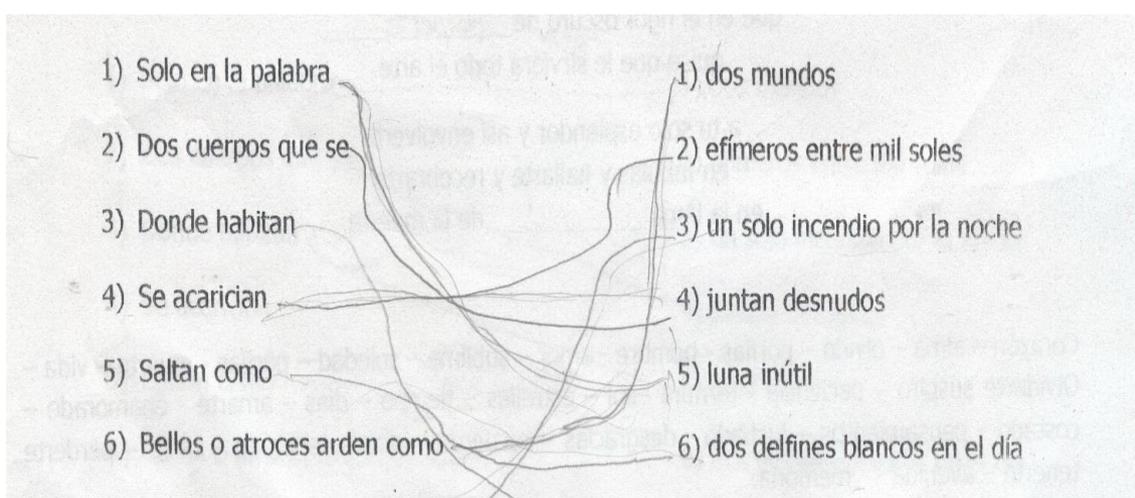
“El cielo y el aire se confabulan con el deseo de los cuerpos ardientes que nos hacen ver estrellas donde habita la luna. Con los años aumenta la palabra en una ciudad donde el día es eterno. “

José Luis Gómez Muñoz, 17 años de edad:

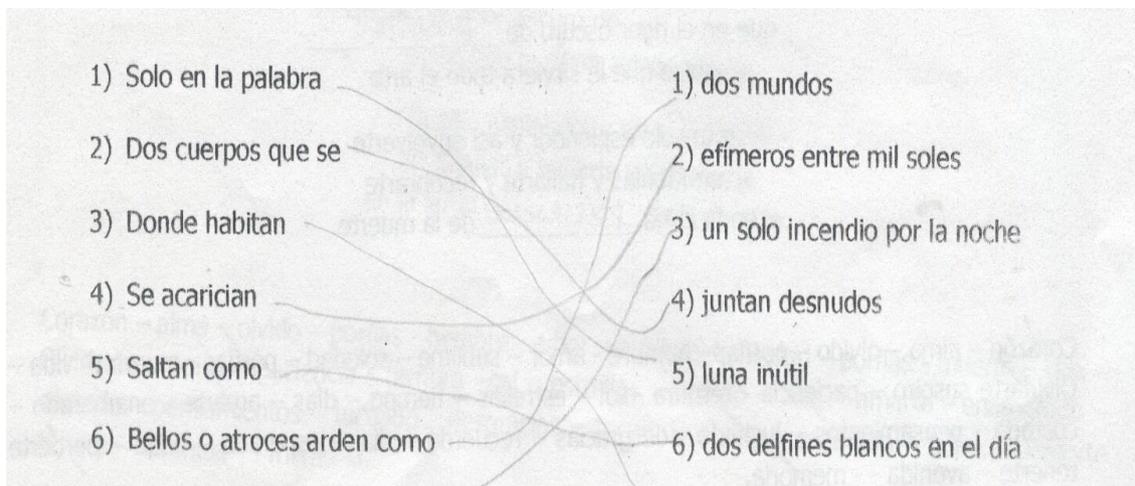
“En la tierra uno tiene muchos deseos de morir porque uno se siente solo y triste, con angustias.”

La tercera pregunta consistía en que cada uno de los grupos prestará gran atención a la letra del poema musicalizado para poder relacionar dos grupos de frases que hacen parte del mismo. Tanto como en la primera como en esta pregunta se pretendía conocer el grado de atención y concentración de los estudiantes frente a la interpretación del poema.

Camila García y Daniela Chilito, 16 años de edad:

Laura Jiménez y Luisa Alegría, 16 años de edad:

En la cuarta pregunta cada uno de los grupos debía de su propia inspiración elaborar un corto verso al inicio y al final de un extracto del poema “Envío” de Jorge Gaitán Durán, de tal manera que su producción escrita guardara relación y coherencia con el aparte del poema. Tanto en la segunda como en esta pregunta se esperaba que los estudiantes desplegaran su inspiración y creatividad a través de la escritura.

Camila García y Daniela Chilito, 16 años de edad:

*“Vi el fondo con el tapiz oscuro de la noche, te vi llegar a mi casa y
**tantas razones tuve para amarte que en el rigor oscuro de perderte
quise que** vivieras preso en mi corazón desnudo de amor por ti.”*

Laura Jiménez y Luisa Alegría, 16 años de edad:

*“Viajando sin rumbo fijo he llegado a entender que este amor no es para siempre, **tantas razones tuve para amarte que en el rigor oscuro de perderte quise que** la magia del olvido me envolviera para así borrar cada momento feliz que pase a tu lado”*

Oscar Felipe Orosco, Juan Camilo Muñoz y María Camila Morales, 16, 15 y 16 años de edad respectivamente:

“He tenido muchas facetas de la vida en la cual en una de esas estás tú.

Tantas razones tuve para amarte que en el rigor oscuro de perderte quise que los sentimientos no fueran perdiendo su razón hacia un futuro incierto.”

Para la cuarta pregunta se le dio a cada uno de los grupos el poema “Envío” de Jorge Gaitán Durán de forma incompleta, espacios que los estudiantes al escuchar la interpretación musical del mismo poema debían completar. Tanto en esta pregunta como en la primera, se pretendía conocer el grado de atención y concentración de los estudiantes frente a la interpretación musical del poema.

Laura Jiménez y Luisa Alegría, 16 años de edad:

Envío

No he podido olvidarte. He conseguido
que este inútil desorden de mis días
solitarios, concluya en las porfías
de un corazón que da cada latido

a tu memoria. En tu mundo abolido,
he luchado por ti contra las pías
obras de Dios. Cuanto ayer le exigías
será invención del hombre que ha nacido.

Tantas razones tuve para amarte
que en el rigor oscuro de perderte
quise que le sirviera todo el arte

a tu solo esplendor y así envolverte
en fábulas y hallarte y recobrarte
en la larga paciencia de la muerte.

Corazón - alma - olvido - porfías - hombre - amor - sublime - soledad - porfías - muerte - vida -
Olvidarte suspiro - paciencia - ternura - sol - estrellas - tiempo - días - amarte - enamorado -
costado - pensamientos - luchado - desgracias - recuerdo - días - esperado - bebe - perderte
tenerte - avenida - - memoria.

Transcripción:

Envío

No he podido olvidarte. He conseguido
que este inútil desorden de mis días
solitarios, concluya en las porfías
de un corazón que da cada latido

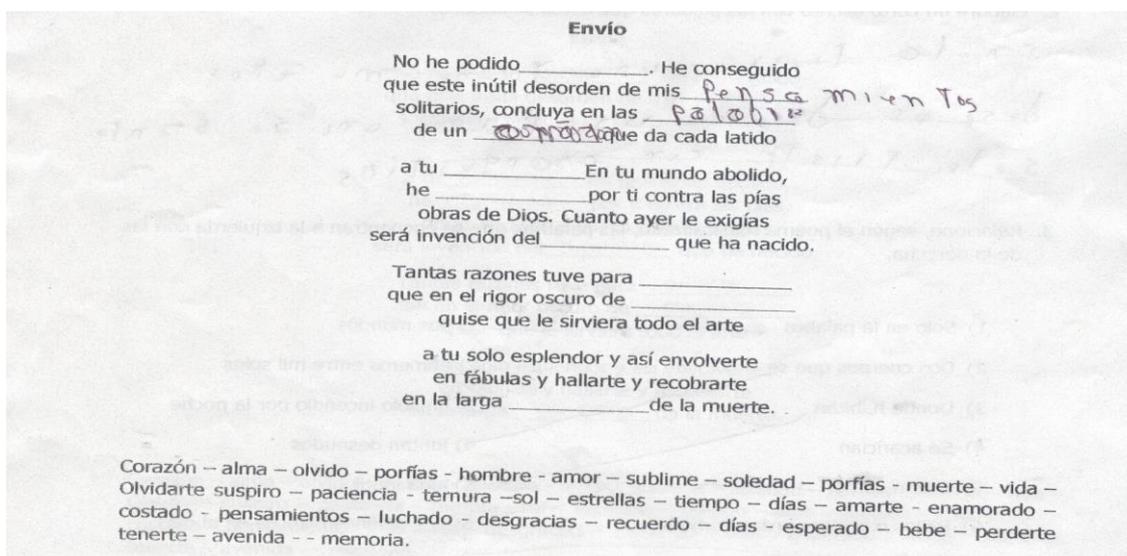
a tu memoria. En tu mundo abolido,
he luchado por ti contra las pías
obras de Dios. Cuanto ayer le exigías
será invención del hombre que ha nacido.

Tantas razones tuve para amarte
que en el rigor oscuro de perderte
quise que le sirviera todo el arte

a tu solo esplendor y así envolverte
en fábulas y hallarte y recobrarte
en la larga paciencia de la muerte.

Corazón – alma – olvido – porfías - hombre - amor – sublime – soledad – porfías - muerte –
vida – Olvidarte suspiro – paciencia - ternura –sol – estrellas – tiempo – días – amarte -
enamorado – costado - pensamientos – luchado - desgracias – recuerdo – días - esperado –
bebe – perderte tenerte – avenida - - memoria.

José Luis Gómez Muñoz, 17 años de edad:

Transcripción:

Envío

No he podido_____. He conseguido
que este inútil desorden de mis pensamientos
solitarios, concluya en las palabras
de un corazón que da cada latido

a tu _____ En tu mundo abolido,
he _____ por ti contra las pías
obras de Dios. Cuanto ayer le exigías
será invención del _____ que ha nacido.

Tantas razones tuve para _____
que en el rigor oscuro de _____
quise que le sirviera todo el arte

a tu solo esplendor y así envolverte
en fábulas y hallarte y recobrarte
en la larga _____ de la muerte.

Corazón – alma – olvido – porfías - hombre - amor – sublime – soledad – porfías - muerte –
vida – Olvidarte suspiro – paciencia - ternura –sol – estrellas – tiempo – días – amarte -
enamorado – costado - pensamientos – luchado - desgracias – recuerdo – días - esperado –
bebe – perderte tenerte – avenida - - memoria.

Al finalizar la actividad tres de los grupos resultaron empatados, de ahí que el último reto para los estudiantes fue cantar uno de los dos poemas musicalizados, desafío que sólo dos de los grupos decidieron asumir, y fueron quienes eventualmente ganaron el primero y segundo lugar.

Al término de este ejercicio los alumnos expresaron una gran satisfacción, pues fue una manera agradable y dinámica de realizar una sesión de clase trabajando con la poesía, fue, como ellos mismo lo expresaron, distinta a las demás. El agrado de los estudiantes por este tipo de actividades permite

entender que *el adolescente busca confusamente, con sus propios medios salir de lo real cotidiano, la rutina, la fealdad y la estrechez, y el adulto debe ser capaz de proponerle caminos sanos para alcanzar lo imaginario* (J. Jolibert 1999: 139). En este sentido, el docente interesado en acercar a sus estudiantes al arte poético deberá preocuparse por alimentar un espíritu investigativo e interesarse en construir a través de su ingenio y capacidades, estrategias educativas que resulten atractivas para sus estudiantes, pues el *maestro que no esté entrenado en la invención de sus propias formas de aproximación a la lectura no conseguir jamás atraer a los niños hacia esta aventura*. (J. Jolibert 1999:185)

8. LOGROS, DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES

- La música como estrategia didáctica para la enseñanza de la poesía puede ser muy efectivamente utilizada con los niños de educación básica primaria, para estos grados escolares sería pertinente trabajar la poesía infantil junto a una clase de música apropiada para su edad y al contexto donde se desenvuelven los educandos. Para un infante que viva en la costa pacífica colombiana lo más adecuado sería que su maestro utilizara géneros musicales autóctonos de la región como el currulao, el bunde, porro chocoano, entre otros, y desde luego, poesía que nutra su amor y fascinación por sus raíces y por el arte poético.
- El enganche entre el estudio poético y el uso de los recursos tecnológicos trae grandes beneficios para los estudiantes, encausar a los alumnos hacia la producción de un producto sonoro o audiovisual de esencia o naturaleza poética, además de alimentar su interés por este arte literario hace que el alumno asuma un papel activo en el proceso de aprendizaje.
- Entre el alumnado fueron las niñas quienes mostraron mayor interés por las temáticas desarrolladas durante la ejecución de la estrategia, no sólo a razón del sentido romántico y amoroso de parte de la obra de Jorge Gaitán Durán pues al exponerse la muerte como un rasgo particular de la obra de este autor, también se mostraron receptivas y participativas, a diferencia de los varones quienes durante todo el proceso se mostraron atentos pero poco participativos.
- Para efectos de este trabajo el curso estuvo enfocado en la obra del poeta Jorge Gaitán Durán; sin embargo, al principio de la estrategia los

estudiantes llegaron a apreciar algunos de los poemas del mexicano Jaime Sabines y el uruguayo Mario Benedetti (1920 – 2009), poemas que despertaron su interés por este arte literario. En este sentido es muy conveniente que para aproximar a los alumnos a la obra poética de autor determinado, que requiera esfuerzo para su comprensión, el maestro lo realice de manera gradual, suavizando y preparando el camino con poesía comprensible y trabajable para los alumnos, pero de ninguna manera estancarlos ahí, sino dirigirlos hacia poesía de mayores grados de complejidad y profundidad.

- La carencia de aptitudes musicales en el curso y el poco tiempo que se disponía para implementar esta estrategia pedagógica impidió que se trabajaran otros géneros musicales en alianza con la poesía.

9. CONCLUSIONES

- El trabajo de acercar a los estudiantes a la poesía requiere necesariamente de un maestro que haya encontrado fascinación por este arte literario, pues los jóvenes saben identificar muy claramente a aquel maestro apasionado y comprometido con lo que enseña, y el grado de su receptividad e interés hacia lo que se les imparte dependerá en gran medida de esto.
- En el trabajo de aproximar los estudiantes hacia la poesía es fundamental que el maestro haga entender a sus alumnos que este arte literario no está distante de las realidades internas y externas del hombre, asuntos como la soledad, el existencialismo, el desamor, la pasión, el erotismo y la melancolía son estados propios de la raza humana. El maestro debe tener la competencia suficiente para involucrar situaciones reales de la vida en el trabajo con la poesía.
- Acercar, o por lo menos aproximar al arquetipo del adolescente promedio a la poesía puede resultar ser una tarea dispendiosa, en este sentido el maestro requerirá necesariamente de mecanismos didácticos destinados a sensibilizar y a despertar el interés por este arte literario. La música como herramienta didáctica para lograr este acercamiento es de gran utilidad pero no es suficiente, el maestro deberá, además de hacer uso esta manifestación artística, permitirse trabajar con imágenes, videos, pinturas y demás expresiones del arte y también del uso de la tecnología para lograr dejar una huella poética en el espíritu del adolescente del siglo XXI.

10. BIBLIOGRAFÍA

10.1 BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

- Diaz, Lucía (2008) *La Música como Parte del Aprendizaje Educativo*. Consultado en Mayo 14, 2010 en <http://www.filomusica.com/aprendizaje.html>
- García, Pilar. *Aproximación Didáctica a la Poesía a través de la Música*. Consultado en Mayo 31, 2010 en <http://revistas.ucm.es/edu/11300531/articulos/DIDA9999110043A.PDF>
- Gaitán Durán, Jorge, *Poemas de la muerte*, Ediciones Tercer Mundo, Colombia, 1965.
- Gaitán Durán, Jorge, *Poesía y Prosa*, Taller Gráfico, Colombia, 1975.
- Inostroza, Gloria. *Aprender a Formar Niños Lectores y Escritores*. Unesco/ Dolmes Ediciones.
- Madrigal, rosa Carmen. *De la música popular (Pop y Rock) a la Poesía*. Consultado en Mayo 14, 2010 en <http://www.prepa6.unam.mx/Colegios/LEInglés/DeLinguis/Articulos/Vol03/No%2003%20Art%2002%20DE%20LA%20M%C3%9ASICA%20POPULAR%20%28POP%20Y%20ROCK%29%20A%20LA%20POES%C3%8DA.pdf>
- Musicalizando (2010). *Poesía y Musicalización*. Consultado en Junio 1, 2010 en http://www.musicalizando.com/poesia_main.php
- Ortiz, Paloma. *Música y Literatura: Una Propuesta Didáctica*. Consultado en Mayo 31, 2010 en <http://www.encuentrojournal.org/textos/11.21.pdf>
- Sobh, Mahmud. *La poesía Árabe, la Música y el Canto*. Consultado en Mayo 19, 2010 en <http://revistas.ucm.es/fil/11303964/articulos/ANQE9595110149A.PDF>

- Unesco, Sector de la Educación. *Leer y Escribir poesía*. Consultado en Mayo 21, 2010 en unesdoc.unesco.org/images/0013/001395/139551s.pdf

10.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Baudelaire, Charle, *Las flores del mal*, Madrid, Cátedra, 2008.
- Borges, Jorge Luis. *Antología Poética 1923.1977*, Alianza Editorial, Madrid, 1981.
- Cavafis, Constantino, *Obras selectas*, Madrid, Edicomunicación, 1999.
- Clásicos Jackson, *Poetas líricos ingleses: William Blake, John Keats, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde*. Vol. XXXIV, Buenos Aires, 1949.
- De la Cruz, San Juan, *Antología de poesía y Prosa*, selección y prologo de Agustín de Saz, Editorial Juventud, *Colección Libro de Bolsillo*, Barcelona, 1985.
- Florit, Eugenio y Jiménez, Josef de Olivio, *La poesía hispanoamericana desde el modernismo*, Librería del Congreso de los Estados Unidos, New York, 1985.
- García Lorca, Federico, *Obras completas*, Barcelona, Planeta, 1997.
- Jolibert. Josette. *El poder de leer. Técnicas, procedimientos y orientaciones para la enseñanza y aprendizaje de la lectura*. Gedisa Editorial.
- Jolibert, Josette. *Formar niños lectores*, España, Ediciones Dolmen, 2002.
- Ley 715, Ley General de la Educación.
- Ministerio de Educación Nacional, “Lineamientos curriculares de Español y Literatura, Estándares curriculares y Competencias educativas”

- Narvaja de Arloux, Elvira, *La lectura y la escritura en la Universidad*, Universidad de Buenos Aires, 2005.
- Novalis, *Himnos a la noche*, Bogotá, Oveja negra, 1991.
- Paz, Octavio, *El arco y la lira*, edición virtual.
- Pérez Abril, Mauricio, *Evaluación escolar. ¿Resultados o procesos?* Editorial Magisterio.
- Pérez Luna, Enrique, *El polémico campo de la evaluación educativa*, UNAM, México, 2001.
- Perse, Saint-John, *Anabasis y otros poemas*, Instituto Caro y Cuervo, Traducción de don Jorge Zalamea, Bogota, 1998.
- Perse, Saint-John, *Anabasis y otros poemas*, Paris, Gallimard, 1974.
- Quessep, Giovanni, *Libro del Encantado (Antología)*, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
- Quinceno, Humberto, “*La educación en la Gran Colombia*”, En Crónicas históricas de la educación en Colombia, sin pie de imprenta.
- Rimbaud, Arthur, *Iluminaciones*, Bogotá. El Áncora Edit., 1998.
- Torres, José, *El currículo oculto*, Madrid, Morata, 1986.
- Vásquez Rodríguez, Fernando (editor), *La didáctica de la literatura. Estado de la discusión en Colombia*, sin pie de imprenta, 2005.
- Whitman, Walt, *Canto a mí mismo*, Bogotá, Panamericana, 1998.

ANEXOS

II. Erotismo y Muerte, una Amalgama Poética. (Ensayo Valorativo)

El interés de este trabajo es resaltar algunos de los rasgos distintivos de la obra poética de Jorge Gaitán Durán (1924 – 1962),⁴ un importante poeta colombiano quien desde muy temprana edad mostró sus aptitudes para la escritura y sus habilidades composicionales. A los 21 años empieza a escribir en el periódico El Tiempo y publica libros de versos y crítica de pinturas. A los 26 años viaja a París, la Unión Soviética y China, y a los 34 años de edad reemplaza a Gabriel García Márquez como comentarista de cine en el periódico El Espectador. El trabajo que desempeñó en estos dos importantes periódicos colombianos es constancia de sus conocimientos sobre otras expresiones artísticas, conocimientos que adquirió mientras vivió en el exterior. Además de su fascinación por el arte literario, la pintura y el cine ocuparon un lugar importante dentro de sus intereses.

La obra de Gaitán Durán es conocida por su gran complejidad y llega a abarcar una gran diversidad de géneros. Antes de su muerte publicó varios libros de poesía: *Insistencia en la tristeza* (1946), *Presencia del Hombre* (1947), *Asombro* (1951), *El Libertino* (1954), *Amantes* (1959). Escribió el ensayo: *El Libertino y la revolución* (1960); y junto con *Hernando Valencia Goelkel* (1928-2003), funda en 1955 la revista *Mito*, una de las grandes vías de expresión de la vanguardia en Colombia y la publicación cultural más importante del siglo XX. La revista *Mito* es conocida por su posición de

⁴ Abogado, poeta, ensayista, cuentista, dramaturgo, crítico de pintura, profesor, periodista y traductor colombiano, nacido el 12 de febrero de 1924 en Pamplona, departamento de Norte de Santander, y fallecido el 21 de Junio de 1962 en un trágico accidente de aviación en Pointe Pitre. Fue Hijo del ingeniero Emilio Gaitán Martín y de la ilustre santandereana Delina Durán, una importante familia de políticos liberales, propietarios de tierras en el departamento.

izquierda, de verdadera liberalidad, a pesar de que algunos de sus más importantes colaboradores estuvieran afiliados al partido Conservador.

Como escritor Jorge Gaitán Durán es reconocido bajo la insignia del intelectual: fue un político intelectual, un crítico intelectual, un editor intelectual, pero sobre todo, un poeta intelectual. Su obra poética se caracteriza por ser disímil y llena de marcas de personalidad literaria, posee un sello de originalidad tanto por la intensidad del canto como por la novedad de la propuesta. Como ensayista, sus textos resultan de una agudeza y lucidez poco usual entre los escritores colombianos. Por otra parte, fue fundador indiscutible de temas y modos de ver los problemas histórico-culturales en nuestro medio.

Jorge Gaitán Durán asumió un compromiso social que lo llevó a desarrollar un papel de liderazgo a través del cual inauguró, con arduo trabajo, nuevos espacios culturales en Colombia. Durante su vida se convierte en un hombre que ejerce de manera lúcida y crítica la reflexión política y social en su país a través de un diálogo inteligente, de ahí que se le haya conocido como un agitador cultural e incitador. El poeta no sólo se interesó por abordar la reflexión estética, sino que de manera excepcional, también enfrentó críticamente a la realidad socio-política que le correspondió vivir. Gaitán Durán escribió una serie de ensayos penetrantes sobre la realidad política nacional desde el readvenimiento del liberalismo al poder en 1930, ensayos que integraron posteriormente el volumen de la revolución invisible, tal vez el ensayo político más revelador escrito en Colombia.

Su participación activa en el devenir político colombiano es una faceta digna de resaltar en la vida de este importante poeta contemporáneo quien se identificaba más con el título de intelectual que con el de poeta. Esta faceta es de suma importancia puesto que su vinculación a los procesos políticos, su auto reconocimiento como burgués, que en ninguna manera restó su disposición de compromiso con el pueblo, y

sus arraigadas convicciones, le hicieron un hombre de influencia en la nación y en el quehacer literario.

Sin duda alguna, Jorge Gaitán Durán fue un poeta con un alto grado cultural e intelectual, no era quizás un hombre que creyera en el vicio o el libertinaje como posibilidad para potenciar el intelecto, o por lo menos es lo que se puede deducir de una carta que escribe al poeta colombiano Eduardo Cote Lamus (1928-1964) en el año de 1954, acerca de su experiencia en una de sus visitas a Colombia.

“La selva es Bogotá. Acabó de regresar de allí. Vengo deprimido. Sólo ahora comprendo las tonterías que hice al regresar de Europa. En Cúcuta se está dentro de una atmosfera nacional. El país con todos sus defectos y cualidades. Bogotá es una atmosfera asfixiante, donde el chisme, el chiste y el trago impiden toda actividad humana verdaderamente digna. Tú recuerdas cuántas críticas hice al ambiente cultural de España; pues bien, el de Bogotá es aún inferior: Conformismo, ignorancia, petulancia que se cree talento... Conclusión: Si no tienes disposición de explorador, quédate allá lo más posible.”

Generalmente la mayoría de las personas asocian la figura del poeta con la de un hombre de extravagante apariencia personal que habitualmente vive sumido en el alcohol y las drogas de manera desaforada, un ser humano de conducta y mentalidad desequilibrada que ocupa su tiempo en cuestiones ilusorias, ajenas a la realidad; ahora bien, Es probable que la vida de muchos poetas corresponda a la idea que tienen el común de las personas, pero nada más ajeno al estilo de vida y la filosofía de Jorge Gaitán Duran, un poeta económica, social, cultura, política e intelectualmente influyente, que se interesó en realizar actividades que dignificaran o engrandecieran el alma humana.

Los intereses nobles y sublimes de Gaitán Durán no fueron motivados por algún tipo de filosofía sectaria o doctrina religiosa, pues aunque el poeta no negó la existencia de Dios, tampoco aceptó ajustarse a algún tipo de credo, de hecho en un momento de su vida se interesó en mostrar cómo era el mundo más allá de las parroquias. Desde sus comienzos en el quehacer literario tuvo una actitud de insubordinación, de libre rebeldía espiritual contra su medio. Si bien el poeta estuvo al margen de los dogmas y las ideologías católicas, no rayó el ateísmo, antes bien, su obra poética revela una gran fascinación por asuntos de carácter místico, filosófico y espiritual.

*“Dios ignorante, vivo en la intrincada
Prisión que a viles cosas da mi mente.
Mas te miro y me ves hombre indigente
Que el ojo ajeno vuelve hacia la nada.”*

J. G. Durán, “Luz de Mis Ojos”.

Frente a problemas de índole religiosos no asumió ninguna posición dogmática, ante este tipo de cuestiones su postura fue de honesta y singular emancipación. Su alma no fue la de un escéptico, mucho menos la de un ateo, antes bien, aparte de interesarse por cuestionar o disertar acerca de los planteamientos del cristianismo o de promulgar una idea dogmática a favor en contra de Dios, el poeta movido por una inquietud intelectual se preocupó más bien por toda suerte de cuestiones, desde la filosofía hasta la economía, desde la política hasta la poesía.

*“Soy un hombre como todos con sus penas y alegrías,
Una criatura de Dios.”*

J. G. Durán, “Canto I”.

Cuando ocasionalmente hace mención de algún tipo de deidad en algunos de sus poemas, son contadas las veces que lo hace de forma positiva, sin embargo el poema Canto X pareciera ser una plegaria elevada a un "Señor" ante quién expone su tristeza, vacuidad y desolación, en representación de toda la raza humana.

*"Señor: yo nada tengo fuera de mi tristeza
Y la ciega existencia del odio me rodea.
Por mi lengua está hablando la amargura del hombre,
Su oscura soledad y su inquietud dispersa.
Señor: Yo soy así violento y desolado,
Sombrío corazón, lacería iluminada.
Soplan vientos de envidia sobre mis actos puros
Y un cielo de rencor se levanta en mi alma."*

J. G. Durán,"Canto X."

La obra poética de Gaitán Durán pareciera ser el reflejo de las vivencias del poeta, pues no es posible hablar con tanta propiedad sobre la dualidad erotismo - muerte que caracteriza su obra, si no se ha llegado a experimentar en carne propia. En este sentido, el poeta tuvo que haber vivido su sexualidad, su erotismo y el disfrute pasional a tal grado de reconocerlo para poder traducirlo en su obra, principalmente en un libro que comprende una serie de poemas de carácter pasional y amoroso titulado *Amantes* (1959). Aún sus primeros cantos están alimentados por el amor juvenil y fresco; el amor que lo lleva a descubrir el mundo, el amor casi adolescente. Quizás por esto es que se conoce a Gaitán Durán como un poeta apasionado que vivió la vida como un hombre enamorado.

*"Todo se va de mí, se fuga de mi vida,
tú también te me vas y permanezco solo..."*

J.G. Durán, "Canto XIII."

Los primeros trabajos poéticos de Gaitán Durán están invadidos de exaltaciones a la naturaleza y al amor, como un estado de ascenso a nivel de poesía más personal, más íntima, más cercana a la naturaleza del hombre, porque nada está más íntimamente ligado a la existencia humana que el erotismo y la muerte, una amalgama que para el poeta determina una nueva forma de ver la vida. La misma lucidez que los inspiró a escribir sobre el amor y el erotismo, le permitirá dilucidar sobre el misterio de la muerte.

Por otro lado, el poeta también tuvo una experiencia muy cercana a la muerte a consecuencia de una grave enfermedad. Gaitán Durán vivió desde muy cerca aquella muerte que tanto le obsesionaba e invitaba a pasear en sus poemas y que, eventualmente habría de sorprenderle en un trágico accidente. Esta experiencia vivencial con la muerte fue lo que quizás lo inspiró a escribir el poema "No Pudo la Muerte Vencerme" del libro *Si Mañana Despierto* (1961).

*"No pudo la muerte vencerme.
Batalle y viví. El cuerpo
Infatigable contra el alma,
Al blanco vuelo del día"*

J. G. Durán, "No Pudo la Muerte Vencerme."

El poeta más que contemplar la muerte como un fenómeno externo, la experimenta como la más secreta e íntima vivencia del hombre. Gaitán Durán vivió la muerte, la reconoció en sus más variadas figuras. Era consciente de la

muerte, no como un fenómeno externo sino como una realidad del hombre, la compañera inseparable de su propia existencia.

“Ante el tribunal se dijo que la muerte no es un instante, sino un proceso.”

J.G. Durán, “Sospecho un Signo.”

Para el poeta la muerte está en el fondo de cada hombre, no es el resultado del hecho súbito que destroza la vida, no es el choque imprevisto, el avión ensordecedor contra la montaña, o el impacto del automóvil contra el árbol que da término a la existencia. La muerte es un estado cercano a todo hombre que yace en lo recóndito de todo ser, como si viviera apegada a la vida. Para Gaitán Durán la muerte es la lenta actividad de perecer del hombre en sí mismo.

“Los muertos son la vida. Desde el mármol desnudo están poblando el mundo con sus voces profundas.”

J. G..Durán, “Oda a los muertos.”

El espíritu aventurero que inspiró al poeta a visitar lugares tales como Varsovia y China en los que alimentó su alma con los más sobrios panoramas de Europa y lo más vistosos de América, fue lo que quizás pudo haber nutrido su obsesión por el amor y la muerte, la amalgama que hace distinguida su obra poética. De hecho en 1952 Jorge Gaitán Durán publica un poema titulado “China”, el cual condensa muchos de los elementos propios de la cultura oriental. Fue su favorable condición económica la que le permitió realizar toda esta serie de viajes al exterior, y una de las razones principales por las que Gaitán Durán decidió aventurarse en el mundo poco lucrativo de la poesía, el ensayo, la crítica y el análisis. Desde niño su signo fue la abundancia, lo que le

permitió llevar una vida cómoda, enteramente consagrada a la pasión intelectual.

“No fue entonces la visión sino la conciencia del sueño. Los guerreros, con mascarar y espadas, detuvieron al monje taoísta y le propusieron el negocio de la carne. El ilustre y pacífico joven prefirió la soberanía de la nada. Sin lengua, sin ojos, sin manos, quedó tendido en la mitad del Imperio.”

J. G. Durán, “China.”

La experiencia de haber hallado lo esencialmente pasional para ser traducido en palabras, al igual que el reconocimiento de la muerte como una condición inseparable de la vida en el hombre, nutren la obra poética de Jorge Gaitán Durán, tales hallazgos llegaron a sensibilizar al poeta para crear lo que vendría a ser el sello distintivo de su obra: la fusión del erotismo y la muerte. Pero más allá de constituirse en una parte esencial de su poética, es una realidad vivencial, pues para él todo es muerte o es amor, como lo expresa en el poema “No pudo la muerte vencerme”.

La obra poética de Jorge Gaitán Durán está impregnada de una angustia muy viva y honda, fruto de su vida misma, de su amor, de su visión del mundo. El poeta descifra en palabras una angustia personal de forma directa, desnuda y cada vez más pura e íntima, angustia que quizás hizo de él un auténtico poeta, un hombre conmocionado ante la existencia, perplejo ante su destino y el de los demás. Un rasgo distintivo de su poética fue precisamente la de trasladar a la colectividad su propia problemática, Gaitán Durán pretendía comprender o descubrir en los demás lo que él estaba viviendo o experimentando.

“Cada cosa y cada ser tienen un fin y una medida:

*El trébol, la colina, la encina.
El ruiseñor reemplaza en las noches a la alondra
Y cada hoja se mueve impulsada por la eternidad.
Sólo el hombre desconoce el destino que lo aguarda.”*

J. G. Durán, “Canto II.”

La manera como el poeta se aproxima al otro es entendiendo de antemano lo que en el fondo de los demás ocurre. La angustia que Gaitán Durán describe en muchos de sus poemas está íntimamente ligada a la muerte - la obsesión del poeta - pues esa angustia está relacionada con el lento morir y con la idea del más allá, la de la eternidad. El poeta vive frente a la muerte que le obsesiona pero a la misma vez le angustia; secreta e íntima vivencia que hace difuso su destino como también lo es el de los demás.

Para el poeta Gaitán Durán mientras el hombre vive, sufre la terrible consecuencia de desconocer su secreto y su propio destino, tal ignorancia es la razón principal de que la raza humana viva en un permanente estado de angustia, en un profundo e inmenso dolor, mientras no le sea desvelado el misterio de su existencia y de su destino.

*El dolor dignifica y nos hace distintos
a las demás criaturas.
No los dolores pueriles y mínimos de todos,
sino el dolor profundo, el inmenso dolor
de ignorar su secreto, su destino.*

J. G. Durán, “Canto I.”

Pero el poeta no sólo muestra la realidad dolorosa y angustiante del hombre que ignora su secreto y su destino, sino que de manera poética vaticina el arribo de un buen tiempo en el que el hombre por fin logrará entender que la

vida es el paso a una eternidad. En el poema “Llegará el Tiempo” Jorge Gaitán Durán anuncia con un carácter profético la llegada de un tiempo en el que hombre adquirirá conciencia de los misterios que le habían estado velados.

*“Llegará el tiempo
En que los hombres comprenderán el infinito,
En que la vida sea el paso a la eternidad,
En que la abundosa tierra del mundo
Nos ofrezca a todos sus cosechas felices,
Sus mieles interiores.
...Pero nunca más esta lucha desgarradora,
Nunca más estas águilas oscuras sobre el mundo,
Nunca más este clamor de broncas batallas,
Nunca más estos terribles ángeles de humo,
Nunca más la maldición y la ira”*

J.G. Durán, “Llegará el Tiempo.”

Ante lo secreto y misterioso que puede ser el destino del hombre está el deseo de existir, para Gaitán Durán estos asuntos ocultos, de alguna manera, son lo que hace más positiva la vida, los que hacen más afanoso el deseo de gozar y disfrutar del amor, los que aceleran intensamente el pulso en las venas del hombre. En el poema “Llegará el Tiempo” Jorge Gaitán Durán anuncia la llegada de un tiempo de luz *en el que los campos puedan ser fructificados libremente, en que los inmensos rebaños moteados de luz brillen como un oleaje esplendoroso sobre la verde hierba*, haciendo alusión a una calurosa estación del año llamada verano, símbolo muy frecuente en la poesía de Gaitán Durán, sobre todo en su poema “Sé que Estoy Vivo”, donde el verano representa el fuego interno y externo, el deseo y la fascinación del mundo y la hermosura.

*“Sé que estoy vivo en este bello día
acostado contigo. Es el verano.”*

J.G. Durán, “Sé que estoy vivo.”

Siendo la muerte una de sus más secretas e íntimas vivencias sorpresivamente el poeta llega a sentirse vivo en una luminosa y calurosa estación del año y en compañía de alguien. Pero en medio de ese fulgor y esplendidez de la naturaleza, la memoria de la muerte se infiltra en su alma y conciencia, saboteando quizás el placer momentáneo que le otorga el verano.

*“Siento el sudor ligero de la siesta.
Bebemos vino rojo. Esta es la fiesta
En que más recordamos la muerte.”*

J.G. Durán, “Sé que estoy vivo”.

Jorge Gaitán Durán muestra una obsesión y una actitud hacia la muerte. Más que contemplarla como un acontecer trágico que da término a la presencia del hombre en la tierra, la experimenta como una cotidiana vivencia, como si cada año, minuto, segundo de existencia el hombre estuviera muriendo. Desde esta perspectiva, para muchos pesimista, la presencia de la muerte en la vida se hace posible.

*“Los muertos son la vida. Desde el mármol desnudo están poblando el mundo
con sus voces profundas.”*

J.G. Durán, “Oda a los muertos.”

Es común escuchar en el argot popular una expresión que permite entender lo que Gaitán Durán condensa en su obra poética; la expresión “muerto en vida” invita a reflexionar en la posibilidad de cohabitación de la muerte junto con la vida. El mismo Jesús, anuncia en uno de los evangelios la distinción

entre quienes estando vivos físicamente permanecen en muerte espiritual y aquellos que logran encontrar la vivificación de su espíritu.

“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.”

Juan 5,24

Muchas de las expresiones populares que enlazan la muerte junto con la vida están muy relacionadas con aquel tipo de personas que estando físicamente vivos han muerto a sus sueños, esperanzas y expectativas de vida, una condición muy frecuente en esta generación, donde la ausencia de motivaciones por la vida llevan a más de un millón de personas al año a quitarse la vida, convirtiendo a la depresión en una de las epidemias de este siglo presente. Una realidad interna de la raza humana no muy ajena a la que describe Gaitán Durán en su obra.

Siendo Gaitán Durán un hombre de gran influencia política e intelectual expone en gran parte de su obra poética ideas de carácter pesimista y melancólico del mundo, del otro y de sí mismo. La poesía pareciera ser la posibilidad que tiene el autor de sacara a flote su realidad interna, no la que debe asumir como figura pública sino la que implica el ser humano, con debilidades, con pasiones, con soledades, con tristezas con crisis y demás.

*“La soledad ha vuelto a mi vida llena de divinas tristezas
Como mi alma a los dorados olivos de su ausencia.
La soledad con sus dulces silencios de guitarras dolorosas
Bajo la sombra que dejan en la tarde las luces melancólicas.
Con su vino misterioso de melodiosas latitudes*

Soplando por el viento vago de los sauces.”

J.G. Durán, “Canto IX”.

Muchos de sus cantos son quizás la evidencia de muchos de los estados anímicos del poeta, pero son precisamente estos estados melancólicos y desoladores los que nutren su obra poética, la fuente de inspiración de sus producciones literarias. Paradójicamente esta clase de patéticas vivencias llevan al poeta a experimentar la hermosura que ellas mismas encierran, es en la soledad donde el poeta percibe los dulces silencios de guitarras y el misterio de las luces melancólicas. Los escenarios y vivencias desoladoras lo inspiran a construir imágenes plagadas de belleza.

Serían muchos los ejemplos que se podría tener en consideración para explicar el carácter existencial de la obra de este importante poeta colombiano. Su cuestionamiento sobre el más allá es un tema recurrente en sus composiciones. La ignorancia de su propio destino, la conciencia de la presencia de la muerte mientras vive y la certeza de la implacable llegada de la muerte física lo llevan a reflexionar sobre la banalidad de la vida en sus composiciones poéticas.

*“Un día iremos a navegar en la muerte
Bajo el alba de la ansiedad
Y no tendrá puertos para la vida
El desolado mar.
Entonces ¿para qué persistir en la búsqueda inútil?
¿Para qué soñar? ¿Para qué cantar?”*

J.G. Durán, “Canto I.”

Si el anterior fragmento del poema “Canto I” fuera puesto a consideración de un profesional de la psicología seguramente describiría un cuadro depresivo en

cada una sus líneas. Sin duda, en esta composición el poeta pareciera haber muerto a los deseos de persistir, de soñar de cantar, de seguir teniendo esperanzas y expectativas de vida. La certeza del arribo de la muerte pareciera nublar sus deseos de vida. Así como el poema “Llegará el Tiempo” posee un carácter esperanzador, las líneas siguientes a este pesimista verso poseen un aire alentador.

*“Hay sin embargo una razón para el canto
Y es el temblor del corazón.
La vida tiene un sentido más profundo
Cuando decimos nuestro dolor.
Aún en el dolor humano hay algo de divino
Y de amorosa decrepitación.”*

J.G. Durán, “Canto I.”

El siguiente verso quizá podría explicar la razón por la cual la obra poética de Gaitán Durán está impregnada de imágenes angustiantes y dolorosas. Para el autor el hecho de decir, de manifestar, de expresar su dolor a través de las palabras contribuye a que la vida adquiriera un nuevo sentido, un sentido más profundo y elevado. Es a través del hecho de manifestar su propio dolor que el poeta incursiona a estados más elevados en los que logra comprender o entender las profundidades y misterios de su existencia. Para Gaitán Durán es a través del dolor y el sufrimiento que el hombre logra acceder a un nuevo entendimiento, *pues aún en el dolor humano hay algo de divino y de amorosa decrepitación*. Jorge Gaitán Durán magnifica la hermosura a la que se ve expuesto mientras experimenta el dolor. Los escenarios críticos y desoladores y las condiciones internas más lamentables poseen algo de misterio y de belleza.

El hecho de haber logrado un tipo de conciencia sobre el dolor y la muerte le permitieron al poeta entender de una manera profunda e intensa los misterios de la vida del hombre. La experiencia del dolor le otorga un conocimiento más sublime acerca de la vida, comprensión que desarrolla a través de su obra poética, en la que traslada a toda la raza humana toda su problemática personal, pretendiendo hallar en los demás lo que personalmente le está aconteciendo, pero es también a través de la poesía que Gaitán Durán logra expresar de forma sincera y personal quien realmente él es, como si por medio de sus producciones poética el autor lograra un sentido de identidad; un autoconocimiento.

*“Señor: Yo soy así violento y desolado,
Sombrío corazón, lacería iluminada.
Soplan vientos de envidia sobre mis actos puros
Y un cielo de rencor se levanta en mi alma.
Yo soy así, Señor, pero nunca claudico,
La desgracia me inclina pero no me derrota.
Yo me elevo del polvo con mi voz desbordada
Y restauro en el canto mi juventud en sombras.”*

J. G. Durán, "Canto X."

Así como en los primeros cantos de Jorge Gaitán Durán son notorias aquellas cuestiones de carácter existencial, la expresión de un amor casi adolescente también nutre estas primeras expresiones poéticas. La amalgama erotismo – muerte se hace evidente en toda su obra poética pues es el espíritu de su escritura, pero existe un libro de poemas titulado *“Amantes”* (1958) en el que estos dos componentes son supremamente evidentes, los poemas de esta publicación condensan un amor esencialmente pasional, donde la muerte es su

compañera fiel, donde el amor es mucho más que el amor juvenil y fresco que expresó en sus primeros cantos para convertirse en un erotismo desolador.

“Los amantes están solos en la tierra...ayuntados como hermosas bestias o en fugas criminales la luz los ciega: El hombre no tiene tiempo para reconocerse.”

J.G. Durán, “El Infierno”.

Algo que el poeta va a distinguir en una relación de amantes, relación que de por sí sugiere la idea de un pasional fuego ardiente, compenetración y reconocimiento, es la soledad. Para el poeta los amantes está solos en la tierra; el hecho de que procuren con ansias la unión copular de sus cuerpos, no significa que encuentren unidad en sus almas. El poeta anuncia la soledad como una condición inseparable del ser humano que él mismo fallidamente busca mitigar al unirse con otro cuerpo, este acto insulso es comparado por el poeta como un obrar animal, como el ayuntamiento realizado por dos hermosas bestias.

“Se abrazan en su miseria hasta encontrar un cuerpo impenetrable donde solo la muerte toca fondo: Sus boca están juntas, más separadas siguen sus almas.”

J.G. Durán, “El Infierno.”

Extrañamente Jorge Gaitán Durán esta describiendo a través de su obra poética una realidad interna del hombre que pocos son capaces de reconocer: la unión de un hombre o una mujer con otro cuerpo no representa compañía y solución a su desolación, ésta es quizás la desdicha de los amantes, reconocidos por el poeta como dos miserables seres humanos que unidos por sus bocas y sus cuerpos no encuentran la unidad de sus almas, aquellos que pretendiendo saciar sus deseos lascivos y lujuriosos buscan suplir un vacío

profundo que yace en lo profundo de sus almas, sin lograrlo, este es quizás su propio infierno.

“Dos cuerpos que se juntan desnudos solos en la ciudad donde habitan los astros inventan sin reposo el deseo. No se ven cuando se aman, bellos o atroces arden como dos mundos que una vez cada mil años se cruzan en el cielo.”

J.G. Durán, “Se Juntan Desnudos.”

A través de estas producciones poéticas Jorge Gaitán Durán coloca en evidencia lo banal que resulta ser una relación de amantes donde la unión corporal no garantiza la satisfacción en el alma. En el poema *Se Juntan Desnudos* el poeta reitera la condición propia de los amantes: la soledad, aquella que impide que se vean cuando se aman, aquella que los hace irreconocibles, extraños uno del otro, y ofrece la palabra como posibilidad de reconocimiento.

“Solo en la palabra, luna inútil, miramos cómo nuestros cuerpos son cuando se abrazan...”

J.G. Durán, “Se Juntan Desnudos.”

Al ser consciente de la inminente presencia que tiene la muerte en la vida de del hombre, el poeta revela el profundo sentido que tiene para sí mismo la palabra, no sólo es el medio a través del cual logra expresar sus vivencias más íntimas, su realidad interna y externa, es a través de la palabra que el poeta logra manifestar su propio dolor para así avanzar hacia elevados o superiores estados donde logra comprender las profundidades y los misterios de su propia existencia.

“Cuando la muerte es inminente, la palabra –cada palabra – se llena de sentido.”

J.G. Durán, “Cada Palabra.”

Es en medio de las dolorosas e imperiosas realidades del hombre, donde el poeta descubre que la palabra adquiere por fin un sentido, es durante la muerte, aquella secreta e íntima vivencia del hombre, donde el poeta es consciente de que ante su vacuidad sólo le queda la palabra: aquella hermosa, mística, oscura y erótica esencia de su obra poética.

*“Tú no has conseguido nada, me dice el tiempo,
Todo lo has perdido en lid imbécil
Contra los dioses. Solo te quedan palabras.”*

J.G Durán, “Hacia el Caldaso.”

Para concluir, la obra poética de Jorge Gaitán es su propia palabra, aquella que el tiempo no lo logró arrebatarse, ni aún la muerte, porque después de cuarenta y nueve años de fallecido sus palabras siguen siendo leídas, meditadas y reflexionadas. Su palabra hecha poesía, es el resultado de haber sido consciente de la inminente presencia de la muerte en su propia vida, la manifestación de de sus realidad interna ante la muerte. Su obra poética es sin duda aquella amalgama de erotismo – muerte en la que el autor se atreve a desnudar la condición humana para exponerla abiertamente ante los ojos del lector.

BIBLIOGRAFÍA

- Gaitán Durán, Jorge, *Poemas de la muerte*, Ediciones Tercer Mundo, Colombia, 1965.
- Gaitán Durán, Jorge, *Poesía y Prosa*, Taller Gráfico, Colombia, 1975.