

La poesía: una puerta de entrada a las humanidades en el aula

Ángel Flores
Universidad Nacional de Trujillo

Resumen:

La poesía suele estar ausente de la Educación Básica (EB), sobre todo en el plan lector, debido a que se le considera un género difícil pese a la riqueza polisémica que podría contribuir a la labor pedagógica. En este artículo se exploran las posibilidades de su uso como herramienta didáctica, partiendo de las pedagogías poéticas de LAVAPERÚ, sin restringirla a los cursos de Comunicación, Lenguaje o Literatura, como suele hacerse en la EB.

Palabras clave: Educación Básica, Humanidades, Pedagogías Poéticas, Aprendizaje por proyectos.

Abstract:

Poetry is usually absent from Basic Education (EB), especially in the reading plan, because it is considered a difficult genre despite the polysemic richness that it could contribute to pedagogical work. This article explores the possibilities of its use as a didactic tool, based on the poetic pedagogies of LAVAPERÚ, without restricting it to Communication, Language or Literature courses, as is usually done in the EBR.

Keywords: Regular Basic Education, Humanities, Poetic Pedagogies, Learning by projects.

Ángel Flores Benavides estudió la carrera de Educación Secundaria, en la mención de Lengua y Literatura, en la Universidad Nacional de Trujillo. Es profesor del curso de Español en el colegio Montes-sori en la ciudad de Trujillo. Es miembro de LAVAPERÚ. afloresbenavides@gmail.com

En la Educación Básica (EB) peruana, se tiene contemplado de manera teórica el análisis de textos de diferentes géneros discursivos, proponiendo una diversidad temática y de forma; sin embargo, se prioriza “textos con estructuras complejas, principalmente de naturaleza analítica y reflexiva, con vocabulario variado y especializado” (MINEDU 2017:75).

Esta situación se puede entender de forma pragmática debido a las competencias académicas o laborales con las que tiene que egresar un estudiante en el contexto actual donde se priorizan, en cierta medida el nivel académico y se priorizan las *habilidades blandas*¹ o capacidades que reducen al sujeto a un simple ejecutor de órdenes. De este modo se reduce la importancia que antes tenían los textos literarios en el aula y lo poco que queda en el Plan Lector suele ser una lista de obras narrativas, cuento o novela, que en su mayoría han sido elaboradas para “entretener” tocando de manera superficial algunos temas relacionados con el desarrollo del adolescente, con un lenguaje fácil y de poco provecho para el quehacer pedagógico.

La poesía, por su carácter polisémico, su trabajo con el lenguaje,

¹ Este eufemismo se usa en contextos empresariales para sobrevalorar habilidades como la capacidad de resiliencia, empatía, entre otros. Si bien es cierto que estas habilidades son importantes en la interacción social del individuo, en los contextos laborales se suele hacer referencia a estas como herramientas útiles al momento de resolver un problema en la empresa, al menos de manera temporal. Si bien no es el tema de ese artículo, es relevante señalar que suele afirmarse que estas habilidades son más valiosas que asimilar conocimientos o desarrollar competencias netamente académicas; una aseveración peligrosa teniendo en cuenta que le resta importancia a la formación humanística.

sobre todo si es experimental, y la capacidad de tocar diversas temáticas de manera indirecta se convierte en un gran instrumento pedagógico para introducir las humanidades en el aula, partiendo del curso de Comunicación hacia las otras áreas afines con la finalidad de enriquecer la experiencia de aprendizaje para el estudiante. Para esto se propone implementar en el aula las experiencias pedagógicas planteadas en *Erocrítica II: pedagogías poéticas* (2020), a partir de sus cuatro constelaciones que permiten construir un diseño pedagógico alternativo y complementar o rediseñar lo propuesto por el MINEDU en el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNB).

Las pedagogías poéticas

La propuesta de LAVAPERÚ parte de un principio que amplía las posibilidades de creación pedagógica, considerando esta área no como un saber rígido, sino como una práctica sometida a diversos cambios y con mayor libertad de acción para el docente. Este principio se resume en la frase “Docente, despierta el poeta que hay en ti” que invita al docente a diseñar su propia pedagogía; es decir, crear una forma de trabajo que este considere más pertinente para lograr los objetivos de enseñanza: dotar de habilidades y conocimientos que le permitan al estudiante desarrollarse en su vida social y seguir aprendiendo por sí mismo.

Este principio pedagógico se complementa con otros dos: 1) la *variación*, y 2) la *profanación*. El primero resume lo que el docente puede y debe hacer en el aula: modificar según su parecer las técnicas pedagógicas ya instituidas, los diseños de sesión, los planes curriculares, las propuestas curriculares, entre otros. El segundo principio está formulado con el fin de quitarle el carácter

de estricto o sagrado a todo aquello encumbrado o “puesto en una urna” por el sistema educativo y el sistema en general; dicho de otro modo, es necesario quitarle ese carácter sagrado a las formas que se reproducen como un círculo vicioso en el sistema educativo peruano como la falsa premisa de que la poesía es difícil, creer que un texto literario debe “enseñar algo” para ser incluido en un plan educativo, la idea de que solo hay una forma de leer un poema, etc.

Para llevar a la práctica estos principios LAVAPERÚ ha diseñado cinco constelaciones: Lienzo, Ritmo, Diseño y Derrumbe. Si bien dentro de la propuesta de LAVA estas cuatro constelaciones tienen actividades y una secuencia, pueden considerarse como cuatro aspectos distintos del quehacer pedagógico:

el *lienzo* es el espacio en blanco que irán modelando docente y estudiante a partir de sus acciones al inicio del proceso pedagógico, cuando leen poesía, decoran el aula, establecen acuerdos de convivencia, se forjan lazos de empatía y solidaridad;

el *cuerpo* nos recuerda las características de los actores educativos: edad, nivel (secundaria o primaria) o grado, la cultura a la que pertenecen, su lenguaje no verbal y no verbal, entre otros;

el *ritmo* marca los tiempos en los que se desarrollan las actividades, el tiempo en el que el estudiante se acostumbra al método del docente, el tiempo que se toma el pedagogo para conocer a sus estudiantes, el ritmo diferenciado de cada estudiante para aprender, entre otros;

el *diseño* alude a las estrategias que el docente construye o adapta para enseñar, o las formas que crea el estudiante para poder aprender; el diseño toma tiempo y se va gestando día a día en el aula y fuera de ella; y, por último el *derrumbe*, que

aunque pareciera tener una connotación negativa se da en el aula cuando el estudiante o el docente se percatan que el proceso los abruma, que algo no ha funcionado, que deben rediseñar juntos y quizá hasta empezar de nuevo, podríamos considerar este momento tanto el final de una clase, de una unidad, un bimestre, un año escolar, una etapa del colegio, etc.

Las guías de clase CMP

LAVAPERÚ ha propuesto además un modelo de sesión de clase, basado en las diferentes etapas de creación por las que un pedagogo o artista transitan para elaborar una sesión de aprendizaje u obra de arte:

a) el *calentamiento* que a diferencia de la motivación de la sesión tradicional no asume cuál sería la predisposición del estudiante, sino que más enfatiza la necesidad de activar el cuerpo mediante una actividad que a la vez permita empezar a trabajar el tema a abordar en la clase: gritar, jugar a las estatuas, hacer un relato sin coherencia, etc. No hay normas para esta parte en específico, pero la actividad seleccionada (puede ser una ya existente) o diseñada debe estar directamente relacionada con el objetivo de la clase.

b) la *manipulación* de poemas y otros textos o materiales que se utilizarán para proponer estrategias de lectura, diálogo, discusión o escritura con la finalidad de reflexionar sobre las ideas que trae el estudiante, los conocimientos que ya tiene sobre el tema, los razonamientos o deducciones que ha hecho en el proceso. Es importante el intercambio de ideas sobre el material que se ha manipulado y la reflexión a partir de la pregunta ¿Qué hemos hecho?, para aclarar dudas, definir conceptos y esclarecer ideas o complementarlas.

c) la *producción/creación* de un poema, una carta, el diseño de una ciudad, una infografía, un mapa conceptual, una exposición, una videocolumna, un podcast, etc. Los

productos pueden ser tantos como los que la creatividad del profesor le permita y deben significar un reto para el estudiante, y una posibilidad de explotar sus habilidades y su creatividad.

Esta propuesta se puede resumir en las *guías de clase CMP* y si bien es cierto no estaría de acorde con la propuesta del MINEDU o de la mayoría de colegios, el enfoque de los tres momentos básicos de una sesión de aprendizaje puede aplicarse con la finalidad de enriquecer el trabajo docente.

Las humanidades en aula a partir de las Pedagogías poéticas

La propuesta de LAVAPERÚ no se restringe al ámbito de la literatura o la poesía, su alcance va más allá y busca articular diferentes áreas de la EB a partir de la lectura de textos poéticos. Dentro de las prácticas educativas actuales se encuentran el aprendizaje por proyectos, que propone una articulación entre áreas para lograr elaborar un producto final de esa experiencia de aprendizaje. Es aquí donde puede relacionarse con la revisión de conceptos, temas, ideas, acontecimientos históricos, corrientes filosóficas, etc. que permitan una discusión más amplia; esto puede lograrse a partir de la selección adecuada de un texto poético.

Tan solo el ejercicio de análisis literario desvinculado de la práctica educativa ya requiere del crítico una amplia variedad de conocimientos humanísticos (Warren y Wellek: 1985). Sería contraproducente entonces y muy poco significativo para el estudiante darle a analizar un poema sin otorgarle la posibilidad de explorar las otras áreas que conforman las Humanidades.

No solamente se trata de hablar de la poesía y discutir sobre ella, como se señaló en un acápite ante-

rior, se debe sugerir un producto o una *gesta*² (Suárez: 2017, 57-62), en el sentido de un objetivo que se trace a partir de la discusión sobre un conflicto, un problema o una carencia identificada en el proceso educativo. En otras palabras, los estudiantes deben ser capaces de reconocer la necesidad de difundir o debatir un tema, la urgencia de emprender un proyecto social o la forma de *intervenir* en el espacio educativo o en la comunidad a la que pertenecen. En resumen, se trata de que desarrollen diversas capacidades para que *irrumpan* en su espacio más próximo.

Las pedagogías poéticas en el aula de clase

El trabajo en el aula puede ser muy demandante y exige muchas veces esquematizar algunos procesos o actividades, por este motivo, en este acápite se van a proponer algunos aspectos a considerar para llevar a la práctica las pedagogías poéticas de LAVAPERÚ.

1) *Establecer un objetivo claro*, teniendo en cuenta qué se quiere lograr con la implementación de las constelaciones poéticas se podrán diseñar acciones adecuadas, es importante que el objetivo pueda ser evaluado posteriormente al término de la duración de la experiencia educativa: sesión, unidad, bimestre, etc. Este objetivo puede partir de un breve diagnóstico de las necesidades de la escuela.

2) *Seleccionar uno o varios textos poéticos* que se relacionen a un tópico grande que permita la discusión y de este modo el intercambio de ideas so-

² La idea de gestor está planteada por Javier Suárez como la necesidad de salir del aula o de los ámbitos académicos con una propuesta que cubra una necesidad y transforme ciertos espacios, principalmente, culturales. Se recoge esta idea también para el quehacer pedagógico debido a que es necesario salir del aula y si se puede del colegio, puesto que los estudiantes necesitan relacionarse con su comunidad y percatare de que puedan aportar mucho con sus distintas habilidades.

bre posibles conflictos existentes ya sea en la misma escuela o en la comunidad.

3) *Definir qué áreas o asignaturas van a intervenir en el proyecto*, esto dependiendo de lo que se necesita para lograr el objetivo, qué conocimientos y habilidades requieren los estudiantes para cumplir con las acciones que posiblemente se van a desarrollar.

4) *Invitar a los estudiantes a participar* de la discusión inicial sobre el proyecto, sobre el diagnóstico de la institución educativa, las alternativas que pueden plantearse, la formulación de los objetivos y las acciones a realizar.

5) *Definir el tiempo de duración* de la experiencia educativa, este debe ser un tiempo prudente para poder ejecutar diversas acciones que beneficie el desarrollo cognitivo, emocional y social del estudiante, pero no debe extenderse mucho pues puede significar responsabilidades que sobrecarguen a los actores de la comunidad educativa.

6) *Diseñar las actividades del proyecto según las cinco constelaciones de LAVAPERÚ*, teniendo en cuenta que cada una de ella debe plasmarse en guías de clase CMP con actividades y materiales educativos variados.

7) *Aprovechar las experiencias educativas fuera del aula* para mostrar los productos o ejecutar el proyecto. Los viajes de estudios, las ferias de ciencias, los festivales de letras o las fechas de aniversario del calendario cívico o de la institución educativa pueden y deben considerarse como una oportunidad para poner en práctica las pedagogías poéticas dado que son espacios de flexibilidad y que dan apertura a la creatividad y la irrupción.

Estas mismas consideraciones pueden estar sujetas a variaciones del docente según la realidad en la que interactúa, tanto con los estudiantes como los demás profesores, padres de familia, directivos del colegio e instituciones aliadas.

Conclusión

Las pedagogías poéticas de LAVAPERÚ contemplan los textos poéticos como el material principal de su propuesta e invita a quien quiera ponerlas en práctica a variar las prácticas ya existentes con total libertad. A través de esta propuesta se pueden integrar los conocimientos humanísticos por más comple-

jos que sean a partir de estrategias de lectura y el aprendizaje integrado entre áreas.

Bibliografía

Laboratorio de Vanguardia Pedagógica Peruana. (2020). *Erocrítica II. Pedagogías poéticas*. Lima: LAVAPERÚ.

Ministerio de Educación. (2017). *Diseño Curricular Nacional*. Lima: MINEDU. <http://www.minedu.gob.pe/curriculo/>

Suárez, J. (2017). "La gesta del humanista o sobre tres giros del Cid". En *Erocrítica I. Provocaciones humanísticas* (pp. 57-62). Lima: LAVAPERÚ.

Warren, A y R. Wellek. (1985). *Teoría literaria*. Madrid: Gredos. 430

Infografía de las Pedagogías poéticas de LAVAPERÚ

