

JOSÉ CASTRO
JAVIER SUÁREZ
(COORDINADORES)

BITÁCORA ITINERARIO

DE LAS PEDAGOGÍAS POÉTICAS

LAVA

LABORATORIO DE VANGUARDIA PEDAGÓGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Facultad de Letras y Ciencias Humanas
FONDO EDITORIAL

**JOSÉ CASTRO
JAVIER SUÁREZ
(COORDINADORES)**

BITÁCORA-ITINERARIO DE LAS PEDAGOGÍAS POÉTICAS

Bitácora-itinerario de las Pedagogías poéticas

El presente documento contiene orientaciones generales sobre las Pedagogías poéticas, las cuales han sido diseñadas como herramientas de trabajo para docentes en ejercicio, estudiantes de educación, humanistas y toda aquella persona que desee enseñar.

Coordinadores:

José Castro / Javier Suárez

Elaboración de contenido:

Área de Pedagogías poéticas

Jhocer Gonzales / José Castro / Javier Suárez

Diagramación

Matt Apolinario

Corrección de estilo

Jhocer Gonzales

© Laboratorio de Vanguardia Pedagógica Peruana S.A.C.

Calle Aurelio Souza 402, Barranco, Lima, Perú.

www.lavaperu.com

© Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Letras y Ciencias Humanas-Fondo Editorial

Ciudad Universitaria, calle Germán Amézaga n.º 375, Lima 1

Serie coediciones:

En el marco de la política de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de promover y apoyar la realización de acciones propias de la investigación y la formación profesional de la comunidad universitaria. RD-N.º 000326-2023-D-FLCH/UNMSM

Con el apoyo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el proyecto Agentes Culturales de la Universidad de Harvard y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID).

Primera edición, Lima, mayo de 2023, edición digital

ISBN: 978-612-48212-1-9

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin previa autorización escrita de los editores.

Libro electrónico disponible en <https://lavaperu.com/revistatxt/repositorio.php>

PRESENTACIÓN

Ama tu estilo.
Antenor Orrego

El equipo del Área de Investigación del Laboratorio de Vanguardia Pedagógica Peruana (LAVAPERÚ) pone a su disposición el *Itinerario-bitácora de las Pedagogías poéticas* como material de apoyo para el desarrollo de procesos pedagógicos que llevan a cabo las y los docentes de Educación Básica (en el contexto de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica, CNEB), los de la Educación Superior y los agentes de la educación no formal.

El objetivo de la presente publicación, producto de nuestros más de seis años ofreciendo talleres en diversas instituciones educativas peruanas, no es sólo la reflexión sobre la práctica pedagógica y la orientación en la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, sino sobre todo la promoción del pedagogo-creador/pedagogo-poeta, es decir, aquel agente estético capaz de diseñar e implementar sus propias propuestas educativas en diálogo productivo con los requerimientos de la institución en la que se desempeñe. Comprender al docente como pedagogo-poeta y la sesión de aprendizaje como arte-que-obra en el mundo se enmarca en la urgencia de ofrecer propuestas concretas y viables para transformar, desde el Perú, una educación en crisis; en lugar de importar modelos educativos foráneos, las Pedagogías poéticas son una praxis diseñada tanto por artistas como por profesionales peruanos de la Educación y las Humanidades.

Este itinerario se sustenta en las Pedagogías poéticas, propuesta pedagógica de LAVAPERÚ ganadora del Premio Nacional de la Juventud otorgado por el Ministerio de Educación en 2017, que toma el texto poético como eje transversal de la sesión de aprendizaje capaz (en virtud de su concisión y multiplicidad de sentidos) de promover la apertura interpretativa, el juicio crítico y la búsqueda de conexiones creativas e innovadoras en todos aquellos que participan en el proceso educativo. La praxis poética, en este sentido, se experimenta en un doble sentido: como texto escrito (desde una perspectiva pedagógico-literaria) y como forma de vida (desde una perspectiva pedagógico-existencial). El poema se convierte así en imagen del individuo en constante transformación que busca su estilo personal en y para su comunidad.

Asimismo, esta propuesta consta de cinco constelaciones, que articulan el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva creadora (lienzo, ritmo, cuerpo, diseño, derrumbe-deseo), y tres momentos en una sesión de aprendizaje (calentamiento-manipulación-producción) experimentada como narración colaborativa. Desde LAVAPERÚ, confiamos en que esta propuesta será capaz no solo de complementar y problematizar, sino también de transformar los principios del enfoque por competencias y del enfoque de evaluación continua promovidos desde el CNEB.

Las Pedagogías poéticas de LAVAPERÚ están en consonancia con la visión de una docencia crítica, colaborativa y transgresora que “reconoce la diversidad y asume la necesidad de responder a ella desde una lógica menos predefinida, más interactiva, basada en consideraciones culturales, ético-morales y políticas, que no son las mismas en todos los casos y que exigen adecuación constante como condición de eficacia y calidad” (Marco del Buen Desempeño Docente, 2012, p. 15).

Esperamos que este itinerario poético-pedagógico sea leído, compartido, discutido y transformado creativamente y situadamente por las y los docentes desde sus prácticas colegiadas, así como por la diversidad de agentes de la educación no formal, de modo que sea utilizado para impulsar la mejora en el desarrollo de los procesos de comprensión, planificación y evaluación creadoras de los aprendizajes y que aporte a la crítica, mejora o transformación de la práctica pedagógica peruana en el contexto de la implementación del CNEB. Creemos, además, que es urgente que la reflexión e investigación pedagógicas dejen de ser dominio exclusivo de los profesionales de la Educación y retomen el contacto tanto con las artes como con otras disciplinas.

Finalmente, al ser esta una propuesta peruana, animamos a las y los educadores peruanos a diseñar sus propias pedagogías sin miedo y con mucha esperanza convirtiéndose así en pedagogos-poetas de la nación peruana y haciendo honor al lema que anima la praxis del proyecto LAVAPERÚ: ¡Docente, despierta la lava que llevas dentro!

Javier Suárez Trejo
Lima-Santiago de Chile, 19 de junio de 2022

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	9
I. PEDAGOGÍAS POÉTICAS.....	13
II. LAS CONSTELACIONES.....	15
2.1. LIENZO	
2.2. CUERPO	
2.3. RITMO	
2.4. DISEÑO	
2.5. DERRUMBE-DESEO	
III. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS.....	27
IV. EL PROCESO CMP.....	29
4.1. CALENTAMIENTO	
4.2. MANIPULACIÓN	
4.3. PRODUCCIÓN	
V. LOS SÍLABOS Y LAS GUÍAS CMP.....	32
5.1. EL SÍLABO	
5.2. LAS GUÍAS CMP	
VI. EVALUACIÓN.....	36
6.1. ESTABLECE OBJETIVOS	
6.2. DESARROLLA ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE	
6.3. DETERMINA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
6.4. ELABORA LOS INSTRUMENTOS	
VII. ACTIVIDADES PARA FINALIZAR.....	38
GUÍAS CMP.....	41
SÍLABO DE CURSO:	
PEDAGOGÍAS POÉTICAS.....	73
GLOSARIO.....	94
BIBLIOGRAFÍA.....	97

INTRODUCCIÓN

Contribución a la formación docente

Gran parte de la tarea educativa recae en los docentes. Es necesaria una formación docente acorde a las necesidades educativas de la sociedad, por lo que, el reto más complejo de las universidades o institutos pedagógicos es formar a los futuros educadores. Tradicionalmente se considera que una persona elige ser docente por “vocación”; esta idea obliga a los estudiantes en formación docente a dejar gran parte de su preparación o especialización post periodo de formación inicial; es decir, ya en la acción educativa.

El quid de la cuestión para mejorar la formación docente es: ¿vocación o profesionalización? Desde LAVAPERÚ, consideramos que la segunda no se puede desarrollar sin la primera; dicho de otra manera, es necesario apostar por la formación docente en el marco de una praxis educativa. Los estudiantes en formación docente deben realizar prácticas educativas en las escuelas o colegios, y, al mismo tiempo, tener espacios para la reflexión sobre estas.

En la primera década de este siglo, el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) ha venido implementando políticas educativas sobre la profesionalización de la docencia; sin embargo, la implementación de dichas políticas recién se está visualizando en los últimos años, esto debido a una serie de impedimentos que se vienen superando. Entre las dificultades que enfrenta la profesionalización de la docencia, se encuentra la resistencia de la educación tradicional superior frente a las nuevas propuestas. A continuación, repasamos la situación y propuesta para la formación docente.

El didactismo. La pedagogía como rama del conocimiento humano aborda el fenómeno educativo en su más amplia expresión, en este sentido, debe apoyarse en otras disciplinas como la psicología o la didáctica. Sin embargo, no se reduce a estos dos aspectos. Si fuera de este modo, la pedagogía no tendría razón de ser. En el Perú, la pedagogía como ciencia de la praxis (acción y reflexión) educativa se encuentra en menor desarrollo en comparación con otros países de la región (Argentina o México); esta situación no ayuda a solucionar el problema planteado.

A pesar del aumento de las investigaciones elaboradas por estudiantes de formación docente (de institutos y universidades), la mayoría de ellas es sobre la aplicación o generación de alguna técnica o estrategia didáctica. El resultado, por supuesto, siempre (o casi siempre) es positivo, dado que la variación didáctica es fundamental en la práctica educativa, en el trabajo del aula. El escenario es diferente en cuanto a la reflexión pedagógica, pues, no se encuentran muchas investigaciones de estudiantes de formación inicial; no obstante, sí existen reflexiones pedagógicas entre profesionales, técnicos o intelectuales de la educación (con una divulgación menos favorecida).

El automatismo frente a la capacidad creadora del docente. Desde las políticas educativas de los Estados se viene reforzando la siguiente idea: “la calidad educativa (léase calidad docente) se evidencia en el cumplimiento de determinados estándares”. El MINEDU a través del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) viene implementando una serie de estándares para evaluar diversos aspectos de las instituciones educativas y la acción docente, atendiendo al cumplimiento de criterios preestablecidos.

Tanto en la educación básica como superior se destaca la acción docente como elemento fundamental en el avance de la educación. Se desprenden criterios de diagnóstico y fortalecimiento de las competencias de desempeño docente, intercambio e innovación de las experiencias educativas. De hecho, se promueve la “premiación” a la creación de experiencias (estratégicas o actividades didácticas) como evidencia del “mayor” desempeño docente. En consecuencia, la práctica educativa tiene más importancia que la reflexión pedagógica en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Frente a la situación antes descrita, el proyecto LAVAPERÚ plantea una propuesta pedagógica de vanguardia: Pedagogías poéticas. La urgencia de crear una nueva forma de reflexionar la educación desde la práctica ha hecho posible la publicación, como obra colectiva, de *Erocrítica II. Pedagogías Poéticas* (2020). Asimismo, los talleres desarrollados en los últimos años (incluida la experiencia virtual) han surgido con el fin de lograr que los docentes puedan promover su propia personalidad/estilo docente.

La pedagogía planteada por LAVAPERÚ se basa en los siguientes fundamentos. En primer lugar, parte de la base de la poesía como oportunidad para la acción pedagógica (del docente y el estudiante). El elemento poético ha permitido la generación de las cinco constelaciones: lienzo, ritmo, cuerpo, diseño y derrumbe-deseo; estas son dinámicas, es decir, están siempre en construcción. En lo transversal poético, se

recupera la actuación central del docente y del estudiante como seres provocadores y generadores de la enseñanza y aprendizaje.

En la figura del articulador, el docente es capaz de provocar y generar el aprendizaje en los participantes (estudiantes) haciendo uso de las aulas como espacios para la creación, los cuerpos como elementos de expresión, el ritmo que surge a partir de los variados sonidos de la naturaleza o instrumentales, el diseño de valores cívicos que unen dialécticamente el espacio y la conciencia de los seres humanos que ocupan este espacio, y, finalmente, la capacidad creadora o innovadoras de nuevas formas de acción educativa, tanto a nivel teórico como práctico.

En segundo lugar, es tarea fundamental tener una propia dinámica y desarrollo de una clase. Las Pedagogías poéticas se desarrollan bajo el proceso CMP. El proceso de calentamiento (C), manipulación (M) y producción (P), en el cual se mantiene los siguientes principios: papel activo del articulador y participante, parte de la manipulación de un material concreto (texto poético), la reflexión sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la creación de evidencias auténticas como muestra del desarrollo de desempeños.

En tercer lugar, hay una propuesta de evaluación de los aprendizajes con base a la participación de los estudiantes. Esto rompe con la concepción tradicional de la evaluación como un aspecto de menor sustancia en la educación. Los participantes deben ser creadores y conscientes de la evaluación de sus aprendizajes, como plantea Anijovich, con el fin de la mejora. La toma de decisiones sobre las dificultades o progresos se darán en la medida que se internalice el aprendizaje.

Finalmente, LAVAPERÚ está dando un paso más en la contribución a la formación docente, pues propone el curso de Pedagogías poéticas para reflexionar y poner en práctica esta nueva forma de hacer educación. Esta propuesta logrará que, como maestros, despertemos el poeta que se encuentra en cada uno de nosotros.

José Castro Alfaro¹
Trujillo, 25 de junio de 2022

¹**José Castro Alfaro** es coordinador del área de Pedagogías poéticas de LAVAPERÚ. jcasfaro@gmail.com

I. PEDAGOGÍAS POÉTICAS

El proyecto **Pedagogías poéticas** irrumpe en un contexto de insatisfacción debido a la falta de propuestas educativas que articulen artes y humanidades productivamente.

Esta iniciativa de LAVAPERÚ **toma como punto de partida el texto poético (poema) y concibe al docente como un agente estético (poeta)** capaz de emplear herramientas del arte y las humanidades para desarrollar competencias pedagógicas y didácticas.

¿Por qué la poesía?

La apuesta por la poesía como praxis pedagógica permite observar e intervenir la realidad cuestionando el orden establecido y generando diversas interpretaciones para la transformación del mundo que habitamos. El texto poético, experimentado como **bomba de colores**, propicia que el aula, el hogar o la calle se conviertan en espacios de experimentación colaborativa, crítica y propositiva.

LAVAPERÚ TIENE
COMO EJE CENTRAL
EL POEMA.

Una de las carencias de la enseñanza en el Perú es que las carreras de educación se han visto reducidas a la transmisión de metodologías o didácticas, es decir, técnicas para compartir conceptos específicos. Las pedagogías poéticas, en cambio, comprenden una sesión de clase como una obra de arte, centrándose en la experiencia que se le ofrece al estudiante. Esta propuesta toma al poema como un texto manipulable y buen pretexto, además, para recrear nuevas experiencias poético-pedagógicas. Así, se mantiene y fortalece una estructura dialógica en las clases. En este sentido, el docente tiene como tarea principal el **despertar el poeta que los participantes llevan dentro**.

Tradicionalmente, el poeta ha sido maestro: recordemos el origen de la tradición literaria occidental y encontramos a Homero, recordemos a los pedagogos incaicos y encontramos a los Amautas.

II. LAS CONSTELACIONES

Las pedagogías poéticas se articulan en torno a cinco constelaciones simultáneas y no progresivas. En lugar de módulos o bloques, **la constelación es una configuración que se caracteriza por sus variaciones infinitas y su carácter material.** Esta propuesta educativa se despliega en el contacto e interacción constante de constelaciones que entre ellas se modifican y se deshacen y rehacen recíprocamente, como un diseño para (des)armar. Las cinco constelaciones (número con gran importancia en la cosmología andina que simboliza una mano siempre en búsqueda de otra mano) son las siguientes: **Lienzo, Cuerpo, Diseño, Ritmo y Derrumbe/Deseo.**

Dinámica de las Pedagogías poéticas

2.1 Lienzo

El aula como lienzo en blanco es el espacio-contexto-paisaje donde se desarrollan las actividades, y en el que los participantes interactúan a través de la *performance* e intervención como estrategias de aprendizaje. No se trata de un espacio al que ellos deban acomodarse, sino que se de- y reconstruye colaborativamente.

La forma de ver y organizar el aula es fundamental para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Estudiantes y docentes deben intervenir en la configuración del espacio; de este modo, esta constelación reconfigura la experiencia en el aula, convertida en lienzo poético colectivo, con el fin de promover una transformación personal y social.

En la foto, los participantes de un taller de pedagogías poéticas construyen colaborativamente un **lienzo colectivo como interpretación visual** del poema "Oh furor el alba se desprende de tus labios" de César Moro.

2.3 Ritmo

Recordar los sonidos del mundo y también los propios que, a veces, pueden avergonzarnos (eructos, gemidos sexuales e incluso gritos de dolor) es parte de una pedagogía poética, ya que, al escribir un poema, el poeta se abre a todo lo que siente, no se oculta a sí mismo, se acepta y se transgrede. La dinámica del sonido, que es **ritmo y variación**, da pie a experimentar el espacio como **paisaje sonoro**: ¿cuál es el ritmo y las variaciones de los ríos, de los átomos, de la historia, de los estudiantes, de los docentes?

En el siguiente cuadro, se observa un ejemplo de la Constelación Ritmo a partir del poema “Muerte, si otra muerte hubiera” de Nicomedes Santa Cruz.

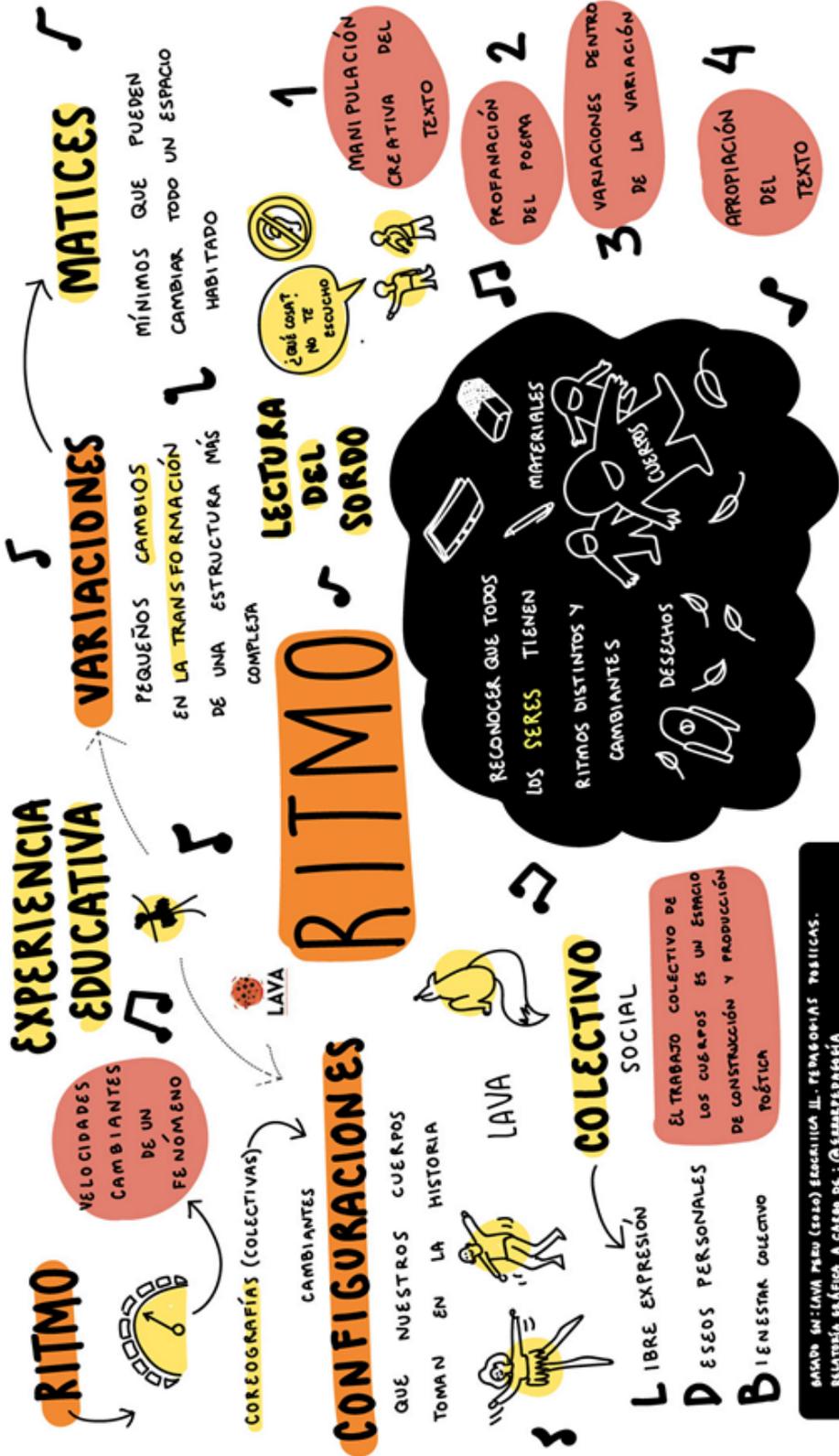
Dando vida a una rima

En esta segunda parte, el articulador les pedirá a dos participantes que lean creativamente el poema al que se le dará ritmo (variaciones de lectura). Acto seguido, se formarán cuatro grupos. A cada grupo se le entregará un sobre con cuatro cartillas: a) voz principal, b) voz o voces de apoyo, c) brillos o guapeos, y d) ritmo. Se les preguntará a los participantes el significado de cada una de las cartillas. Se les dirá, además, que las cuatro cartillas son los elementos básicos del rap. Si es que hubiese alguna duda, el articulador se encargará de aclararla.

A continuación, se le asignará una cartilla a cada miembro del grupo. En cada grupo, habrá entonces una voz principal, una voz o voces de apoyo, un(a) encargado(a) de los brillos y guapeos y alguien que interprete el ritmo que le pondrán al poema. El objetivo de esta actividad es que el grupo haga un arreglo musical del poema a partir de los cuatro elementos que se les ha dado. El arreglo es libre, es decir, cada grupo, si lo considera conveniente, puede introducir una melodía o el sonido de algún instrumento en su composición, pero lo importante es que trabajen colaborativamente a partir de los cuatro elementos dados.

Los sonidos del mundo también pueden generar experiencias de esneñanza y aprendizaje.

2.4 Diseño

Se trata de una experiencia formal-y-existencial que se manifiesta en el **diseño de la sesión de aprendizaje como obra de arte** y que articula las dimensiones personal y colaborativa de este diseño en laboratorios pedagógicos. El diseño poético-pedagógico como proceso vital permite también la reconstrucción personal y colectiva de manera constante dentro de la(s) comunidad(es) que habitamos. Así, el pedagogo-poeta, convertido en semionauta (diseñador de itinerarios llenos de sentido), es capaz de construir una potente ruta capaz de renovar los procesos educativos .

El diseño poético-pedagógico no solo debe permanecer en la esfera de la escritura, sino que urge diversificar sus formas a través de estrategias intermediales y transmediales, ya que **todo medio (cocina, moda, diseño gráfico, arte corporal, diseño de políticas públicas, etc.) no es solo un pretexto para la interpretación de textos poéticos, sino también una oportunidad para acercarse creativamente a todo tipo de textos y producir nuevas estrategias didáctico-pedagógicas.**

Diseñar es crear, recrear y transformar el espacio donde habitan docentes y estudiantes (aula, ciudad, país).

En el siguiente cuadro, se observa un ejemplo de la Constelación Diseño desarrollada a partir del poema “La araña” de César Vallejo en un taller de pedagogías poéticas para estudiantes de educación.

Arañas vallejianas

En primer lugar, y después de leer el poema, se les pidió a los participantes que formaran grupos. A la mitad de los grupos, se le pidió que diseñara ciudades habitadas solo por cabezas, mientras que la otra debía diseñar ciudades habitadas solo por abdómenes. Cada grupo debía poner un nombre a su ciudad y describir cómo serían la economía, el transporte, la educación y el arte en esas ciudades. En términos de materiales, la actividad constaba de dos partes: por un lado, en un papelógrafo o cartulina, los grupos debían de escribir cómo sería la ciudad a partir de las indicaciones que se les habían dado; por otro lado, con múltiples materiales (cartón, lana, papel, etc.), debían construir un modelo en tercera dimensión de la ciudad. Este doble carácter de la actividad permite, justamente, que el diseño no se quede en el papel, sino que se construya la ciudad colaborativamente.

2.5 Derrumbe-Deseo

Derrumbe es la experiencia del fracaso de y durante todo proceso educativo. Desde la perspectiva de las pedagogías poéticas, tal experiencia no genera inmovilidad, sino el deseo de rediseñar constantemente y cada vez mejor la experiencia de aprendizaje. Tomando como punto de partida la constatación del sociólogo argentino Roberto Jacoby según la cual “el deseo nace del derrumbe”, **esta constelación enfrenta al participante con su experiencia del fracaso, su vulnerabilidad, y le hace reconocer que estas son el umbral para la reconstrucción creativa de su praxis educativa.**

Asimismo, el deseo que nace del derrumbe permite que el participante ponga en práctica las constelaciones de las pedagogías poéticas con el fin no solo de mejorar su práctica en el aula, sino de diseñar propuestas educativas originales, materializando así el lema que guía la propuesta educativa de LAVAPERÚ: ¡Docente, despierta el poeta que llevas dentro! ¡Docente, despierta la lava que hay en ti!

El derrumbe abre la posibilidad de volver a crear un nuevo diseño, plan o estrategia.

En el siguiente cuadro, se observa un ejemplo de la Constelación Derrumbe desarrollada a partir de la canción “Se siente bien” interpretada por la banda argentina Virus y compuesta por su vocalista Federico Moura.

Creación de un taller

Luego les pedirá que piensen en todo el taller, en cada constelación, en cada cosa aprendida, desaprendida y en cómo se podría y no se podría aplicar esto en sus espacios de trabajo y/o aulas. Pasado este proceso, se indicará ir desperezando el cuerpo para sentarnos en un círculo.

Cada uno expondrá, de forma oral o práctica, la idea de su propio sílabo (taller que le gustaría realizar y cómo lo haría) y recibirá los comentarios de todos para enriquecer su propuesta de taller. Expondremos los problemas que cada uno cree que podría surgir al querer aplicar estas metodologías e intentaremos resolverlas con la ayuda de todos.

**EL CEREBRO HAY QUE MASAJEAR.
EL PLACER DEL VINO SERVIRÁ.
DESPUÉS DE TODO NO ES
TAN MALO SENTIRSE BIEN,
TE LO AGRADECERÁN LOS DEMÁS.**

**TUS SENSACIONES DICEN MÁS.
SON ESPONTÁNEAS DE VERDAD.
NO LAS AHOGUES CON FRUSTRACIÓN,
SON TU PRESENTE, TU COLOR.**

**-FEDERICO MOURA-
@PROYECTOLAVAPERU**

LAVA
LABORATORIO DE VANGUARDIA PEDAGÓGICA

III. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

3.1. Variación

Tiene en cuenta que los fenómenos sociales y educativos son cambiantes por naturaleza; entonces, **una estrategia o un método educativo puede presentarse de una o varias formas y la práctica determinará su efectividad.**

En una lectura guiada, nos hemos acostumbrado a leer palabra tras palabra, oración tras oración y párrafo tras párrafo, pero recurriendo a las variaciones, podemos leer desde el final, leer cantando o, mejor aún, podemos inventar nuestras propias variaciones de lectura.

3.2. Irrupción

La irrupción nos permite ser actores-y-espectadores (espect-actores) del proceso educativo. Esta estrategia implica que los espacios educativos (aula, escuela, instituto, universidad y sociedad) sean puestos a disposición de los estudiantes (y los invita) para la práctica educativa y pedagógica.

3.3. Materiales

Se refiere a la existencia de objetos, desechos y cuerpos que, articulados de manera estética, cumplen una función educativa y pedagógica. Todo material que se encuentra en un contexto determinado es susceptible de uso.

3.4. Aula-ciudad

Se basa en la tendencia –cada vez más aceptada– de considerar la sociedad como elemento fundamental de la práctica educativa y pedagógica. Consiste en ver el aula como una ciudad, donde los docentes y estudiantes sean sus miembros, con capacidad de proponer cambios y modificaciones, de intervenirla creativamente.

3.5. Re-construcción

Consiste en tomar el “error” como oportunidad de construcción de condiciones para el logro del aprendizaje. Es decir, tomar conciencia de que todo lo que se sabe puede “derrumbarse”, negarse, contradecirse o superarse; es reconocer que lo que sabe es oportunidad para nuevos aprendizajes.

En un taller, los participantes re-construyen permanentemente sus procesos de aprendizaje a través del diseño de nuevas formas de lidiar con el fracaso. De esta manera, se hace posible el conocimiento didáctico-pedagógico.

3.6. ¿Qué hemos hecho?

Al final de cada actividad, se hace la pregunta “¿Qué hemos hecho?”, que establece una relación horizontal entre el docente y los estudiantes; sirve para abordar lo que en la actualidad llamamos metacognición, donde colectivamente se realiza una reflexión sobre los aprendizajes.

En la siguiente imagen, se observa los productos realizados en un taller para docentes en la ciudad de Huanta (Ayacucho, Perú) que consistió en el diseño de máscaras y textos que expresaran una opinión crítica sobre la realidad de la ciudad a partir de varios poemas de Oliverio Girondo.

IV. EL PROCESO CMP

El proceso CMP corresponde a los tres momentos de una sesión de aprendizaje. Este proceso concibe el poema como punto de partida y eje articulador de toda la sesión. Por ejemplo, si se escoge la Constelación Lienzo para diseñar una sesión, esta tendrá la estructura CMP compuesta por **el calentamiento, la manipulación y la producción**. Escogida la constelación, el texto poético eje se interpretará-experimentará a través de estos momentos.

4.1. Calentamiento

Es el momento inicial que consiste en el ejercicio individual y/o grupal de los cuerpos con el fin de **generar las conexiones entre articulador, participantes y expresar los propósitos de la sesión de aprendizaje teniendo como eje articulador el texto poético escogido.**

El calentamiento es el momento de movilizar el cuerpo y la mente.

4.2 Manipulación

Es el momento de manipular (del lat. *manus*, "mano") el texto poético, de **regresarlo a su valor de uso** (y, en consecuencia, de poder reutilizarlo creativamente). Se trata de desencadenar la potencia de la interpretación con el fin de generar nuevos sentidos para el poema, de reescribirlo, de-generarlo y así darle nueva vida a partir de las experiencias de quienes participan en la sesión.

La manipulación consiste en usar un poema de distintas formas.

En una sesión, cada participante creará una forma de leer el poema "Oh furor el alba se desprende de tus labios" de César Moro con la intención de familiarizarnos con el poema. Esta actividad se hará en dos rondas.

OH FUROR EL ALBA SE DESPRENDE DE TUS LABIOS

Vuelves en la nube y el aliento
Sobre la ciudad dormida
Golpeas a mi ventana sobre el mar
A mi ventana sobre el sol y la luna
A mi ventana de nubes
A mi ventana de senos sobre frutos ácidos
Ventana de espuma y de sombra
Ventana de oleaje
Sobre altas mareas vuelven los peñascos
en delirio y la alucinación
presisca de tu frente...

4.3 Producción

El momento final de este proceso corresponde a la **producción del conocimiento** con base en lo experimentado en los momentos previos a partir del texto poético eje de la sesión. Para el sistema educativo peruano, se trata de la creación de la evidencia de aprendizaje, donde los estudiantes ponen en juego una serie de competencias, habilidades y conocimientos adquiridos en cada sesión de LAVAPERÚ.

Es en la creación estética, donde se pone a prueba las competencias de los estudiantes.

El proceso CMP: calentamiento, manipulación y producción

01

Calentamiento

Movimiento de cuerpo y mente proyectado a fines pedagógicos previstos para la sesión

02

Manipulación

Uso y reuso creativo del poema por parte de los participantes y articuladores

03

Producción

La creación de un producto tangible que evidencie el aprendizaje de los participantes

V. LOS SÍLABOS Y LAS GUÍAS CMP

5.1. El sílabo

Es una forma adecuada para la construcción de itinerarios poético-pedagógicos que se elabora a partir de constelaciones temáticas que hacen más sencilla su construcción. Se puede hacer un archivo de sílabos como parte de los laboratorios pedagógicos de cada institución; estos archivos, además, pueden compartirse con los estudiantes, presentarse en una exposición/muestra/intervención poético-pedagógica al final de cada semestre o año, convertirse en un espacio de consulta constante, de crítica, de manipulación y producción de nuevas formas educativas.

Este trabajo, además, es capaz de empoderar a los docentes y estudiantes de educación quienes podrían, eventualmente, publicar sus sílabos como trabajo original obteniendo así el reconocimiento de la comunidad educativa. En la siguiente página, encontrarás el primer sílabo del taller de pedagogías poéticas.

El sílabo es la creación de secuencias poético-pedagógicas con base en las Constelaciones.

Ventajas de la elaboración de un sílabo

Fortalece la planeación, diseño e implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Promueve el trabajo colaborativo entre los docentes y estudiantes.

<p>INTRODUCCIÓN: Recordando(nos) el cuerpo ¿Qué es un calentamiento?</p>	<p>a) "¿Qué objeto desean ser?" b) "Del grito al silencio (y viceversa)" c) "Ritmo a gogó onomatopéyico" d) ¿Qué hemos hecho?</p>
<p>LIENZO: El aula como lienzo en blanco</p> <p>El aula no es un espacio al que los estudiantes deban acomodarse, sino que entre todos debe construirse: el aula no se impone, se construye colectivamente.</p>	<p>a) Calentamiento: "Soy un objeto" b) Interpretación visual del poema "Oh furor el alba se desprende de tus labios" de César Moro. 1. Coreografía y variaciones de lectura 2. ¿Poesía visual y/o plástica poética? c) ¡Materializando el poema! Recreación poética con materiales diversos d) ¿Qué hemos hecho?</p>
<p>CUERPO/OBJETO: Comámonos, desechémonos, desnudémonos</p> <p>Utilizar todo el cuerpo y los materiales que se tengan a la mano como pretextos pedagógicos; experimentar el interminable descubrimiento de un objeto en el mundo: el universo es siempre un pretexto para compartir enseñando y aprendiendo.</p>	<p>a) Calentamiento: "In crescendo... ¡sí!" (variaciones corporales) b) Interpretación visual del poema "El lenguado" de José Watanabe 1. Variaciones y coreografías del cuerpo 2. Dime qué animal eres 3. Canción animal c) Tótem animal (profanación textual-corporal) d) ¿Qué hemos hecho?</p>
<p>RITMO: Orquesta sexual</p> <p>Recordar los sonidos del mundo. Recordar sonidos que nos avergüenzan (pedos, gemidos sexuales e incluso gritos de dolor) es parte de una pedagogía poética, ya que al escribir un poema el poeta se abre a todo lo que siente, no se oculta a sí mismo, se acepta y se transgrede. La dinámica del sonido, que es ritmo también, dará pie a entender el espacio como ritmo: ritmos de los ríos, de los átomos, de la historia, etc.</p>	<p>a) Calentamiento: "Cuéntame tu ritmo" b) "Al son de un vanguardista" (sobre el poema "Manicomio" de Carlos Oquendo de Amat) 1. Variaciones y coreografías de la voz 2. ¡Baila la estrofa! 3. Polifonías vocales 4. "Somos el arte total" (producción del poema) 5. ¿Qué hemos hecho?</p>
<p>DISEÑO: Diseño de ciudad</p> <p>Se vincula y conecta todo lo aprendido a través de la construcción/creación de una ciudad; esta parte sirve para conectar el trabajo del aula con el trabajo cívico: ¿dónde y cómo queremos vivir?</p>	<p>a) Calentamiento: ¡Enredémonos! (sobre el poema "La Araña" de César Vallejo) b) Ciudades-cabeza, ciudades-abdomen c) Escríbeme una carta, escríbeme un poema... (ritmo y versificación) d) Guía de clase: CMP</p>
<p>DERRUMBE: Del derrumbe nace el deseo</p> <p>Recordar que el trabajo del profesor no debe tener un fin sino debe ser siempre un medio; todo lo que hemos compartido en este taller puede ser falso o inútil; nuestra labor como profesores es seguir imaginando metáforas o modelos poético-pedagógicos para seguir adelante: como sugiere el sociólogo Roberto Jacoby, "del derrumbe, nace el deseo...".</p>	<p>a) Calentamiento: "Derrumbados y deseantes" b) Laboratorio de vanguardia pedagógica: 1. ¿El aula como espacio de performance e intervención: irrupción? 2. ¿Laboratorios de vanguardia y/o diseñadores poéticos? 3. ¿Del pedagogo-intelectual al pedagogo-mediador? 4. ¿Alegría y empoderamiento? 5. ¿Pedagogía y gestión? c) Envío de certificados</p>

5.2 Las guías CMP

Como se ha visto, son la forma tripartita de las sesiones de LAVAPERÚ que consta de calentamiento, manipulación y producción, los tres momentos clave del proceso educativo. El eje de la guía es tanto el texto poético como la actividad corporal-material en cuanto herramientas de aprendizaje; es decir, texto, cuerpos y materiales se convierten en **oportunidades pedagógicas**; de allí que no solo se aprenda escuchando al docente o a otros estudiantes hablar sobre el texto, sino que también pueda aprenderse cantándolo, bailándolo, haciendo una performance sobre él, etc.

No se trata solo de aprender a través del arte (es decir, hacer del arte una herramienta de aprendizaje; de hecho, esto se ha propuesto y se viene haciendo a pesar de todas las dificultades materiales con las que se encuentran los docentes); se trata, sobre todo, de **transformar el arte en la forma del aprendizaje**. Para comprender esto, hay que definir brevemente lo que entendemos por arte: se alude un proceso estético (uso de materiales para la producción tangible de una experiencia con sentido) a través del cual todo individuo se autodiseña individual y colectivamente.

Durante la sesión, todo el cuerpo de quien enseña y aprende se involucra en el proceso de modo tal que ambos, quien enseña y quien aprende, salen transformados de la sesión que han diseñado. Asimismo, las guías CMP se diseñan como **relatos del cuerpo** (de allí, como se verá, su carácter narrativo-corporal y no narrativo-causal) y como **obras de arte** (de allí su deseo de organicidad). En la siguiente página, una guía CMP de la constelación Lienzo diseñada por Jharlen Ormeño.

CONSTELACIÓN LIENZO: "MI VERSO, NUESTRO POEMA"

OBJETIVOS:

- Reconocer el espacio como herramientas de aprendizaje y enseñanza.
- Representar el poema "Oh furor el alba se desprende de tus labios" de César Moro, a través del cuerpo y elementos del aula.

CALENTAMIENTO

- ¡SOY UN OBJETO! (15 minutos)

La primera actividad consiste en hacer un recorrido por el espacio para que los participantes escojan un objeto. Cada participante resignificará el objeto seleccionado y lo utilizará según su nuevo significado. Para lograrlo, el participante podrá utilizar los cuerpos de sus compañeros y demás elementos para dar sentido a su performance. Como también, los demás compañeros podrán adivinar el nuevo significado del objeto sin decirlo oralmente, sino con el cuerpo. Es decir, si se escoge una silla, el participante puede utilizarla como una sombrilla mientras que los otros compañeros adivinan el nuevo uso del objeto resignificado, y para apoyar el sentido, puede pararse al lado del participante y abrazarlo sujetando la silla como si fuera un paraguas. Otro compañero puede romper una hoja en trozos pequeños y lanzarlo sobre la silla, que en ese momento será una sombrilla, como si fuera lluvia. Así, los siguientes participantes tendrán que resignificar y utilizar el objeto seleccionado.

- ¿QUÉ HEMOS HECHO? (5 minutos)

Formamos un círculo y respondemos la pregunta. Después de animarlos a todos a responder, se empezará un diálogo y reflexión sobre lo aprendido.

MANIPULACIÓN

- MIL FORMAS DE LEER (10 minutos)

En esta segunda parte del taller, cada participante creará una forma de leer el poema "Oh furor el alba se desprende de tus labios" de Cesar Moro, con la intención de familiarizarnos con el poema. Esta actividad se hará por dos rondas.

- CHARADA POÉTICA (30 minutos)

Formaremos cuatro grupos de tres. Para ello, haremos una deriva por el espacio con los ojos cerrados con la intención de formar los grupos según los participantes que se choquen. Una vez formados los cuatro grupos, estos seleccionarán una estrofa la cual interpretarán con sus cuerpos y objetos encontrados en el espacio. Mientras que los participantes de los otros grupos podrán adivinar la estrofa interpretada. Esto se repetirá hasta que todos los grupos hayan interpretado sus estrofas seleccionadas.

- ¿QUÉ HEMOS HECHO? (10 minutos)

Responderemos a la pregunta animando la participación de todos los participantes para luego reflexionar sobre lo aprendido.

PRODUCCIÓN

- MI VERSO, NUESTRO POEMA (10 minutos)

En esta tercera y última parte, cada participante seleccionará un verso del poema de Moro mientras se extiende el soporte (tela, cartón u otro material) sobre el piso.

- REPRESENTACIÓN VISUAL DEL POEMA (60 minutos)

Los participantes se ubicarán alrededor del soporte para representar el verso seleccionado. Para ello utilizarán libremente los materiales colocados a su disposición. El objetivo de esta actividad es representar visualmente el poema de manera colectiva, por lo que los participantes tendrán que dialogar con los compañeros de al lado para que sus intervenciones en el soporte se articulen. Si, por ejemplo, un participante escoge el verso "Sobre la ciudad dormida", y el compañero ubicado a su derecha escoge el verso "golpeas a mi ventana sobre el mar", estos tendrán que dialogar para que sus representaciones sobre el soporte se articulen a través de algún elemento visual. Por ejemplo, el color azul. Una vez acabada la representación colectiva, se pegará el soporte sobre alguna zona del espacio.

- ¿QUÉ HEMOS HECHO? (20 minutos)

Finalmente, todos responderemos a la pregunta para luego reflexionar sobre lo aprendido durante el taller.

Fuente: Suárez y Valer, 2022: 215-219.

VI. EVALUACIÓN²

Un pedagogo-poeta (también llamado pedagogo de vanguardia en LAVAPERÚ) debe tener en cuenta que para evaluar no hay límites; por el contrario, él puede crear las situaciones de evaluación y los instrumentos correspondientes que crea necesarios para darles a sus estudiantes la oportunidad de crear y, por lo tanto, de aprender. A continuación, unas sugerencias para elaborar una evaluación creativa:

6.1. Establece objetivos

Luego de las actividades iniciales es necesario entablar un diálogo con los estudiantes y declarar los objetivos de la sesión, así como el itinerario pedagógico que tendrá que experimentarse para alcanzar dicho propósito. Así, el estudiante conocerá cuál es la utilidad de lo que está aprendiendo y evaluar qué conocimiento y habilidades debe poner en práctica para alcanzar su objetivo. Es necesario, entonces, que el estudiante reflexione sobre sus habilidades y limitaciones mediante el diálogo a partir de la pregunta: **¿Qué necesitamos para alcanzar el objetivo de la sesión?**

6.2 Desarrolla estrategias de aprendizaje

Cada actividad debe tener como finalidad desarrollar habilidades y obtener las nociones básicas que se necesitan para cumplir con los objetivos. De este modo, no solo se aprenden contenidos, sino que permitiremos que el estudiante los comprenda durante la aplicación misma. En este punto, es importante recordar que debemos utilizar constantemente la pregunta: **¿Qué hemos hecho?**, como disparador para propiciar una retroalimentación sobre el desarrollo de las actividades que se le encomienda al estudiante.

²Las ideas que aparecen en esta sección son parte de “LAVAPERÚ y la evaluación como acto creativo” de Ángel Flores (en Suárez y Valer, 2020).

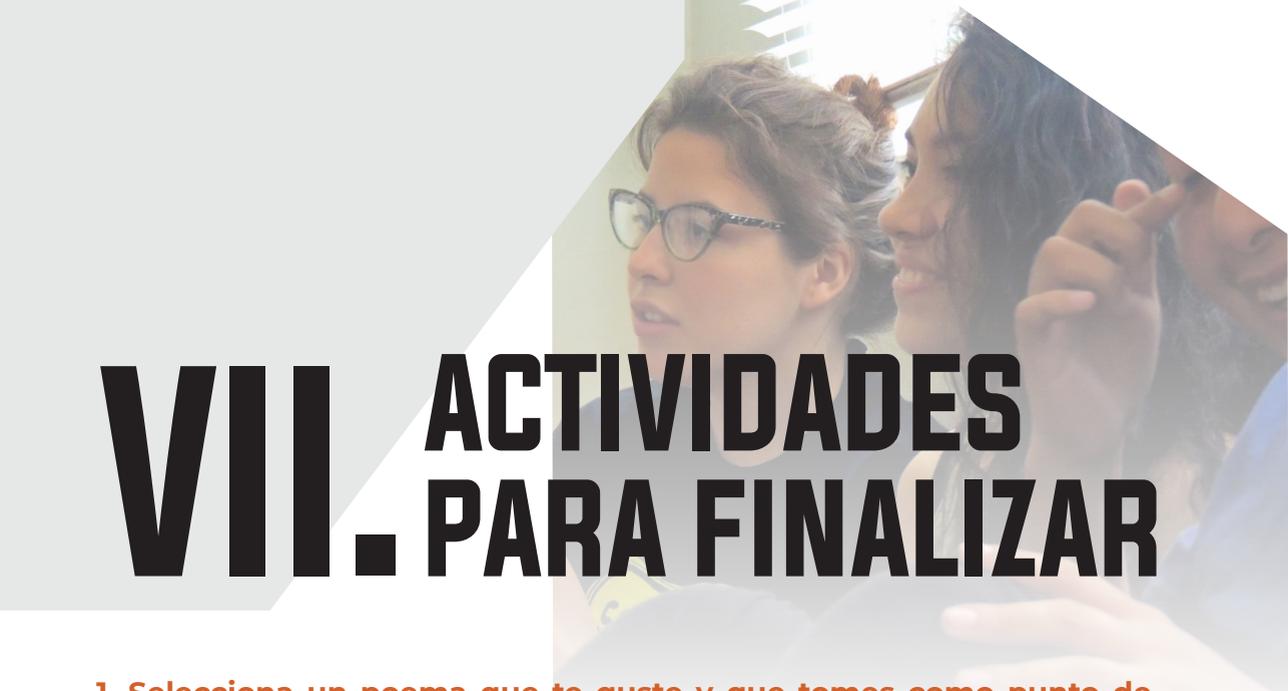
6.3 Determina los criterios de evaluación

En grupos de trabajos, debemos solicitarles a los estudiantes que propongan los criterios de evaluación del producto que deberán elaborar. Esta fase puede servir para comprobar si el estudiante tiene claro los conocimientos desarrollados durante la sesión. Se puede hacer mediante una lluvia de ideas, lo pueden escribir en un post-it, etc. Es importante que se respondan la pregunta: **¿Con qué criterios debería ser evaluado el producto que elabores?**

6.4 Elabora los instrumentos

Finalmente, el docente debe elaborar o adaptar el instrumento que usará para evaluar el producto creado por el estudiante. Cada docente debe escoger qué instrumento es pertinente según la situación de aprendizaje: ficha de evaluación, rúbrica, escala valorativa u otra que haya diseñado. Este instrumento debe responder a la siguiente pregunta: **¿Cómo mediré mi aprendizaje?**

VII. ACTIVIDADES PARA FINALIZAR

1. Selecciona un poema que te guste y que tomes como punto de partida para elaborar una sesión. Escríbelo.

2. Escoge un elemento del poema: ¿te llama la atención la temática?, ¿hay algún personaje que destaque?, ¿la rima es peculiar? Ten en cuenta que con estos elementos podrás elaborar mejor las actividades.

3. ¿Qué dinámica usarías para la etapa de calentamiento con la ayuda del lenguaje no verbal de manera lúdica?

4. ¿Cómo integrarías el poema en la etapa de manipulación para una nueva resignificación?

5. Teniendo en cuenta la temática del taller, ¿qué dinámica de producción realizarías para consolidar lo aprendido?

6. ¿Qué características posee un docente que concibe su clase como una obra de arte?

7. ¿Qué beneficios ofrece emplear poemas en una clase frente a otro tipo de textos ?

8.¿Por qué es importante realizar la pregunta “qué hemos hecho” después de cada actividad?

GUÍAS CMP

DONDE HAYA UN ÁRBOL QUE PLANTAR,
PLÁNTALO TÚ.
DONDE HAYA UN ERROR QUE ENMENDAR,
ENMIÉNDALO TU.
DONDE HAYA UN ESFUERZO QUE TODOS ESQUIVAN,
HAZLO TÚ.
SÉ TU EL QUE APARTA LA PIEDRA DEL CAMINO.

-GABRIELA MISTRAL-
@PROYECTOLAVAPERU

LAVA
LABORATORIO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

1. Sumilla

*Amo el canto del Zenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del
jade y el enervante perfume de las flores; pero amo más a
mi hermano el hombre*
NEZAHUALCÓYOTL

Este taller se inscribe en la constelación lienzo. Si bien el título y la constelación seleccionada nos remiten al lenguaje visual, esta propuesta pretende hacer dialogar el lenguaje escrito y el lenguaje visual en calidad de herramientas para la interpretación poética.

2. Objetivos

- Elaborar mapas mentales grupales a partir de disparadores visuales.
- Interpretar colectivamente el poema «Los amigos» de Julio Cortázar haciendo uso del cuerpo, la palabra y la imagen.

³ Ana Karina Saldaña es Magíster en Historia del Arte en la especialidad de Historia y Crítica de las Artes por la Université Rennes. karinasani251092@gmail.com

3. Constelación: Lienzo

CALENTAMIENTO	<p>MAPAS MENTALES (15 minutos)</p> <p>Cada equipo recibe una imagen impresa y contará con dos minutos para crear un mapa mental en el que figurarán los conceptos que la imagen evoca en cada miembro. Deben tratar de crear conexiones entre los distintos conceptos que hayan decidido escribir.</p> <p>Tras los dos minutos, la imagen rota y cada grupo realizará un nuevo mapa mental a partir de la imagen que recibe.</p> <p>Luego de haber elaborado cinco mapas mentales, un miembro por equipo como representante sostendrá los diagramas. Se mostrarán las imágenes una por una y cada representante debe mostrar el mapa mental acorde a la imagen. Los demás participantes rotarán por la sala observando los mapas mentales, comparándolos.</p> <p>¿QUÉ HEMOS HECHO? (10 minutos)</p> <p>La interrogante se comparte entre los participantes, quienes tomarán la palabra. La articuladora puede motivar una mayor participación preguntando si encontraron similitudes o diferencias en los mapas mentales realizados. Tras compartir apreciaciones, la articuladora también mencionará el título (de haberlo) de cada imagen con el fin de sumar conceptos a los mapas mentales ya elaborados.</p>
---------------	---

MANIPULACIÓN

POEMATCH 1 (10 minutos)

Se forman 4 nuevos equipos. Cada grupo recibe una estrofa distinta de «Los amigos» de Julio Cortázar con el fin de estudiarla y organizarse (durante 5 minutos) para jugar charadas.

Las estrofas se colocan al frente en orden aleatorio. Cada grupo tendrá su turno de representar con acciones la estrofa que se le asignó. Los otros grupos adivinarán a qué estrofa se refiere cada representación.

POEMATCH 2 (20 minutos)

Cada grupo tiene la tarea de descifrar el orden de las estrofas del poema. Tras dialogar, cada grupo presenta su propuesta. La articuladora cierra esta parte presentando el orden que planteó Cortázar para su poema.

Como actividad secundaria, cada grupo intentará conectar cada estrofa del poema con las imágenes que observaron en la primera actividad. Tras dialogar, cada grupo explica su propuesta. Luego de ceder la palabra y escuchar las diversas intervenciones, se añadirá la pregunta ¿qué título podría tener este poema? Esta sección culmina con la mención del título original del poema.

¿QUÉ HEMOS HECHO? (7 minutos)

Luego de ceder la palabra y escuchar las diversas intervenciones, se añadirá la pregunta ¿qué título

	podría tener este poema? Esta sección culmina con la mención del título original del poema.
PRODUCCIÓN	<p>AMIGO-IMAGO (20 minutos)</p> <p>Se renuevan los equipos. Esta vez, partiendo del poema, cada grupo decidirá cómo representarlo en una imagen visual (dibujo, viñeta, collage, escultura humana, etc.). Todos tendrán la libertad de valerse de los recursos presentes en el espacio para elaborar su imagen.</p> <p>Cada grupo tendrá un turno para mostrar su imagen a los demás compañeros, quienes, como si estuviesen en una galería, descifrarán el sentido de la representación del poema. Finalmente, el equipo de autores explicará su representación.</p> <p>¿QUÉ HEMOS HECHO? (8 minutos)</p> <p>Los participantes toman la palabra para dar retroalimentación a sus compañeros y para expresar sus percepciones acerca del taller.</p>

4. Poema

«Los amigos» es un poema escrito por Julio Cortázar (1914-1984) en el que se evoca el valor de los amigos, quienes no solo son importantes por los momentos compartidos a lo largo del camino, sino que trascienden en nuestras vidas a tal punto que siguen dándonos soporte incluso cuando ya no están con nosotros y solo nos acompañan a través de las memorias.

LOS AMIGOS

- 1 En el tabaco, en el café, en el vino,
- 2 al borde de la noche se levantan

3 como esas voces que a lo lejos cantan
4 sin que se sepa qué, por el camino.
5 Livianamente hermanos del destino,
6 dioscuros, sombras pálidas, me espantan
7 las moscas de los hábitos, me aguantan
8 que siga a flote entre tanto remolino.
9 Los muertos hablan más pero al oído,
10 y los vivos son mano tibia y techo,
11 suma de lo ganado y lo perdido.
12 Así un día en la barca de la sombra,
13 de tanta ausencia abrigará mi pecho
14 esta antigua ternura que los nombra.

5. Materiales

Imágenes y poema
Papelógrafos y/o papel kraft
Plumones y/o colores y/o témperas
Recortes de revista
Goma blanca
Retazos de hilos, cuerdas o telas

6. Ilustraciones

Chávez, Gerardo (1993). *Nostalgias de Huachipa*.
González Torres, Félix (1991). *Sin título (Amantes perfectos)*.
González Torres, Félix (1991). *Sin título (Retrato de Ross en L.A.)*.
Las Yeguas del apocalipsis (1989). *Las dos Fridas*.
[Portada de la serie televisiva *La amiga estupenda*].

7. Bibliografía

Cortázar, Julio. (2009) [1984]. *Salvo el crepúsculo*. Alfaguara.
Suárez, Javier. (2018). "Las pedagogías poéticas de LAVAPERÚ: El aula como lienzo". En C. Ornelas, M. Navarro y Z. Navarrete, *Política educativa, actores y pedagogía*, 321-331. Plaza y Valdés Editores.
Tinta Limón (14 de abril del 2021). *Presentación de "Aura Latente" de Ticio Escobar* [video]. YouTube. <https://youtu.be/67u0qOpixi0>

Cuerpo El universo es mi cuerpo⁴

1. Sumilla

*Todo lo asombroso del universo está dentro tuyo.
Y ambos son inseparables.*
CARL SAGAN

La sensación ilusoria de separación de nuestro entorno natural es una de las principales causas de los problemas ambientales como el cambio climático y destrucción de entornos naturales. Sin embargo, los elementos de la naturaleza son como un espejo de nuestro ser. El cuerpo humano es parte de la naturaleza y depende por completo de ella para su existencia.

A través de una meditación guiada de los cuatro elementos (aire, tierra, fuego, agua), el participante en este taller profundizará su comprensión de la interrelación y condicionalidad de su propia existencia en relación con su entorno natural. Luego, compondrá una ilustración para crear su propia versión interpretativa de su experiencia.

En ese sentido, este taller promueve el cultivo de cualidades mentales como un mayor aprecio y sentido de conexión con nuestro entorno natural y los demás, que a su vez da lugar al surgimiento de la apertura del corazón y la compasión al tomar conciencia de la fragilidad, interdependencia y transitoriedad de toda existencia material. Además del cultivo de la sabiduría al reconocer la vacuidad de toda existencia material.

2. Objetivos

- Cultivar la sabiduría y el no apego al familiarizarnos con la naturaleza vacía de toda materialidad.
- Promover una mayor apreciación hacia la naturaleza y en consecuencia su conservación.
- Incentivar la creatividad y capacidad inventiva a través de la expresión plástica.
- Propiciar la práctica de la meditación como un medio de relajación y apertura hacia todo lo que acontezca en la mente.

⁴ Cynthia Lama Flores es Licenciada en Comunicaciones por la Pontificie Universidad Católica del Perú. cynthialamaflores@gmail.com

3. Constelación: Cuerpo

CALENTAMIENTO

HABITANDO LOS ELEMENTOS DE LA NATURALEZA (20 minutos)

Esta actividad tiene como objetivo experimentar en carne propia los elementos de la naturaleza: el agua, aire, fuego, tierra, que habitan nuestro cuerpo.

En ese sentido, los participantes estarán inmersos en una meditación guiada por la articuladora, y esas palabras sugeridas aparecen en el anexo de la presente sesión; además, tal lectura se complementará con la ejecución de algunos micromovimientos afines.

El objetivo es reconocer la manifestación de los elementos de la naturaleza tanto a nivel interno (nuestro cuerpo) como también a nivel externo. Asimismo, esta actividad busca familiarizar al participante con la meditación y el proceso de relajación y de abrirse a todo surgimiento que acontezca en la mente.

¿QUÉ HEMOS HECHO? (5 minutos)

MANIPULACIÓN

LA NATURALEZA ES ESPEJO DE MI SER (30 minutos)

La articuladora, ahora, propone representar a través del lenguaje visual el concepto de *vacuidad de la materia*. Esta actividad consistirá en que los participantes produzcan la ilustración de árboles. Los árboles son la manifestación más clara de las cualidades de los elementos de la naturaleza: aire, fuego, tierra, agua. Para tal propósito, se compartirá dos ilustraciones referenciales de cómo representar

	<p>dicho concepto para que este pueda ser manipulado gráficamente con diversos materiales y técnicas artísticas visuales.</p> <p>Antes de iniciar la práctica de dibujo se realizará una nueva meditación guiada para seguir preparando la mente y el cuerpo. Dicho relato también está disponible en la sesión.</p> <p>Después de que se realice la representación gráfica, cada uno de los participantes deberá presentarlo brevemente a todos. De esa forma, se podrá seguir profundizando la comprensión del enfatizado concepto.</p> <p>¿QUÉ HEMOS HECHO? (5 minutos)</p>
<p>PRODUCCIÓN</p>	<p>CUERPO UNIFICADO (20 minutos)</p> <p>Después de manipular y producir una obra de arte, en la que se buscará esclarecer la visión personal acerca de la naturaleza vacía de los cuerpos, la articuladora propondrá a través de la expresión corporal la representación de las cualidades de los 4 elementos de la naturaleza (aire, fuego, tierra, aire).</p> <p>Para ello, formará 4 equipos que representarán cada uno el elemento de la naturaleza que se le asigne. Dichos equipos, ya con algunas inquietudes registradas, deberán activar una respuesta corporal al elemento de la naturaleza que representarán. Así, cuando cada uno de los equipos comparta su respuesta-interpretación, los demás deberán adivinar la performance corporeizada.</p> <p>¿QUÉ HEMOS HECHO? (10 minutos)</p>

	En esta última parte, la articuladora abre un espacio de diálogo e invita a la reflexión colectiva de todo lo experimentado en el taller.
--	---

4. Los textos

«Escaneo corporal» es un texto guía que permite la articulación del primer momento pedagógico de este taller. Es valioso, porque permite reconocer en nuestros cuerpos cómo los elementos de la naturaleza nos habitan. Para ello, avala la realización también de micromovimientos afines con el propósito de preparar la mente y el cuerpo hacia un estado de apertura y relajación. Y «Meditación guiada antes de dibujar» es otro texto orientador que nos ayuda a reconocer la interdependencia de todos los fenómenos y, en consecuencia, invita a cultivar la gratitud. Este texto es aplicable también para otras disciplinas creativas con sus respectivas adaptaciones.

ESCANEAO CORPORAL

Apertura

En estos momentos dejamos de usar palabras,
calmamos ese impulso verbal por hablar
porque detrás de las palabras hay conceptos, asociaciones, memorias,
más bien nos conectamos con ese testigo silencioso,
es momento de soltar toda información, análisis, lógica,
preferencias, gustos, disgustos,
opiniones, memorias, comentarios.
Descansamos la mente en su estado natural,
sin nada especial qué hacer, lograr, sentir,
solo descansar
un instante.

Elemento tierra

Y con esta apertura natural de la mente conectamos las cualidades de los
4 elementos de la naturaleza que habitan nuestro cuerpo.
Empecemos por reconocer el elemento tierra que habita en el cuerpo,
la cualidad de la dureza, su solidez, nuestros huesos.

Iniciamos el recorrido por el cráneo, descendemos hacia los dientes e intencionalmente los apretamos para sentir la dureza, el elemento tierra. Luego seguimos descendiendo con esa sensación de solidez hacia nuestro cuello, ambos hombros, costillas, el elemento tierra.

No hay que hacer ningún esfuerzo, basta con saber que hay algo de solidez en esas partes del cuerpo.

De las costillas bajamos hacia nuestras caderas, piernas, pies, el elemento tierra.

Y con la comprensión de la manifestación del elemento tierra internamente en este cuerpo, somos consciente de su manifestación externamente.

Por ejemplo, al interior de un árbol habita la cualidad de la dureza del elemento tierra.

Elemento agua

Y con la misma apertura natural de la mente espaciosa como el cielo, reconocemos el elemento agua en nuestro interior, la cualidad de la humedad, cohesión y fluidez.

Ahora prestemos atención a nuestros ojos, cerrémoslo por unos instantes; descansa allí.

Y mientras descansamos, somos conscientes de cómo el elemento agua se manifiesta a través de nuestros lagrimales.

Luego, descendemos a nuestra boca y allí somos conscientes de cómo la saliva se almacena.

Al tragar saliva, somos conscientes de cómo esta recorre nuestro esófago, estómago...

Elemento aire

Ahora, somos consciente del elemento aire.

La cualidad del elemento aire es la oscilación, el movimiento, este se manifiesta claramente en el proceso respiratorio.

Inhalando, somos conscientes de cómo el aire ingresa por nuestras fosas.

Y mientras inhalamos, expandamos ampliamente el abdomen relajado.

Puedes hacer las repeticiones que desees.

Elemento fuego

El elemento fuego es evidente a nivel cutáneo.

¿En estos momentos como sientes la temperatura a través de tu piel?

¿hay frío o calor?

Te invito a hacer una frotación con ambas palmas de tus manos un instante.

Y cuando sientas un ligero incremento en la temperatura, coloca ambas palmas en las mejillas de tu rostro, registra en silencio lo que percibes en esos instantes.

¿Hay algún cambio en la temperatura?

Para finalizar este recorrido, te invito a entrar en silencio para descansar la mente en su estado natural por un instante.

MEDITACIÓN GUIADA ANTES DE DIBUJAR

Aprovechemos este espacio para estar presentes y observar la interdependencia de todos los fenómenos. Las cosas surgen o suceden en dependencia de muchos factores diferentes.

Hasta nuestra creación artística depende de muchas causas y condiciones: requiere de mi actitud hacia el dibujo, de los materiales que tengo disponibles, mi situación física, el tiempo, la presión involucrada, el clima, mi estado de ánimo.

Tu creación artística no tiene una esencia inherente, así que no te identifiques con ella al culminarla.

Ahora bien, mientras, observas tu lápiz y escoges un bonito cuaderno de dibujo y lo colocas sobre la mesa. ¿Por qué no pensar también en las condiciones que han surgido y que permiten que puedas dibujar en estos momentos?

Reconoce que tu lápiz y hoja de papel han sido fabricadas gracias a los árboles; y, a la vez, el árbol existe por los nutrientes de la tierra, la savia, el aire y el elemento fuego, que le da esa cualidad de la temperatura.

Incluso si dibujas en una tableta o pantalla digital, te animo a que la toques o la limpies y piensa también en el plástico que se origina a partir del petróleo, el metal que sale de la tierra, y en el ingenio de las mentes humanas que han desarrollado la tecnología que, ahora, va a contribuir al proceso de dibujo.

Te invito a cultivar una actitud de agradecimiento hacia todos los elementos de la naturaleza que hacen posible que puedas dibujar en estos momentos.

También, agradécete a ti mismo por darte un espacio para hacer una pausa, y poder reconocer la interdependencia de todo lo que existe.

5. Ilustraciones

Ilustración 1. Elaboración propia.

Ilustración 2. Elaboración propia.

6. Bibliografía

Analayo, Bhikkhu (2018). *Meditación Satipatthana: una guía práctica*. Desclée de Brouwer.

Berzin, Alexander (2011). *Vacuidad y creatividad*. Transcripción del seminario dado en Berlín, Alemania. <https://studybuddhism.com/es/budismo-tibetano/el-camino-hacia-la-iluminacion/vacio-vacuidad/vacuidad-y-creatividad>

Greenhalgh, Wendy Ann (2018). *La meditación y el arte de dibujar*. Ediciones Siruela.

Loy, David (2021). "Cómo ser un Ecosattva". *Lion's Roar: Buddhist wisdom for our time*. <https://www.lionsroar.com/como-ser-un-ecosattva>

Suárez, Javier y Valer, Isaac (2020). *Erocrítica II. Pedagogías poéticas*. LAVAPERÚ.

Ritmo

Mi cuerpo en verso⁵

1. Sumilla

El sonido es un elemento imprescindible en la realidad del ser humano (y del no-ser-humano también). De este modo, el taller: Mi cuerpo en verso, busca disgregar la convencionalidad del sonido a través de las diferentes herramientas que se obtienen del espacio, incluyéndose a sí mismo (aplausos, silbidos, etc.). Por ello, las manifestaciones culturales cumplen un importante rol en el desarrollo sonoro de toda sociedad.

En el taller, se ahondará en la manifestación sonora “Mama Qilla” de Sikuri ayllu Puyucahua y en el análisis personal del poema “Retamita” de Ch’aska Anka Ninawaman. La introspección personal con ambas propuestas permitirá la revaloración de nuestro entorno cultural de forma consciente (e inconsciente). Además, la creación final resignificará los constructos sonoros que tenemos sobre nuestra realidad educativa, partiendo de dar nueva voz a algunos sonidos desconocidos.

2. Objetivos

- Reconocer el sonido como herramienta de creación.
- Crear nuevos sonidos a partir de la introspección de la propuesta sonora “Mama Qilla” de Sikuri ayllu Puyucahua y el poema “Retamita” de Ch’aska Anka Ninawaman.
- Resignificar las herramientas de nuestro entorno educativo como potencialidades sonoras.

⁵ Diana Castro Rivera es estudiante de Lengua y Literatura en el Instituto Pedagógico de Monterrico.
dianacastro2899@gmail.com

3. Constelaciones: Ritmo

CALENTAMIENTO

LO ESCUCHO CON MI VOZ (15 minutos)

La articuladora toma la palabra, enciende un equipo de sonido y reproduce cuatro grabaciones. Ella advierte que en dichos registros sonoros interviene el cuerpo, de manera consciente e inconsciente. He ahí la petición de escuchar muy atentamente cada uno de los cuatro sonidos.

En el primer audio se presentará un espectáculo de silbidos tamiles; y en el segundo audio sonidos que aludan a lo masticable, crujiente y la respiración. Ya en el tercer audio se reproducirá los latidos irregulares de un corazón con la respiración contenida; finalmente, en el cuarto audio, los sonidos alusivos a la higiene de las manos.

Luego, los participantes formarán equipos de dos integrantes. Así, en parejas, replicarán los diversos sonidos escuchados, según la elección libre. Cada equipo al momento que llegue su turno deberá realizar el sonido lo más semejante posible, mientras los que escuchan interpretarán qué es lo que significa tal sonido para ellos o qué recuerdos les origina. Todos participarán.

¿QUÉ HEMOS HECHO? (10 minutos)

La articuladora cuestiona a los participantes bajo la pregunta "¿Qué hemos hecho?". Luego, agrega otra pregunta desafiante: ¿con qué experiencia podemos relacionar lo que hemos hecho? Las respuestas deben aproximarse a la vinculación con alguna experiencia emocional y la percepción colectiva de dicha dinámica. Los turnos serán cedidos mencionando el nombre del otro colega

	<p>participante, seguido de un grito. Al finalizar la actividad, se realizará una ronda de aplausos, silbidos, entre otros.</p>
<p>MANIPULACIÓN</p>	<p>NOS SENTIMOS (20 minutos)</p> <p>La articuladora invitará a los participantes a trasladarse a un espacio libre, donde la naturaleza abunda y, luego, pedirá que se forme un círculo entre todos. Antes de la lectura, todos los participantes afinarán sus sentidos, concentrándose en los diversos aspectos que componen el espacio donde se encuentran, incluyéndose a ellos mismos. Se trata de un momento de relajación, por eso, cerrarán los ojos y canalizarán los diferentes sonidos que se encuentren en el entorno, incluso los de su cuerpo.</p> <p>Mientras los participantes se encuentran inmersos en los sonidos, la articuladora colocará una <u>melodía</u> de la agrupación cusqueña Sikuri ayllu Puyucahua. Los participantes, aún en trance, hallarán y vincularán sus propias experiencias (sonido, el mensaje personal, el transformo cultural) con lo escuchado. A continuación, cada uno de los participantes irá levantándose lentamente hasta estar completamente erguidos, todos mantendrán su lugar.</p> <p>LEEMOS CON EL CUERPO (30 minutos)</p> <p>Ahora, se distribuirá una copia del poema de Ch'aska Anka Ninawaman: "Retamita". Enseguida se propiciará la lectura en voz alta correspondiente, dicha lectura debe ser apropiada y rítmica para mantener los cuerpos al son de la entonación y pronunciación armónica de los versos de tal poema. Cada participante leerá una estrofa, de ahí tendrá</p>

	<p>que interpretarlo también a través del cuerpo y recurriendo a sus sonidos. Terminada su participación, cederá la lectura a otro colega voluntario, quien también deberá proponer su interpretación corporal.</p> <p>¿QUÉ HEMOS HECHO? (10 minutos)</p> <p>La articuladora cuestiona a los participantes bajo la pregunta “¿Qué importancia tiene lo que hemos realizado?”. Luego, agrega otra pregunta desafiante: ¿con qué experiencia palabra, movimiento o sonido podemos describir la experiencia? Las respuestas deben estar relacionadas con la experiencia personal de cada participante y la visión común de la actividad. Los turnos serán cedidos mencionando el nombre del otro colega participante, seguido de un grito. Al finalizar la actividad, se realizará una ronda de aplausos, silbidos, entre otros.</p>
PRODUCCIÓN	<p>SONORIZACIÓN DEL ALMA (40 minutos)</p> <p>En este momento definitivo, los participantes reflexionarán sobre lo leído con el fin de elaborar sus textos propios, de forma individual y grupal en el mismo espacio. A partir de ello, se presentará la técnica del “Cadáver exquisito”, la cual consiste en que cada integrante del grupo escriba una palabra que evoque un sentimiento sobre los sonidos y poemas escuchados anteriormente. Luego, el siguiente integrante del equipo redactará, sin ver lo que antes se escribió... Para esta actividad, la articuladora propondrá a grupos de 4 participantes tejer las palabras escogidas en un poema colectivo.</p> <p>Finalmente, cada equipo grabará un audio desde el celular, a modo de evidencia de la experiencia vivida,</p>

en el cual se presentará el poema, recurriendo a diversos lenguajes sonoros que se encuentran inmersos en el espacio. Todos participarán.

¿QUÉ HEMOS HECHO? (10 minutos)

La articuladora propone esta pregunta con el fin de que el participante pueda vincular su experiencia con sus emociones y la percepción de su ambiente. La expresión “física” puede ser a través de un gesto, sonido, dibujo, frase, etc. Todos participan.

4. Poema

«Retamita» es un poema de Ch'aska Anka Ninawaman, que retrata, en un lenguaje sencillo, la despersonalización de la mujer en la flor (y viceversa). En el poema podemos encontrar la objetivización de la mujer en dos facetas: como mujer misma y como flor de retama. Así, Ch'aska nos muestra las acciones que la sociedad realiza en contra de las mujeres y las consecuencias que estas traerían para ellas.

RETAMITA

- 1 *Retama-retamita,*
- 2 *florcilla amarilla en la orilla del río,*
- 3 *si tuvieras piecitos te escaparías de la helada,*
- 4 *no dejarías quemar tus lindas flores de retama,*
- 5 *seguirías con tu rostro de manzanita roja.*
- 6 *Retama-retamita,*
- 7 *florcilla amarilla en la orilla de los ríos,*
- 8 *si tus ojos fueran negros, como los míos,*
- 9 *juntas lloraríamos perla tras perla,*
- 10 *«chilinn-chillin» gotearían a la madre tierra,*
- 11 *entonces escucharías nuestros torcazas:*
- 12 *aprenderían a conocer la tristeza de las mujeres,*
- 13 *sabrían cómo se malgasta las lágrimas de las mujeres.*
- 14 *Retama-retamita,*
- 15 *retamita del río cristalino,*

16 si tuvieras boquita de mujer,
17 qué linduras no desgranaríamos,
18 nos secreteáramos nuestras vidas de solteras-manzanas,
19 también te diría quién deshoja nuestras flores,
20 te señalaría quien marchita nuestras semillas.
21 Contadas las tristezas,
22 secreteada las penas,
23 qué hermosuras volveríamos a florecer,
24 embriagaríamos los corazones con aromas de retamas.

5. Soundtrack

Cyrus Prospero (5 de abril del 2015). *My irregular heartbeat with breath held out* [video]. YouTube. <https://youtu.be/40YB3ROwAbE>

Chatham-Kent Health Alliance (19 de octubre del 2011). *Mrs A* [video]. YouTube. https://youtu.be/tHASgPEwR_4

Indian Whistlers' Association (24 de mayo del 2007). *Doordarshan coverage of Tamil whistling show of IWA* [video]. YouTube. <https://youtu.be/snXiUKVgEVI>

Jose Flores (7 de julio del 2012). *ASMR eating sounds Candy* [video]. YouTube. https://youtu.be/EkCIh67xl_w

Sikuri ayllu Puyucahua (9 de febrero del 2022). *Toril* [video]. Instagram. <https://www.instagram.com/tv/CZwd7z4s0Gt>

6. Bibliografía

Anka Ninawaman, C. E. (2004). *Poesía en quechua*. Abya Yala.

García Gambín, P. J. (2006). "La literatura infantil de Carmen Conde". *Red de información educativa*. <https://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/88468>

Suárez, Javier y Valer, Isaac (2020). *Erocrítica II. Pedagogías poéticas*. LAVAPERÚ.

Diseño Domus o sobre el diseño del hogar⁶

1. Sumilla

¿Pedagogizar la casa es rediseñarla artístico-humanísticamente? En este taller los participantes podrán sentir y explorar las potencialidades de la convivencia (familiar, marital, amical, entre otras) y su nexos con el quehacer educativo aplicando las artes creadoras e interpretativas en la canción «El apartamento» de Clio e Iggy Pop. ¡No solo reimaginemos la universidad, sino también nuestro hogar!

Diseñar la casa es una experiencia interdisciplinaria, cívica y de innovación, que permite construir colaborativamente espacios donde deseamos vivir a través del cumplimiento armónico entre lo placentero y lo funcional, además de la cabalidad de dos acciones: a) la producción de conexiones con el mundo exterior desde la habitada casa y b) la organización de itinerarios personales o colectivos para conseguir un mejoramiento multidimensional: cognitivo, emocional, humano.

2. Objetivos

- Interpretar creativamente textos poéticos a través de las artes escénicas, plásticas y de diseño.
- Diseñar colaborativa e interdisciplinariamente el hogar a partir de las conexiones entre el texto y la urgencia cotidiana.
- Reconocer el valor del diseño como una forma poderosa de transformar los espacios donde habitamos (casa, aula, ciudad, país) afín de profundizar nuestra activación integral.

3. Constelación: Diseño

CALENTAMIENTO

LA HABITACIÓN EN TRAZOS Y COLORES (40 minutos)

Después de dar la bienvenida a los participantes, propiciamos de inmediato un grito colectivo, pero de forma ascendente. Es decir, iremos desde el silencio hasta conseguir un grito general. Así, de entrada, lograremos inquietar la expectativa y la catarsis, incluso de los más desconfiados. Cuando hay dinamismo corporal se activa enérgicamente también el dinamismo cognitivo y emocional...

Acto seguido, pedimos que todos exploren la sala y ahí se desplacen libremente. Se advierte, también, que nos detendremos cada vez que un participante decida irrumpir dramatizando una de las acciones que se suele realizar dentro de la habitación. Por ejemplo: escuchar música, leer, cumplir tareas, comer, conectarse a Internet, entre otras. Dicha representación se hará en el centro de la sala, frente a todos. Y los demás participantes acompañaremos la acción imitándola. Esta actividad se realizará varias veces y con distintos voluntarios... Es necesario provocarlos, seducirlos.

Luego, todos nos recostaremos en el suelo, boca arriba, y comenzaremos a imaginar una habitación ideal a la medida de nuestras necesidades y deseos, donde podamos sentirnos plenos... Ahora, esos detalles que fluyan del recuerdo o de la proyección, incluso de la actividad anterior que da valiosos insumos, serán trazados y coloreados en una hoja bond que recibirán y después las ilustraciones obtenidas serán ubicadas en las paredes a modo de una galería de arte (¿un elogio de la habitación?). Invitamos, entonces, a que todos contemplen la

	<p>elaboración artística de sus colegas y propiciamos una conversación libre.</p> <p>¿QUÉ HEMOS HECHO? (10 minutos)</p> <p>Este tipo de pregunta, a diferencia de otras (¿qué sentiste?, ¿qué aprendiste?), es más práctica porque no exige respuestas difíciles, sino que tiende a ser más inclusiva e integradora; además de provocar intervenciones inesperadas. Dicha interrogante se comparte entre los participantes, quienes ceden su turno festivamente. Cuando todos hayamos participado, se articula la conversación y sus conexiones correspondientes; igualmente, se recomienda que después de la actividad se realice un aplauso colectivo.</p>
<p>MANIPULACIÓN</p>	<p>LA CASA CORPOREIZADA (30 minutos)</p> <p>Una vez que las copias del texto poético hayan sido también distribuidas, los participantes tendrán que interactuar con él y leerlo, mientras caminan libremente por la sala. Después anunciamos que esta actividad tendrá como reto la intervención colaborativa. Ha llegado, pues, el momento de jugar e interpretar el texto a través del arte de la corporeización, que se realizará en equipos. Entonces, esta consigna requiere que los cuerpos sean materiales hermenéuticos... Así para articular la gran casa corporeizada, uno de los participantes puede fungir de mueble, otro de ventana o de cuadro, hasta que todos se conviertan interpretativamente en piezas importantes que den forma a dicha casa, en la cual haya funcionalidad. No solo pueden representar objetos, sino también los momentos poéticos. Recuerden, aquí se manipula especialmente el texto y sus estrofas, aunque</p>

	<p>también será válido que estas sirvan de disparadores para el registro de experiencias adicionales.</p> <p>Ahora, sin movernos y encontrándonos estáticos, después de armar la figura, voluntariamente cada participante dejará de interpretar su objeto o momento cotidiano y, librándose de la acción, comenzará a caminar por la sala, contemplando las otras corporeizaciones y jugará con ellas. Luego, antes de retomar su posición, deberá tocar la espalda de otro colega, esa será la señal para que este también articule la misma dinámica hasta que todos hayan participado.</p> <p>¿QUÉ HEMOS HECHO? (5 minutos)</p>
<p>PRODUCCIÓN</p>	<p>DISEÑO EL HOGAR, DISEÑO LA COMUNIDAD (45 minutos)</p> <p>Ahora que contamos con un gran insumo, que recupera y revela nuestros anhelos, tribulaciones y merecimientos entorno al hogar, esta actividad consistirá en diseñar y producir colectivamente una maqueta. En dicha obra de arte deberá explicitarse las características y detalles que influyen y articulan el funcionamiento de una casa. Previamente deberá decidirse la clase del vínculo que se da en el hogar a diseñarse, que puede ser: familiar, marital, amical, entre otras. La casa no tiene un fin en sí mismo, porque se trata de un fenómeno que también forma parte de algo más grande: la comunidad. He ahí que el diseño debe ser cabal o por lo menos tomar en cuenta algunos signos del entorno visionado. Así sobre un cartón o cartulina, se diseñará la casa (en una comunidad), puede ser plano, en 3D u otra forma. No hay límites en las artes del diseño. Deberá ser construida, entonces, empleando todos los</p>

recursos puestos a disposición e incluso aportando otros nuevos e inesperados. Entre los materiales de base se sugiere que sean: papeles diversos, plastilinas, pinturas, pequeños objetos, pegamento, cinta adhesiva, objetos encontrados en la naturaleza, deshechos, cartulinas, témperas, hilos, entre otros.

Finalmente, todos los equipos comparten su obra concluida o en proceso, ubicándola en lugares estratégicos de la sala. Cada equipo relatará sus ambiciones pedagógicas y el proceso emprendido. Tomamos fotografías.

¿QUÉ HEMOS HECHO? (5 minutos)

4. Texto poético

«L'appartement» es una canción de Clio e Iggy Pop, forma parte del álbum *L'amour hélas*, y fue publicado el 2021 en pleno aislamiento social y cuarentena producto de la pandemia de la COVID-19. Este texto, traducido al español, describe la experiencia compleja y siempre con esperanza de una pareja de amantes.

EL APARTAMENTO

- 1 Una cortina floral
- 2 esconde la lluvia, el viento.
- 3 Es nuestra tarde,
- 4 los dos en el apartamento.
- 5 No saldremos.
- 6 Y eso qué, ¡no importa!
- 7 ¿Qué haríamos afuera,
- 8 si todo va tan bien adentro?
- 9 Como en esta pintura, ¿sabes?
- 10 Como en este poema
- 11 donde llueve y se aman.
- 12 Que caiga, caiga el agua,
- 13 tú buscas el "la",
- 14 yo canto la voz aguda.

15 Y yo canto la grave.
16 Tú las escuchas, las gotas,
17 escucha, qué lindo.
18 Las gotas, la lluvia, escucha,
19 tú cantas y ella te aplaude.
20 Como en esta pintura, ¿sabes?
21 Como en este poema
22 donde llueve y se aman.
23 Libros y colores
24 en la pared.
25 Una guitarra y flores,
26 claro.
27 La ventana abierta
28 deja pasar (pasa, pasa)
29 un perfume, tal vez
30 es la lluvia de verano.
31 Como en esta pintura, ¿sabes?
32 Como en este poema
33 donde llueve y se aman.
34 Tú dices que siempre llueve,
35 tú no respondes nada.
36 Que llueva, mi amor.
37 Que llueva, mi amor.

5. Bibliografía

- Bourriaud, Nicolas (2006). *Estética relacional*. Adriana Hidalgo.
- Error Pedagogía (2020). *Relatoría gráfica de la constelación diseño*.
<https://lavaperu.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/e.-dise%C3%B1o.jpg>
- Sommer, Doris (2020). *El arte obra en el mundo. Cultura ciudadana y humanidades públicas*. Ediciones Metales pesados.
- Suárez, Javier y Valer, Isaac (2020). *Erocrítica II. Pedagogías poéticas*. LAVAPERÚ.
- Suárez, Javier (2021). "Las pedagogías poéticas de LAVAPERÚ: del diseño urbano al diseño pedagógico, a partir de textos poéticos". *Innovación e inclusión en educación. Políticas y estrategias de implementación*, 181-202.

Derrumbe Manipulando mi derrumbe, diseñando mi deseo⁷

1. Sumilla

El deseo nace del derrumbe.

Roberto Jacoby

El derrumbe no es sino la experiencia del fracaso durante todo proceso educativo. Desde la perspectiva de las pedagogías poéticas, el derrumbe no genera inmovilidad, sino el deseo de rediseñar constantemente y cada vez mejor la experiencia de aprendizaje. Tomando como punto de partida la constatación del sociólogo argentino Roberto Jacoby según la cual “el deseo nace del derrumbe”, este taller busca enfrentar al participante con sus experiencias de fracaso, su vulnerabilidad, y hacerle reconocer que estas son el umbral para la reconstrucción de su praxis docente.

Asimismo, el participante, podrá poner en práctica las constelaciones de las pedagogías poéticas con el fin no solo de mejorar su práctica en el aula, sino de diseñar propuestas educativas originales, materializando así el lema que guía la propuesta educativa de LAVAPERÚ: ¡Docente, despierta el poeta que llevas dentro! ¡Docente, despierta la lava que hay en ti!

2. Objetivos

- Recordar e identificar colectivamente experiencias de fracaso durante el proceso educativo.
- Formalizar experiencias de fracaso a través de diversos medios estéticos (escritura, dibujo, texturas, etc.).
- Transformar colaborativamente experiencias de fracaso tomando en cuenta las constelaciones poético-pedagógicas (lienzo, ritmo, cuerpo y/o diseño).
- Diseñar una guía CMP a partir de la transformación de una experiencia de fracaso educativo.

⁷ Javier Suárez Trejo es humanista y doctor en Lenguas Romances por la Universidad de Harvard. jsua-rezt@unmsm.edu.pe

3. Constelación: DERRUMBE

CALENTAMIENTO

CATARSIS PEDAGÓGICA (45 minutos)

1. Grito liberador y caminata catártica

En este primer momento, y con la canción “Hay que salir del agujero interior” de fondo, se les pide a los participantes que caminen libremente y piensen en diversos tipos de fracaso durante su práctica educativa (pueden ser experiencias dentro y/o fuera del aula).

Se les dice que recuerden la mayor cantidad de ellas y que pueden hacerlo de modo personal (algo que les pasó a ellos) o general (algo que no les pasó a ellos, pero que es un fracaso recurrente en la práctica docente). Se les indica que, cada vez que el articulador dé una palmada, deben gritar con todas sus fuerzas. Esta actividad se hace caminando, de modo tal que el participante piense, imagine, recuerde y grite de forma simultánea.

2. Recordando mis derrumbes

En este segundo momento, se forman grupos de 3, y se le entrega a cada grupo una cartulina y diversos materiales para intervenirla (dependiendo de los recursos con los que se disponga, la idea es ofrecer a los participantes la mayor cantidad de materiales). A continuación, se le pide a cada grupo que, a través de la escritura, el dibujo, el uso de materiales y/o de *fragmentos de la canción escuchada*, cuenten sus *derrumbes como docentes* usando todo el espacio de la cartulina. Se les dice a los participantes que no deben llegar a un acuerdo sobre qué derrumbe plasmarán en la cartulina, sino que la experiencia de cada miembro del grupo debe estar expresada. Es importante enfatizar el componente expresivo de esta actividad.

	<p>Unos 10 minutos antes de finalizar, se les dice a los participantes que compartan sus derrumbes grupalmente.</p> <p>¿QUÉ HEMOS HECHO? (5 minutos)</p> <p>A partir de esta pregunta, los participantes y el articulador llevan a cabo un proceso metacognitivo que les permitirá pasar el siguiente momento de la sesión. Asimismo, es un momento para responder preguntas.</p>
<p>MANIPULACIÓN</p>	<p>ESCOGIENDO NUESTRO DERRUMBE (15 minutos)</p> <p>La pregunta que guiará este momento es la siguiente: <i>¿Qué experiencia de derrumbe te gustaría transformar?</i></p> <p>Los participantes, entonces, regresan al trabajo grupal y, a partir de lo expresado en sus lienzos colectivos (las cartulinas), se les pide que elijan la experiencia de derrumbe que les gustaría transformar. Es importante que, en este momento, se argumente por qué escogen una de las experiencias expresada en el lienzo colectivo. Es importante indicarles a los grupos que la experiencia escogida debe ser concreta, es decir, debe incluir un <i>tema específico</i> y <i>2-3 objetivos concretos</i> que se deseen lograr (y que no se consiguieron o fue muy difícil hacerlo).</p> <p>(Variación: Si es muy difícil para el grupo escoger la experiencia de uno de los participantes, puede diseñar una experiencia problemática específica a partir de las experiencias de los tres expresadas en el lienzo. Esta indicación debe darse al inicio de este momento.)</p> <p>La experiencia de fracaso escogida debe tener la forma de una narración breve: máximo un párrafo</p>

	<p>de 100 palabras; el articulador puede dar un ejemplo. El articulador (que también es participante) puede visitar a cada grupo y pedirles que lean la experiencia escogida.</p> <p>CONSTELANDO NUESTRO DERRUMBE (25 minutos)</p> <p>En otra cartulina, los grupos responden la pregunta siguiente: <i>¿Qué constelaciones (lienzo, ritmo, cuerpo y/o diseño) me pueden servir para mejorar esta experiencia de derrumbe?</i> El objetivo es que los participantes reconozcan las diversas herramientas que las constelaciones pedagógico-poéticas ofrecen y puedan, a través de ella(s), transformar sus derrumbes.</p> <p>¿QUÉ HEMOS HECHO? (5-10 minutos)</p> <p>A partir de esta pregunta, los participantes y el articulador llevan a cabo un proceso metacognitivo que les permitirá pasar el siguiente momento de la sesión. Asimismo, es un espacio para responder preguntas.</p>
PRODUCCIÓN	<p>DEL DERRUMBE NACE EL DESEO (40 minutos)</p> <p>Luego de la manipulación de su derrumbe (a partir de las constelaciones pedagógico-poéticas), se le pide a cada grupo que elabora una guía CMP (calentamiento-manipulación-producción) que pueden poner en práctica. Se trata, en esta última parte, de despertar el deseo de los participantes de testear sus propias propuestas y producciones pedagógicas teniendo en cuenta sus derrumbes previos.</p> <p>Asimismo, esta guía CMP ya no tiene por qué usar las constelaciones como herramientas ni la propia estructura CMP; en otras palabras, si los</p>

participantes desean proponer otra forma de diseñar un sesión de aprendizaje pueden hacerlo. Mientras dure esta actividad, el articulador-participante pasará por los grupos escuchando y respondiendo preguntas.

Al finalizar el tiempo, se les dice a los participantes que no importa si no han terminado, ya que pueden enviar su guía CMP al articulador-participante para que este les de retroalimentación.

¿QUÉ HEMOS HECHO? (5-10 minutos)

A partir de esta pregunta, los participantes y el articulador-participante llevan a cabo un proceso metacognitivo que les permitirá comprender la importancia del derrumbe pedagógico y su relación con el deseo creativo-productivo (poético).

Por último, se volverá a escuchar la canción “Hay que salir del agujero interior” junto a “Sentirse bien” (ambas de la banda Virus) como dos producciones musicales que nos ayudan a no olvidarnos que “del derrumbe nace el deseo”.

4. Poema

«Hay que salir del agujero interior» de la banda Virus pertenece al álbum *Agujero interior* de 1983 y fue compuesta por el vocalista de la banda Federico Moura (música y letras) y el sociólogo argentino Roberto Jacoby (letras). Por su parte, «Sentirse bien» pertenece al álbum *Relax* de 1984 y fue compuesta por Moura (música y letras). Ambas canciones expresan el espíritu de la transición hacia la democracia de la Argentina de inicios de la década de 1980; lejos de una actitud de tristeza o culpa frente a un pasado de violencia, la potencia de *Virus* se manifiesta en la necesidad de reconocer el dolor y diseñar innovadoras formas estéticas para lidiar con él (sobre el tema, véase Gorraiz 2017 y Suárez 2019).

Hay que salir del agujero interior

¡Hay que salir del agujero interior!

Largar la piña en otra dirección.
No hace falta ser un ser superior.
(Todo depende de la
transpiración.)

Poner el cuerpo y el bocho en
acción.

A la vida hay que hacerle el amor
sin drama, con locura y pasión.

Jugar con la imaginación
sin tener que pedir perdón.

¡Hay que salir del agujero interior!

Sentirse bien

El cerebro hay que masajear.

El placer genuino servirá.
Después de todo, no es tan malo
sentirse bien.

Te lo agradecerán los demás.

Ya sé, te quieren presionar.
Las culpas te confunden más.

No debes permitirlo.
No rompas tu equilibrio.
Defiende siempre bien tu lugar.

Tus sensaciones dicen más.
Son espontáneas de verdad.
No las ahogues con frustración.

Son tu presente,
tu color.

5. Bibliografía

Gorrais, Javier. (2017). "Rock y literatura: lo ilegible o legibilidades nómadas en el proyecto creador de Virus". *TRANS*. <http://journals.openedition.org/trans/1545>. Consultado el 1 de febrero de 2017.

Jacoby, Roberto. (2011). *El deseo nace del derrumbe. Acciones, conceptos, escritos*. Ana Longoni (ed.). Ediciones La Central.

Suárez, Javier. (2019). "Corazones virales. Del dolor a la alegría como política posviolencia en el Perú". *Latinoamérica. Revista de estudios latinoamericanos*, (69), 11-41.

Suárez, Javier y Valer, Isaac. (2021). *Erocrítica II. Pedagogías poéticas*. LAVAPERÚ.

Virus. (1983). *Agujero interior* (CD). Main Records CBS (Sony Music).

Virus. (1984). *Relax* (CD). CBS Columbia (Sony Music).

SÍLABO DE CURSO

A continuación, se presenta una propuesta programática que se puede tomar para enseñar las Pedagogías poéticas para estudiantes o docentes interesados en la innovación de su praxis educativa.

INTRODUCCIÓN A LAS PEDAGOGÍAS POÉTICAS

(O NÓMINA DE UNA AVENTURA EDUCATIVA EN LIMA)

Laboratorio de Vanguardia Pedagógica Peruana

ÁREA PEDAGÓGICA

Periodo y duración: 2022-I | 12 sesiones

Horario: 3 horas pedagógicas

A cargo de Jhocer Gonzales

jhocer.gc@gmail.com

1. ITINERARIO

Seguramente, la vida era para él la primera y más grande de todas las artes; a esta todas las otras no eran más que una introducción.

OSCAR WILDE

Este curso está proyectado a docentes, artistas e interesados en general, que integran la nueva generación de LAVAPERÚ, pues experimentarse personal y colectivamente, de forma productiva y orgánica, es una condición previa a la participación en el rol de talleristas de las áreas de Pedagogías poéticas y de Innovación educativa. Esta apuesta será agenciada a través de las artes plásticas, musicales, escénicas, de diseño, entre otras. Uno de los propósitos también es que los participantes se aproximen al estado de los debates contemporáneos sobre educación, artes y humanidades, igualmente a la bibliografía que da cuenta de ellos para articular la reflexión teórica y práctica desde el Perú.

Se consolidará, así, un piso teórico sobre el cual se podrá diseñar y agenciar propuestas, además de servir como autodefensa estética e intelectual. Al mismo tiempo, se propiciará el análisis y la construcción de nuevas guías de aprendizaje fundados en el proceso pedagógico CMP (calentamiento, manipulación y producción) para configurar futuras experiencias educativas en colegios, universidades y comunidades, a todo nivel.

2. POTENCIALIDADES

Al término del desarrollo de este sílabo, el participante habrá recordado y enriquecido su potencialidad poético-pedagógica, y deberá ser capaz de:

- **Indagar** las tensiones vigentes en el campo de la educación revisando los debates entre las corrientes antipedagógicas y las propedagógicas.
- **Profundizar** el sentido de la educación peruana desde la perspectiva de las pedagogías poéticas y de la urgencia.
- **Analizar** y también **diseñar** diversas guías de aprendizaje con el proceso pedagógico CMP, que es la propuesta de LAVAPERÚ.
- **Experimentar** los lenguajes artísticos como los plásticos, musicales, escénicos, de diseño, entre otros, para obrar la irrupción pedagógico-poética.

3. METODOLOGÍA ECLÉCTICA Y SUS RECURSOS

Las sesiones de enseñanza-aprendizaje serán de naturaleza ecléctica. La dinámica de entrada, entonces, tendrá disparadores didácticos diversos con el objetivo de desarrollar los problemas históricos y sus preguntas urgentes sugeridas en los ejes temáticos del programa. En ese sentido, serán oportunas las intervenciones de los participantes, las cuales podrán ser espontáneas y/o integrarán la ronda de comentarios, que consistirá en que todos participen agregando ideas e inquietudes, y una vez que hayan terminado de exponer cedan la palabra a cualquier otro que identifiquen en la vista de galería del Zoom, de preferencia el que se encuentre más próximo, pero que no haya aún intervenido. Se utilizarán materiales multimodales (lecturas, ilustraciones, vídeos, organizadores visuales, objetos, entre otros); además, se advertirá que el uso de diapositivas será limitado, ya que el énfasis estará en la observación general de los gestos y en escucharse con mayor reciprocidad. Algunas actividades prácticas se desarrollarán en salas pequeñas de la app, es decir, en varios equipos operativos, previamente organizados.

Se propiciará, de esa manera, el diseño de un lienzo colectivo en línea, un Padlet, de manera asincrónica, donde los participantes podrán contribuir con al armado de redes y conexiones entre diversos archivos: fotografías, artes, investigación, periodismo, entre otras,

según como se vaya recorriendo el itinerario del curso. Cada aporte será comentado al iniciar la sesión siguiente. Asimismo, el curso contará con una Hoja online para hacer diversos apuntes y un Drive donde estará distribuida la bibliografía semana a semana, entonces, es recomendable que al menos se lean dos fuentes antes de la sesión programada. Cualquier Consulta de pasillo se podrá realizar vía E-mail o en el grupo de WhastApp, constituida también con ese propósito. Y didácticamente como La yapa se articulará entrevistas y encuentros prácticos con talleristas profesionales de LAVAPERÚ, a modo de complementación de las actividades pautadas. Esta contribución será efectuada en diferentes momentos pedagógicos.

Además, el análisis y también el diseño de las guías CMP tendrán acompañamiento personalizado y de forma colectiva en las sesiones previstas en el curso, de esa manera se garantizará que las producciones pedagógicas sean concluidas junto al cierre del curso; asimismo, puedan beneficiarse a tiempo de las recomendaciones para mejorar el diseño de la performance educativa.

Finalmente, para fortalecer el hábito de la lectura se leerá, fuera de los encuentros, la obra de un docente-autor peruano: *Diario educar. Tribulaciones de un maestro desarmado* (2005) de Constantino Carvallo.

4. EVALUACIÓN DESEANTE

La evaluación será continua y permanente; sin más, responde a la organización del curso, pues se parte de la “norma” hacia el “deseo”. En ese sentido, la asistencia no será obligatoria, debido a que se podrá justificar la inasistencia con un memorando simple en la siguiente sesión de producida esta, solo compartiendo al articulador la justificación, sin adjuntar documento alguno. Si se faltase injustificadamente a tres encuentros, se perderá el derecho de proseguir en el itinerario pedagógico. El desarrollo de las potencialidades y el tratamiento de los contenidos, personal y colaborativamente, deberán verse reflejados en los indicadores de logro: intelectuales, participativos y actitudinales. La expectativa siempre será alta.

El curso en la vía regular concluirá con la selección y defensa oral del análisis de una guía CMP, que puede ser extraída del libro colectivo:

Erocrítica II. Pedagogías poéticas (2020). Dicha exposición deberá recuperar algunos conceptos y neologismos abordados a lo largo del programa. Del mismo modo, se realizará la presentación/aplicación de un taller fundado en el proceso pedagógico de LAVAPERÚ sobre una de las cinco constelaciones y con temática libre. La presentación de este trabajo escrito deberá realizarse a través del programa Word y cumplir con las siguientes características: extensión máxima de cinco páginas, letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5 y con márgenes convencionales. Su elaboración puede ser personal o en parejas.

5. ACREDITACIÓN DEL CURSO Y DERECHOS

La acreditación requerirá de la participación y asistencia en los encuentros, además de la aprobación de las dos producciones: a) el análisis oral de una guía CMP y b) el diseño escrito de una guía de taller y su realización correspondiente.

Al haberse cumplido los deberes citados, se obtendrán los siguientes derechos:

- Ser acreedores de un certificado de aprobación del curso Pedagogías poéticas a nombre de LAVAPERÚ S.A.C. y también la proyección de ser miembros oficiales de dicha entidad educativa.
- En coordinación con el área de Investigación, serán invitados a las nuevas ediciones de la revista TXT para la publicación de sus guías CMP; del mismo modo, serán también convocados por el equipo encargado de elaborar la Bitácora de las pedagogías poéticas para la adhesión de sus aportes en dicha obra. Además, hay un espacio reservado en la revista Canto general, una institución aliada.
- En coordinación con el área de Pedagogías poéticas, integrarán el equipo de talleristas que se hará cargo de la proyección del nuevo paquete educativo, precisamente el décimo volumen, que consiste en realizar las cinco “constelaciones” a modo de un internado pedagógico durante un fin de semana.
- En coordinación con el área de Innovación educativa, podrán fijar fechas y gestiones afines para los talleres, que serán presentados de manera individual. Su modalidad podrá ser virtual, presencial o híbrida.

- Finalmente, en coordinación con las áreas anteriores y más directamente conmigo, podrán formar parte del programa de talleres, que serán presentados durante el Festival de las Humanidades del año en curso.

6. CONTACTO

- Correo electrónico: prensalavaperu@gmail.com
- Web de LAVAPERÚ: www.lavaperu.com
- Web del FEH: www.fehlima.com
- Web de Revista TXT: www.lavaperu.com/revistatxt

7. CUESTIÓN PREVIA

El presente juguete pedagógico aproximará a sus usuarios un conjunto de pa(i)sajes temáticos rastreados con urgencia y cordial disposición. Asimismo, hará público una rentable selección de referencias y algunas inquietudes a modo de disparadores cognitivos y corporales. Dichas interrogantes esclarecedoras y otras más intuitivas, por efecto, serán gravitadas en cada estación partiendo del contexto y el laboratorio espacial habitados. Y como advierte, con su natural acierto, Philippe Meirieu (1998): *«Lo 'normal', en educación, es que la cosa 'no funcione': que el otro se resista, se esconda o se rebele. Lo normal es que la persona que se construye frente a nosotros no se deje llevar, o incluso se nos oponga, a veces, simplemente, para recordarnos que no es un objeto en construcción, sino un sujeto que se construye»*. Así, entonces, las preguntas antes aludidas cobrarán relevancia y serán útiles para propiciar las diferentes actividades que favorecerán en suma las dos formas de abordaje: la autoeducación y la realización colectiva, a fin de que cada vez (con)vivamos mejor... Y la contribución para el mejoramiento del ser humano en todas sus variaciones: académica, laboral, económica, social, salubre y emocional, crecerá porque esta praxis educativa tiene como forma lo artístico, una presencia poderosa e insustituible. A continuación, compartimos el conjunto de estaciones que conforman el itinerario de las Pedagogías poéticas:

N°	Estaciones	Preguntas
1	<p>Experiencia LAVAPERÚ: protesta, propuesta y proceso educativo peruano</p> <p>Una posible introducción conecta tres experiencias peruanas educativas últimas realizadas en la escuela, la universidad y la comunidad: i. José Antonio Encinas y <i>Un ensayo de escuela nueva en el Perú</i> (1932); ii. Walter Peñaloza y <i>La Cantuta. Una experiencia en educación superior</i> (1989); iii. Javier Suárez y <i>Erocrítica II. Pedagogías poéticas</i> (2020). Un acercamiento, entonces, a las obras de esos tres docentes-autores es relevante.</p> <p>Sobre el proyecto LAVAPERÚ se comprende tres momentos ineludibles y necesarios para abordar su totalidad: i. <u>Protesta</u>: La irrupción del Colectivo Interdisciplinario TXT y la revista de nombre homónimo, que articula la Creación y las Humanidades (hoy, complementada con las Ciencias Sociales); ii. <u>Propuesta</u>: Las Pedagogías poéticas y las de la Urgencia; iii. <u>Proceso</u>: La creación y funcionamiento del Laboratorio de Vanguardia Pedagógica Peruana S. A. C. (LAVAPERÚ); además de la Alianza Pedagógico-poético-política Peruana (APP).</p>	<p>¿Qué problemáticas concretas y urgentes ha tenido y aún retiene el Perú en el campo de la educación?, ¿hay ausencia de reflexión e innovación pedagógica a través de laboratorios educativos?, ¿cómo entrecruzar la educación y las humanidades?, ¿y cómo superar la falta del aprendizaje recíproco entre las instituciones públicas y privadas?</p> <p>¿Por qué la protesta es siempre insuficiente?, ¿y cómo ir de la protesta a la propuesta?, ¿qué requiere la propuesta para diseñarse como proceso educativo eficaz?, ¿los procesos pedagógicos salvarán al Perú porque son la urgencia revolucionaria?, ¿cuál es el mito que reactualiza y sitúa LAVAPERÚ?, ¿y qué valor tiene la genealogía de este proyecto peruano?</p>
<p>Bibliografía:</p> <p>PROTESTA</p> <p>CI-TXT (noviembre, 2009). <i>TXT, Revista de Humanidades: ¿Y los humanistas?</i>, 1(1).</p> <p>CI-TXT (noviembre, 2009). <i>TXT, Revista de Creación: ¿El arte... helarte?</i>, 1(1).</p> <p>CI-TXT (mayo, 2010). <i>TXT, Revista de Humanidades: ¿Humanismo y educación?</i>, 2(2).</p> <p>CI-TXT (mayo, 2010). <i>TXT, Revista de Creación: La palabra cargada de historia</i>, 2(2).</p> <p>CI-TXT (noviembre, 2010). <i>TXT, Revista de Humanidades: Cambio y permanencia</i>, 2(3).</p> <p>CI-TXT (noviembre, 2010). <i>TXT, Revista de Creación</i>, 2(3).</p> <p>CI-TXT (septiembre, 2012). <i>TXT, Revista de Humanidades: Revolución humanista</i>, 3/4(4).</p> <p>CI-TXT (septiembre, 2012). <i>TXT, Revista de Creación</i>, 3/4(4)</p> <p>CI-TXT (enero, 2015). <i>TXT, Revista de Humanidades: Humanidades a la calle</i>, 7(5).</p> <p>CI-TXT (enero, 2015). <i>TXT, Revista de Creación</i>, 7(5).</p> <p>CI-TXT (2022). <i>TXT, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales: Pedagogía</i>, 14(6).</p> <p>CI-TXT (julio, 2022). <i>TXT, Revista de Creación: ¡Urgencia!</i>, 14(6).</p> <p>CI-TXT (julio-agosto, 2012). <i>Megáfono de Eros</i>, 1(1).</p> <p>CI-TXT (mayo-junio, 2013). <i>Megáfono de Eros</i>, 2(2).</p> <p>CI-TXT (agosto-setiembre 2013). <i>Megáfono de Eros</i>, 3(3).</p> <p>Suárez, Javier (2015). "¡Las humanidades a la calle! Sobre el Colectivo Interdisciplinario TXT". <i>Letral</i>, (14), 124-139.</p> <p>Suárez, Javier (2017). <i>Erocrítica I. Provocaciones humanísticas</i>. LAVAPERÚ.</p>		

PROPUESTA

Suárez, Javier y Valer, Isaac (Coord.) (2020). *Erocritica II. Pedagogías poéticas*. LAVAPERÚ.

Suárez, Javier (2018). "¿Visibilizar y/o activar? Notas para la gestión de una Casa de la Cultura". *InnovaG*, (4), 78-87.

Suárez, Javier (2019). "Corazones virales. Del dolor a la alegría como política posviolencia en el Perú". *Latinoamérica*, (69), 11-41.

Suárez, Javier (2016). "La gesta del humanista o sobre tres giros del Cid". *InnovaG*, (1), 57-59.

Suárez, Javier (2022). "Manifiesto de la Alianza Pedagógico-poético-política Peruana". *TXT*, 14(6), 76-78.

Suárez, Javier(2019). "Minima Moralia and Opusculum Paedagogum: Imagined perspectives in Wallace Stevens and Theodor Adorno". *Anales del Instituto de Investigación Estéticas*, XLI(115), 131-161.

Suárez, Javier (2021). *Apuntes para una reconciliación (im)posible. Sobre las elecciones peruanas del 2021 y la urgencia de una perspectiva pedagógica*. LAVAPERÚ.

Suárez, Javier (2022). *Por una pedagogía de zorros (o sobre el estilo tardío de José María Arguedas)*. Fondo Editorial de la UNMSM.

PROCESO

Gonzales, Jhocer (2020). *Pedagogía y poética de las artes del lenguaje* [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

Maceda, Diana (2020). *Plan de gestión estratégica. Festival de Humanidades* [Tesis de maestría]. Universidad de Barcelona.

Ormeño, Jharlen (2022). *Los recursos pedagógicos de la yunza en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de Arte y Cultura en la I. E. Gerardo Salomón Mejía Saco* [Tesis de licenciatura]. Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú.

Suárez, Javier (2019). *homo urgens: pedagogías de la urgencia en José María Arguedas, Pier Paolo Pasolini y José Revueltas* [Tesis doctoral]. Universidad de Harvard.

Suárez, Javier y Valer, Isaac (Coord.) (2020). *Erocritica II. Pedagogías poéticas*. LAVAPERÚ.

2 Influencias creativas del proyecto LAVAPERÚ y sobre el docente como poeta de la educación

Se trata de una aproximación teórico-práctica a la estética como rama de la filosofía y su relación con el proceso educativo, tanto a un nivel didáctico como pedagógico; asimismo, sobre las influencias creativas de las cuales se benefició, y enriquece todavía, el proyecto LAVAPERÚ: Orrego, Vallejo, Arguedas, Encinas, Barrantes, Salazar Bondy, Cueto Fernandini, Peñaloza, Verástegui, Vich, Saldarriaga, Virus (los Moura), Gironde, Mistral, Mockus, Rama, Jacoby, Camnitzer, Revueltas, Martí, Freire, Reyes, Bloom, Hirschhorn, Vico, Sommer, Rancière, Pasolini, Kant, Schiller, Benjamin, Dewey, Gramsci, Arendt, Adorno, Agamben, Elster, Nussbaum, Platón, Horacio, Bernstein, Stevens, Klee, Crane, Wilde, entre otros.

¿Qué autores dieron a la experiencia estética un valor estructurante de todo proceso educativo?, ¿es posible reflexionar, en ese sentido, sobre la posibilidad de construir una teoría estética de la educación (o una pedagogía estética)?, ¿cuáles son también la influencia creativa, entonces, que el proyecto LAVAPERÚ recibe de la tradición pedagógica, filosófica y artística de Occidente?, ¿y qué contribuciones recupera de nuestra América, más precisamente, del Perú? ¿Por qué poner en duda la definición convencional del

Así, la erótica entre las humanidades y las artes, en clave pedagógica, es la búsqueda deseada. Ese valor, en tal sentido, se concreta productivamente al ser gravitado e instalado. Entonces, es necesario precisar el carácter nacional de LAVAPERÚ, que se basa en el deseo de dar la vida por la construcción de un proyecto comunitario. Ciertamente no busca extenderse de modo imperialista, sino –más bien– intensificarse viralmente para contagiar un modo de experimentar la pedagogía y la poesía.

Se conoce, ahora, de la sospecha frente al pedagogo por ser considerado como un agente ideológico del estado, alguien capaz de determinar los pensamientos de la gente; además de otras características autoritarias. Frente a esa sospecha grisácea, LAVAPERÚ detona múltiples colores en la figura del docente como poeta de la educación (o pedagogo-poeta). Además, también lo reconoce como un diseñador educativo-estético, que apertura diversas experiencias a partir del encuentro con los textos poéticos, pues tiene el ansía de desaparecer como fuente de información y/o de mera facilitación. No le basta una participación visibilizadora, sino también la activadora. Y su pulsión cívica es digna de resaltarse, porque como un anfibio/camaleón tiene la potencialidad de reconectar mundos que se presentan como opuestos. He ahí su carácter erocrítico, su vitalidad insustituible. Entonces, como es un agente de acciones, propuestas y de procesos un rótulo apropiado por precisar es el de *homo urgens*.

docente?, ¿cuál es el problema con la palabra pedagogía?, ¿con ella se aludirá a una discusión ideológica?, ¿cómo superar los problemas y divorcios metodológicos?, ¿el (hiper)didactismo es una salida?, ¿y cómo sobrevivir también al denominado “capitalismo cognitivo”, que aplasta la praxis educativa comunitaria?, ¿el docente LAVAPERÚ es la respuesta a tales desafíos actuales?, ¿y este cómo hace de su labor la irrupción, la experimentación y la articulación de múltiples saberes dentro su comunidad?, ¿entre los rasgos del pedagogo-poeta destacan ser creativo, transgresor, participativo, comunitario, entre otros?, ¿cuál es su potente etcétera?, ¿y cómo articula lo funcional y lo placentero manteniendo su carácter festivo y orgánico?

Bibliografía

- Abbagnano, Nicola y Visalberghi, Aldo (2014). *Historia de la pedagogía*. Fondo de Cultura Económica.
- Arendt, Hannah (1990). *Hombres en tiempos de oscuridad*. Gedisa Editorial.
- Arendt, Hannah (2002). *La vida del espíritu*. Paidós.
- Barrantes, Emilio (1990). *Crónica de una reforma*. CONCYTEC.
- Benjamin, Walter (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Editorial Itaca.
- Benjamin, Walter (1990). *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*. Taurus.
- Bernstein, Basil (1990). *Poder, educación y conciencia. Sociología de la transmisión cultural*. El Roure Editorial.
- Bloom, Harold (12 de noviembre de 1975). “The use of poetry”. *New York Times*. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/1975/11/12/archives/the-use-of-poetry.html>.
- Boal, Augusto (2016). *La estética del oprimido. Reflexiones errantes sobre el pensamiento desde el punto de vista estético y no científico*. Interzona Editora.
- Boal, Augusto (2018). *Teatro del oprimido*. Fondo Editorial de la Casa de las Américas.
- Bourriaud, Nicolas (2006). *Estética relacional*. Adriana Hidalgo.
- Bourriaud, Nicolas (2009). *Formas de vida. El arte moderno y la invención del sí*. CENDEAC.

- Camnitzer, Luis (2016). *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano*. CENDEAC.
- Carvalho, Constantino (2005). *Diario educar. Tribulaciones de un maestro desarmado*. Santillana, S. A.
- Crane, Hart (2006). "Modern Poetry". *Complete Poems & Selected Letters* (pp. 170-173). The Library of America.
- Cueto, Carlos (1970). *La educación como forma. Un voto en contra*. Talleres Villanueva.
- Dewey, John (2010). *Experiencia y educación*. Editorial Biblioteca Nueva.
- Freire, Paulo (2008). *Cartas a quien pretende enseñar*. Siglo XXI Editores.
- Gramsci, Antonio (1999). *Cuadernos de la cárcel*. Ediciones Era.
- Hirschhorn, Thomas (s.f). *Selected Press*. Galerie Chantal Crousel.
- Horacio (1893). *Odas*. Imprenta de J. A. Berra.
- Jones, Amelia y Stephenson, Andrew (Eds.) (2005). *Performing the Body. Performing the Text*. Routledge.
- Kant, Immanuel (1790). *Critica del juicio*. Oxford University Press.
- Klee, Paul (1972). *Pedagogical Sketchbook*. Praeger Publishers.
- Adorno, Theodor (2012). *Aesthetic Theory*. Continuum.
- Martí, José (2002). *Nuestra América*. Universidad de Guadalajara.
- Ministerio de Educación del Perú (2017). *Currículo Nacional de la Educación Básica*. MINEDU.
- Mistral, Gabriela (2013). *Pasión de enseñar*. Editorial UV.
- Nussbaum, Martha (1995). *Justicia poética*. Beacon Press.
- Orrego, Antenor (2007). *Notas Marginales, Aforísticas, El Monólogo Eterno*. UPAO.
- Peñaloza, Walter (1989). *La Cantuta. Una experiencia en educación superior*. CONCYTEC.
- Platón (1988). *Banquete*. Gredos.
- Platón (1999). *Las leyes*. Gredos.
- Rancière, Jacques (2007). *El maestro ignorante: cinco lecciones sobre la emancipación intelectual*. Libros de Zorral.
- Reyes, Pedro (2008). *Las nuevas terapias grupales*. INAH.
- Salazar, Augusto (1975). *La educación del hombre nuevo. La reforma educativa peruana*. Editorial Paidós.
- Schiller, Friedrich (2019). *Cartas sobre la educación estética del hombre*. Editorial de la UNCuyo.
- Shklovski, Viktor (1991). "El arte como artificio". *Teoría de la literatura de los formalistas rusos* (pp. 55-70). Siglo XXI.
- Sommer, Doris (2018). "¡Es hora de empezar, siempre! La vanguardia como constante en Latinoamérica". *Cuadernos de Literatura*, 22(43), 43-53.
- Sommer, Doris (2006). "‘Juego de cintura’. La agencia cultural en América Latina". *Temas*, (48), 29-38.
- Sommer, Doris (2020). *El arte obra en el mundo. Cultura ciudadana y humanidades públicas*. Editorial Metales pesados.
- Stevens, Wallace (2018). *El ángel necesario: Ensayos sobre la realidad y la imaginación*. Antonio Machado Libros.
- Streck, Danilo et al (2015). *Diccionario Paulo Freire*. CEAAL.
- Suárez, Javier. "Del culto al cultivo del yo: otra vía para la vanguardia peruana o el caso Alberto Hidalgo". Inédito.
- Suárez, Javier. "¿Ima Sumac y/o Pastorita Huaracina? Límites y posibilidades de las políticas culturales de José María Arguedas". Inédito.
- Suárez, Javier (2017). "¿Niña dadá o chica underwood? La figura femenina en la poética de Pedro Salinas". *Hispanic Poetry Review*, 12(1), 66-95.
- Suárez, Javier (2017). "¿Por qué le temo al espejo? El discurso militarista y sus efectos en la formación del héroe de La ciudad y los perros". *Orillas*, (6), 351-364.

Suárez, Javier (2018). "Amauta(s): Antenor Orrego como maestro de vanguardia". *Cuadernos de Literatura*, XXII(43), 120-145.

Suárez, Javier. "Comunidades metafóricas: la metáfora como herramienta epistemológica en la filosofía estética de Mariano Iberico". Inédito.

Suárez, Javier (2017). "Cuerpos apasionados: Un acercamiento a La Carajicomedia desde la teología queer". *Lemir*, (27), 249-260.

Suárez, Javier (2019). "Espantando a los Uriburu: la poética política de Oliverio Girondo en la década de 1930". *Tropelías*, (31), 391-413.

Suárez, Javier (2021). "Hiel sobre hojuelas (o acerca de la vida-obra del joven José Santos Chocano)". *José Santos Chocano. Homenaje y bibliografía* (pp. 23-39). Red Literaria Peruana.

Suárez, Javier (2020). "José Antonio Encinas o lo estético como detonador de políticas educativas". *Erocrítica II* (pp. 459-485). LAVAPERÚ.

Suárez, Javier (2013). "La irrupción del recuerdo en El zorro de arriba y el zorro de abajo". *Arguedas: las dinámicas de los encuentros culturales. Tomo III*, (pp. 283-300). Fondo Editorial de la PUCP.

Suárez, Javier (2017). "La perfecta infanta y el perfecto caballero. La Psyque de Mal Lara y la Égloga II de Garcilaso como poemas de aprendizaje". *Etiópicas*, (13), 15-38.

Suárez, Javier (2022). "La pirámide invertida: sobre el eclecticismo medial de Héctor Velarde". *H-ART*, (10), 155-174.

Tognato, Carlo (2018). *Cultural Agents Reloaded. The Legacy of Antanas Mockus*. Harvard University Press.

Vich, Víctor (2021). *Políticas culturales y ciudadanía. Estrategias simbólicas para tomar las calles*. CLACSO.

Vico, Giambattista (2006). *Ciencia nueva*. Tecnos.

Virus (1983). En *Agujero interior*. Main Records CBS (Sony Music).

Virus (1987). En *Superficies de placer*. RCA Ariola (Sony Music).

Wilde, Oscar (2000). *El retrato de Dorian Gray*. Editorial Espasa.

3 El proceso pedagógico CMP

¡Cada docente, una pedagogía! Este lema alude al proceso educativo de LAVAPERÚ, que es análogo a la escritura poética. El pedagogo-poeta, entonces, articula orgánicamente los estilos y su eclecticismo en una configuración tripartita. El proceso aludido tiene su engarce en uno o en varias constelaciones denominadas como: lienzo, cuerpo, ritmo, diseño y derrumbe-deseo. Y generalmente a partir de un texto poético, el cual siempre es un material productivo: se interpreta, se transforma, se juega con él.

Es decir, la interpretación también es una forma de producción, porque el texto es un pretexto para una experiencia mayor, pero este no solo conseguirá ser textual, sino también corporal, vocal, rítmica, de diseño, entre otras. Y la configuración tripartita, el proceso CMP, antes referida, se explica de la siguiente manera:

i. Calentamiento: No sólo sirve para "romper el hielo", sino que está estructuralmente vinculado con los objetivos pedagógicos. Su forma es lúdica y corporal;

¿Por qué un poema?, ¿se debe a su brevedad, concisión y complejidad de sentidos e interpretación (diversa e inclusiva)?, ¿o se debe a la apertura de conexiones impensadas que se desprenden de él para la comprensión y producción (creativa e innovadora)?, ¿y por más que el texto sea difícil se volverá gozoso y convocante en la misma actividad pedagógico-poética?, ¿es posible la hibridación entre textos canónicos con otros tipos de expresión (música, videoblogs, teatro, danza) para generar el deseo de lectura, regresándoles su valor de uso al profanarlo?, ¿las humanidades no están en los libros porque los libros son pretextos para

- ii. Manipulación: Es el umbral de toda transformación pedagógica. He ahí la crítica-erótica de los aprendizajes, porque profanar los textos es regresarles su valor de uso para darles nuevos sentidos, reescribirlos, degenerarlos, reterritorializarlos;
- iii. Producción: Es hora de la vanguardia. En esta fase se aplica y articula colaborativamente un producto con base en el trabajo previo, a través de estrategias intermediales y transmediales. Es la experiencia pedagógico-poética en su máxima expresión;
- iv. ¿Qué hemos hecho?: Es el +1 del proceso pedagógico CMP, que activa la horizontalidad entre los participantes y, sobre todo, su intervención cabal.

Sobre los sílabos y las guías CMP. Es relevante la adhesión del factor humanístico-estético en el diseño de las sesiones de aprendizaje, que, además, estrena el ensayo de los estilos pedagógicos en sus autores-docentes. Dichas narraciones educativas productivamente pueden entenderse como género literario u obra de arte aplicadas a casos concretos. La poesía, pues, no solo es un texto escrito porque tiene aproximación literario-pedagógica, sino también es una forma de vida y habilita la realización ético-pedagógica.

experiencias mayores?

¿Por qué las clases pueden entenderse como obras de arte?, ¿las guías CMP son también un género literario?, ¿y los sílabos, los itinerarios estético-pedagógicos?, ¿qué similitudes tiene el proceso LAVAPERÚ con el que defiende el MINEDU?, ¿y cuál es la diferencia entre las “constelaciones pedagógicas” y los llamados “módulos de enseñanza”?, ¿las Pedagogías poéticas favorecen más la intervención corporal y el arte como formas de aprendizaje, superiores a la mera técnica?, ¿y por qué no es suficiente la “motivación”, ahí, como fase clave?, ¿y se trata de un modelo o de una praxis educativa, en consecuencia?, ¿el “Qué hemos hecho” es una pregunta realmente justa y horizontal?, ¿en LAVAPERÚ por qué las normas no tienen la forma de la ley y sí la de metáfora?

Bibliografía:

- Arguedas, José María (1990). *El zorro de arriba y el zorro de abajo*. CSIC.
- Bloom, Harold (12 de noviembre de 1975). “The use of poetry”. *New York Times*. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/1975/11/12/archives/the-use-of-poetry.html>.
- Cano, Mixtli y Rodríguez, Tálata (Eds.) (2020). *Pre-textos digital. Manual para facilitador@s*. Pre-Textos Argentina.
- Córdova, Moisés (2018). *Elementos para establecer una estrategia de comunicación tendente a superar el dilema educativo en el Perú multicultural* [Tesis doctoral]. UPV.
- Crane, Hart (2006). *Complete Poems*. Library of America.
- Cullen, Carlos (2011). “Algo nos pasa hoy con el conocimiento: pedagogía ¿dónde habitas?”. *La mirada pedagógica para el siglo XXI: teorías, temas y prácticas en cuestión: reflexiones de un encuentro* (pp. 22-26). Fondo Editorial de la UBA.
- Deustua, Raúl (1955). *Arquitectura del poema*. Edición del autor.
- Dewey, John (2008). *El arte como experiencia*. Editorial Paidós.
- Eielson, Jorge Eduardo (2000). *Sin título y otros poemas*. Editorial Pre-textos.
- Error Pedagogía (2020). *Relatoría gráfica de las Pedagogías poéticas*. <https://lavaperu.com/blog/pedagogias-poeticas-infografias/>
- Girondo, Oliverio (1999). *Obra completa*. ALLCA XX.
- Kavafis, Constantino (2003). *Poesía completa*. Visor.

Meirieu, Philippe (1998). *Frankenstein educador*. Editorial Laertes.
 Pizarnik, Alejandra (2018). *Prosa completa*. Penguin Random House.
 Sommer, Doris (Ed.) (2019). *Pre-textos. Manual para facilitadores*. Cultural Agents Initiative.
 Sommer, Doris (2008). "Arte y responsabilidad". *Letral*, (1), 127-144.
 Sommer, Doris (2014). "Conexionistas y facilitadores: los agentes culturales acuñan". *Cuadernos de Literatura*, 18(36), 18-23.
 Suárez, Javier (2018). "El pedagogo como poeta". *Canto General, Revista de Literatura y Pedagogía*, (4), 17-20.
 Suárez, Javier (2020). "LAVAPERÚ y sus pedagogías poéticas". *Erocrítica I* (pp. 91-146). LAVAPERÚ.
 Vallejo, César (1991). *Obra Completa. Tomo I*. Banco de Crédito del Perú.
 Verástegui, Enrique (1991). *Monte de goce*. Jaime Campodónico editor.
 Watanabe, José (2008). *Poesía completa*. Editorial Pre-Textos.

4 Constelación Lienzo

El aula como un lienzo en blanco es el contexto y laboratorio espacial donde se experimentan las actividades pedagógicas; asimismo, la performance (*cuerpos + materiales*) y la intervención (*re-construirnos*). Su objetivo clave es no ser compartido como un espacio de recepción de conocimientos, sino de realización de-familiarizadora y comunitaria. Además, esta obra de arte *in progress* debe conectarse con las demandas que se producen ahí mismo y con otras que las sobrepasan (las de la escuela, la universidad, ciudad, país). La producción de experiencias estéticas se conecta con las problemáticas cívicas. Ciertamente no se trata de solo un espacio donde los participantes deban acomodarse, sino que entre todos busquen erigirla: el aula no se impone, se construye colectivamente. No es sagrada, sino una oportunidad de reconstrucción y experimentación cognitivas, emocionales y humanistas vinculadas con la irrupción del recuerdo y las urgencias hasta la explosión de los impredecibles deseos.

¿La performance y la intervención estética en el aula como base de una pedagogía poética?, ¿por qué el aula es un laboratorio espacial?, ¿debe ser, entonces, profanable?, ¿es funcional y orgánica la apropiación del lugar, entendido por algunos como "sagrado"?, ¿deseo, recuerdo y democracia?, ¿y cómo se vincula la experiencia estética de una clase con las urgencias de una nación? ¿El lienzo como constelación qué retos estéticos y de aprendizaje asume?, ¿cómo interpretar visual y colaborativamente un espacio geográfico?, ¿cómo traducir en imágenes un acontecimiento histórico como una batalla?

Bibliografía:

Acaso, María (2012). *Pedagogías invisibles. El espacio del aula como discurso*. Madrid: Ediciones La Catarata,
 Error Pedagogía (2020). *Relatoría gráfica de la constelación lienzo*. Recuperado de: <https://lavaperu.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/b.-lienzo.jpg>
 Fundación March (2013). *Paul Klee. Maestro de la Bauhaus*. Alba Grupo March.
 Suárez, Javier (2019). "¡Enseñar es conocer!". *ReVista, Harvard Review of Latin America*. Recuperado de: <https://revista.drclas.harvard.edu/to-teach-is-to-know/>
 Suárez, Javier (2013). "La irrupción del recuerdo en El zorro de arriba y el zorro de abajo". *Arguedas: las dinámicas de los encuentros culturales. Tomo III* (pp. 283-300). Fondo Editorial de la PUCP.
 Suárez, Javier (2018). "Las pedagogías poéticas de LAVAPERU: el aula como lienzo". *Política educativa, actores y pedagogía* (pp. 321-332). Plaza y Valdés Editores.

5 Constelación Cuerpo

Esta constelación consiste en experimentar el cuerpo propio y los materiales que se tengan a la mano como pretextos pedagógicos; y, además, en explorar la interminable funcionalidad de los materiales (cuerpos, objetos, deshechos) plausibles de reconstrucción y deconstrucción. Todos los cuerpos del mundo tienen una historia que puede desarrollarse en diversas situaciones de enseñanza y aprendizaje, porque el universo material es siempre un pretexto pedagógico. El deseo se intensifica mediante la irrupción corporal y sus variantes: danza, mimo, performance, teatro y otras coreografías (o sintaxis). Precisamente ese deseo contribuye a la producción de aprendizaje, ya que el cuerpo comprometido es una base fundamental para la educación.

¿El dinamismo corporal anula el dinamismo cognitivo?, ¿por qué el docente debe recordar que *tiene* y también es un cuerpo (incluye, voz y cerebro)?, ¿acaso la apertura corporal es una garantía de deseo para la participación, concentración y mayor aprendizaje?, ¿el cuerpo comprometido evitará el uso innecesario de las tecnologías y redes sociales en plena clase/taller?, ¿cómo vincular la experiencia educativa con la materialidad del mundo?, ¿por qué todos los materiales vivos e inertes son medios expresivos-pedagógicos?

Bibliografía:

- Boal, Augusto (2002). *Teatro del oprimido. Juegos para actores y no actores*. Barcelona: Alba Editorial,
- Celant, Germano (1988). *Arte Povera / Art Povera*. Milán: Electa,
- Error Pedagogía (2020). *Relatoría gráfica de la constelación cuerpo*. Recuperado de: <https://lavaperu.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/c.-cuerpo.jpg>
- Fernández, Olaya (2012). "Pensar con el cuerpo, pensar desde el cuerpo". *Thémata*, (46), 361-368.
- Fischer, Erika (2011). *Estética de lo performativo*. ABADA Editores.
- Lecoq, Jacques (1997). *El cuerpo poético*. España: Alba Editorial.
- Rancière, Jacques (2010). *El espectador emancipado*. Ediciones Manantial.
- Suárez, Javier (2020). "LAVAPERÚ y sus pedagogías poéticas". *Erocrítica I* (pp. 91-146). LAVAPERÚ.

6 Constelación Ritmo

El ritmo vital y de aprendizaje alude a las velocidades múltiples y sus variaciones de quienes habitan el aula y que, por efecto, lo renuevan. Además, recordar las sinfonías geográfico-sexuales, como los sonidos del mundo y también los propios que avergüenzan (eructos, gemidos sexuales e incluso gritos de dolor), son parte de una pedagogía poética, ya que al escribir un poema el poeta se abre a todo lo que siente, no se oculta a sí mismo, se acepta y se transgrede. La dinámica del sonido, que es ritmo, da pie a entender el espacio como los ritmos de los ríos, de los átomos, de la historia, entre otros, porque los sonidos del mundo también pueden generar experiencias educativas. Por esa razón, comprender los ritmos de los seres en el mundo es el primer paso

¿Los ritmos pedagógicos aluden a las inteligencias múltiples?, ¿se refieren también a las potencialidades de las variaciones y su configuración temporal?, ¿los ritmos son inalienables y fijos o, más bien, son distintos y cambiantes?, ¿cómo el ritmo activa una praxis educativa personal y comunitaria?, ¿acaso su ondulación fluctuante o altura rítmica renueva la experiencia pedagógica en clave social?, ¿cómo ser

para una pedagogía enfocada en la experiencia personal de los participantes. No debe también pasarse por alto la importancia de la distribución estratégica del tiempo para cada sesión y sus actividades previstas, pues más importante –a veces– que la producción concluida, es el proceso mismo y sus develaciones, siempre sorprendidas.

estratégicos con el tiempo al diseñar un programa pedagógico-poético?, ¿el sonido y el ritmo educativos son signos orientadores para enrumbar e intervenir el espacio pedagógico?

Bibliografía:

Bourriaud, Nicolas (2007). *Posproducción: la cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*. Adriana Hidalgo.

Cantero, Francisco (2002). "Oír para leer: la formación del mediador fónico en la lectura". *La seducción de la lectura en edades tempranas* (pp. 75-100). M.E.C.D.

Error Pedagogía (2020). *Relatoría gráfica de la constelación ritmo*. Recuperado de: <https://lavaperu.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/d.-ritmo.jpg>

Suárez, Javier (2018). "Amauta(s): Antenor Orrego como maestro de vanguardia". *Cuadernos de Literatura*, XXII(43), 120-145.

Suárez, Javier. "La escuela como laboratorio de políticas culturales y educativas (o sobre la pedagogía estética de José Antonio Encinas)". Inédito.

Suárez, Javier (2020). "LAVAPERÚ y sus pedagogías poéticas". *Erocrítica I* (pp. 91-146). LAVAPERÚ.

7 Constelación Diseño

Se trata de una estrategia formal-existencial que sucede en la interconexión entre el diseño personal de clases y el trabajo colaborativo en laboratorios pedagógicos. Este proceso es fundamental, porque también permite la reconstrucción personal y colectiva de manera constante dentro de la comunidad. Así, el pedagogo-poeta, ya convertido en un semionauta o en un agente cultural económico-político, es capaz de construir un potente itinerario lleno de sentido como posibilidad de empoderamiento y de renovación educativa. De esa forma, se enlaza todo lo aprendido a través del diseño, recreación y construcción de un espacio habitado; esta parte sirve para vincular el trabajo educativo con el del cívico: ¿dónde y cómo queremos vivir? El diseño poético no solo debe permanecer en las esferas de la escritura, sino también urge diversificar sus modos a través de estrategias intermediales y transmediales, porque todo medio (cocina, moda, diseño digital, arte corporal, diseño de políticas públicas, entre otras) es un pretexto para producir nuevas formas interpretativas y didáctico-pedagógicas.

¿Por qué el docente LAVA es un semionauta estético-pedagógico?, ¿el didactismo y el tecnicismo son superados con la creatividad e innovación?, ¿las imposiciones del manual educativo se superan con la flexibilidad del artista?, ¿el individualismo improductivo se supera con la cooperación y colaboración positiva?

¿Si las ciudades contemporáneas son hipermóviles, digitales y líquidas cuál es el sentido de habitar aulas o espacios con formas tradicionales?, ¿qué condiciones presenta y experimenta un laboratorio de experiencias?, ¿las clases deben responder también a dónde y cómo queremos vivir?, ¿urge la conexión entre el trabajo del aula con el cívico?, ¿el fin será promover potencialidades para el desarrollo ciudadano, académico y laboral?, ¿por qué no construir aparte de la

ciudad y el hogar también un puente...?, ¿qué otras metáforas pedagógicas pueden funcionar para activar un laboratorio de políticas cívico-educativas?

Bibliografía:

Error Pedagogía (2020). *Relatoría gráfica de la constelación diseño*. Recuperado de: <https://lavaperu.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/e.-dise%C3%B1o.jpg>

Freire, Paulo (2015). "La educación permanente y las ciudades educativas". *Política y educación* (pp. 19-34). Siglo XXI.

Martuccelli, Elio (2018). *La ciudad como espacio habitable (Tantas veces Lima)*. URP.

Mockus, Antanas (1994). "Anfibios culturales, moral y productividad". *Revista Colombiana de Filosofía*, (3), 125-135.

Mockus, Antanas (2002). "Convivencia como armonización de ley, moral y cultura". *Perspectivas*, 32(1), 19-37.

Rama, Edí. [TED]. (12 de febrero de 2013). *Recupere su ciudad con pintura* [Vídeo]. YouTube. https://youtu.be/oDNgrt_D8w

Suárez, Javier (2022). "La pirámide invertida: sobre el eclecticismo medial de Héctor Velarde". *H-ART*, (10), 155-174.

Suárez, Javier. (2021) "Las pedagogías poéticas de LAVAPERÚ: del diseño urbano al diseño pedagógico, a partir de textos poéticos". *Innovación e inclusión en educación. Políticas y estrategias de implementación* (pp. 181-202). Plaza y Valdés Editores.

Zorr de arriba y zorr de abajo. *Cardiografías. Polifonía de-generada*. Lima: LAVAPERÚ. Inédito.

8

Constelación Derrumbe-Deseo

El derrumbe, como riesgo en todo proyecto, no es motivo de un pesimismo grave; y el deseo siempre es el generador más intenso para comenzar de nuevo. Se trata, entonces, de derrumbar estructuras fallidas para entregar un nuevo diseño, uno más orgánico.

Hay que recordar también el valor de su transversalidad y, además, que el trabajo del docente no debe tener un fin *per se*, sino más bien activarse como medio o proceso; todo lo que se comparte en la sesión puede ser falso o inútil, la labor docente es seguir imaginando metáforas o formas poético-pedagógicas para continuar adelante, como sugiere el sociólogo Roberto Jacoby: "del derrumbe, nace el deseo...".

Los materiales y contextos históricos se erigen como límites de la creación, pero no como límites que la aprisionan, sino como umbrales que abren posibilidades creativas e inesperadas. Esta noción de límite es parte de la vitalidad de las Pedagogías poéticas. Y el recuerdo de la alegría o la alegría del recuerdo se configura también como una forma

¿Y si todo sale mal?, ¿el fracaso o el error son una pulsión deseante, en términos pedagógicos?

¿Y cómo el concepto de límite articula productivamente el trabajo estético-educativo?

¿Por qué esta constelación se vincula con la idea de agencia, que es la capacidad de actuar de forma autónoma y crítica en el contexto donde se vive?

¿El docente, igual que el poeta, debe destruir su poema para recomenzarlo?, ¿Fracasar, fracasar de nuevo, fracasar mejor?, ¿Pedagogías poéticas como propuesta educativa busca ser una ley (moral) y dogma (metafísica)?

¿Cómo se activan las estrategias de la alegría?,

	<p>estratégica de empoderamiento, que no debe quedarse inadvertida, porque el artista-pedagogo nunca es una víctima.</p>	<p>¿cuál es su transgresión y revalorización erótica? ¿Pedagogía, gestión y urgencia?</p>
<p>Bibliografía:</p> <p>Error Pedagogía (2020). <i>Relatoría gráfica de la constelación derrumbe-deseo</i>. Recuperado de: https://lavaperu.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/f.-derrumbe.jpg</p> <p>Jacoby, Roberto (2011). <i>El deseo nace del derrumbe. Acciones, conceptos y escritos</i>. Ediciones de la Central.</p> <p>Suárez, Javier (2018). "¿Visibilizar y/o activar? Notas para la gestión de una Casa de la Cultura". <i>InnovaG</i>, (4), 78-87.</p> <p>Suárez, Javier (2018). "Amauta(s): Antenor Orrego como maestro de vanguardia". <i>Cuadernos de Literatura</i>, XXII(43), 120-145.</p> <p>Suárez, Javier (2019). "Corazones virales. Del dolor a la alegría como política posviolencia en el Perú". <i>Latinoamérica Revista de Estudios Latinoamericanos</i>, (69), 11-41.</p> <p>Suárez, Javier (2021). "Hiel sobre hojuelas (o acerca de la vida-obra del joven José Santos Chocano)". <i>José Santos Chocano. Homenaje y bibliografía</i> (pp. 23-39). Red Literaria Peruana.</p> <p>Suárez, Javier (2016). "La gesta del humanista o sobre tres giros del Cid". <i>InnovaG</i>, (1), 57-59.</p> <p>Suárez, Javier (2020). "LAVAPERÚ y sus pedagogías poéticas". <i>Erocrítica I</i> (pp. 91-146). LAVAPERÚ.</p> <p>Suárez, Javier (2017). <i>Erocrítica I. Provocaciones humanísticas</i>. LAVAPERÚ.</p>		
<p>9</p>	<p>Lectura y profanaciones de guías CMP</p> <p>La lectura, análisis y manipulación de diferentes guías poético-pedagógicas son una actividad colaborativa y múltiple. La discusión también se desencadena de la reafirmación y el contraste necesarios entre los conceptos y la forma de su uso en que fueron empleados. Y, además, la recuperación de los apuntes y esbozos de futuros talleres son puestos en marcha por los participantes. En ese sentido, se incide y da mayor valor a la génesis y construcción de las guías CMP; asimismo, al cuidado de sus propiedades formales: adecuación, coherencia, cohesión, estilística, entre otras.</p>	<p>¿Por qué no solo hace falta talleres de producción, sino también de interpretación y lectura pedagógicas? ¿Y a qué alude la noción de estilos pedagógicos (así, en plural)? ¿La narración es la única forma textual de una guía CMP? Y si su estructura es tripartita, ¿cómo se logra vincularla con las constelaciones? ¿un texto pedagógico-poético solo podrá activar una constelación o también varias de forma paralela? ¿Y cómo se territorializa productivamente el taller a un caso educativo concreto?</p>

Bibliografía:

Agamben, Giorgio (2005). *Profanaciones*. Adriana Hidalgo editora.
Bloom, Harold (1995). "Elegía al canon". *El canon occidental* (pp. 25-51). Anagrama.
Bloom, Harold (1973). "Introducción y Clinamen o mala interpretación poéticas". *La angustia de las influencias* (pp. 25-51). Monte Ávila Editores.
Flores, Ángel (2020). "Lava Perú y la evaluación como acto creativo". *Erocrítica II* (pp. 147-157). LAVAPERÚ.
Moretti, Franco (2013). *Lectura distante*. Fondo de Cultura Económica.
Suárez, Javier (2019). "Crítica vanguardista a una revista sobre las vanguardias latinoamericanas". *Entre caníbales*, 3(10), 15-24.
Suárez, Javier (2020). "Erocrítica, una propuesta". *Erocrítica II. Pedagogías poéticas* (pp. 437-457). Lima: LAVAPERÚ.

10

Presentación de las nuevas guías poético-pedagógicas (Parte I)

La defensa y elogio de las nuevas guías CMP, elaboradas de forma personal o en parejas, son compartidas y también contempladas erocríticamente. Después de dicha presentación, también se propician aportes y preguntas hacia el texto con el fin de seguir contribuyendo en su mejoría para su aplicación en el futuro más cercano. En ese sentido, se sienta las bases para fortalecer el proceso de la asesoría lingüística y, sobre todo, la edición pedagógica... Finalmente, también se reflexiona acerca de la pertinencia de las publicaciones como iniciativas conexionistas, porque la investigación y la praxis pedagógica comunitaria juntas buscan poner en primer plano la urgencia de una revolución pedagógica en el contexto de crisis del Perú actual.

¿Pedagogías poéticas, finalmente, es un modelo o una praxis educativa?, ¿por qué se enfatiza las formas de diseño educativo y no tanto los meros contenidos?
¿Cómo engarzar creativamente las iniciativas propuestas con el lenguaje del MINEDU y con las urgencias históricas de la comunidad que se habita?
¿Por qué no es suficiente con orientar las publicaciones hacia la difusión o promoción cultural?
¿Y cómo articular, entonces, una propuesta concreta y publicable para repensar y transformar el país del Bicentenario?
¿Qué aporte en ese sentido originó las ediciones de la revista TXT y las publicaciones reciente de LAVAPERÚ?
¿Qué otras iniciativas afines existen y cómo funcionan actualmente?

Bibliografía:

Gonzales, Jhocer (Ed.) (2022). *Materiales del curso Pedagogías poéticas*.
<https://drive.google.com/drive/folders/1Y1bruzzmPOLVo1QwvCKvfENY0qtL3a0K>
Raymond, Williams (2003). *Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad*. Ediciones Nueva Visión.
Sommer, Doris (2014). "Conexionistas y facilitadores: los agentes culturales acuñan". *Cuadernos de Literatura*, 18(36), 18-24.

<p>11</p>	<p>Presentación de las nuevas guías poético-pedagógicas (Parte II)</p> <p>La defensa y elogio de las nuevas guías CMP, elaboradas de forma personal o en parejas, son compartidas y también contempladas erocríticamente. Después de dicha presentación, también se propician aportes y preguntas hacia el texto con el fin de seguir contribuyendo en su mejoría para su aplicación en el futuro más cercano. En ese sentido, se sienta las bases para fortalecer el proceso de la asesoría lingüística y, sobre todo, la edición pedagógica... Finalmente, también se reflexiona acerca de la pertinencia de ferias pedagógicas, donde la articulación de sus actores ineludiblemente active el elemento festivo de la educación. Y como posibles productos se avizoran festivales, galerías, instalaciones, itinerarios, irrupciones, laboratorios, talleres, entre otros.</p>	<p>¿Toda experiencia educativa vive en otras experiencias?, ¿es un problema, en el caso del docente peruano, la imposición del paradigma del investigador por sobre su rol pedagógico y comunitario?, ¿qué proyectos concretos y colectivos activarían orgánicamente las urgencias cívicas y educativas?, ¿por qué se olvida que el hogar, la ciudad y el país también son laboratorios pedagógicos?, ¿y cómo sacar las humanidades, las artes y las pedagogías a la calle?, ¿cómo no perder el espíritu festivo de la educación mientras lo intentamos?</p>
<p>Bibliografía:</p> <p>Gonzales, Jhocer (Ed.) (2022). <i>Materiales del curso Pedagogías poéticas</i>. https://drive.google.com/drive/folders/1Y1bruzZmPOLVo1QvwCKvfENY0qtL3a0K</p> <p>Raymond, Williams (2003). <i>Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad</i>. Ediciones Nueva Visión.</p> <p>Sommer, Doris (2014). "Conexionistas y facilitadores: los agentes culturales acuñan". <i>Cuadernos de Literatura</i>, 18(36), 18-24.</p>		
<p>12</p>	<p>Clausura. ¿Salvar la pedagogía? Encuentros y desencuentros entre las corrientes antipedagógicas y las propedagógicas.</p> <p>La confrontación de las ideas antipedagógicas de Sánchez Tortosa, García Olivo, Moreno Castillo, Esteban Bara, González Maestro y Castro Córdova con las ideas propedagógicas de los otros autores abordados durante el programa. Además, se complementa una aproximación al método escolástico.</p>	<p>¿Por qué la crítica al profesor tradicional distrae la también justa acusación, esta vez, al profesor reformista, moderno y motivado de progreso?, ¿cómo superarlo?, ¿la antipedagogía solo alude al antiintelectualismo, igualitarismo y la efebología?, ¿antipedagogía o antipedagogías?, ¿las pedagogías hegemónicas actuales tienen coincidencias con la genealogía de experiencias educativas como las soviéticas, fascistas y nazis?, ¿cuál es el peligro?</p>

Bibliografía:

- Castro, Ernesto. *¿Contra la pedagogía?* [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/MOeaBPQuQn4>
- Esteban, Francisco (2019). *La universidad light. Un análisis de nuestra formación universitaria*. Paidós Educación.
- García, Pedro (2009). *El educador mercenario*. Editorial Brulot.
- González, Jesús (2017). "Dialéctica entre ciencia e ideología. Biocenosis literaria y necrosis académica: La destrucción posmoderna de los materiales literarios". *Crítica de la razón literaria. El materialismo filosófico como teoría, crítica y dialéctica de la literatura* (pp. 2957-3008). Editorial Academia del Hispanismo.
- Moreno, Ricardo (2016). *La conjura de los ignorantes. De cómo los pedagogos han destruido la enseñanza*. Pasos perdidos.
- Moreno, Ricardo (2018). *Panfleto antipedagógico*. Leqtor Universal.
- Sánchez, José (2018). *El culto pedagógico. Crítica del populismo educativo*. Akal Educación.
- Sánchez, José (2008). *El profesor en la trinchera. La tiranía de los alumnos, la frustración de los profesores y la guerra en las aulas*. La esfera de los libros.

8. REFERENCIAS

A esta, empleada como profundización y complementación en el desarrollo del curso, el participante agregará los libros u otras fuentes que encuentre en su pesquisa bibliográfica.

Suárez, Javier y Valer, Isaac (Coord.) (2020). *Erocrítica II. Pedagogías poéticas*. Lima: LAVAPERÚ. <https://lavaperu.com/revistatxt/repositorio.php>

Suárez, Javier [LavaPerú] (29 de agosto de 2020). Presentación del libro "Erocrítica II. Pedagogías poéticas". <https://www.facebook.com/lavaperu/videos/629032361136084>

Suárez, Javier [Leviatán] (4 de octubre de 2020). Presentación del libro "Erocrítica II. Pedagogías poéticas". <https://www.facebook.com/LeviatanPolitica/videos/4021619404520186>

Suárez, Javier [Quipu de amautas] (27 de octubre de 2020). ¿Pedagogx/poetx? Sobre pedagogías poéticas de Lava Perú. <https://www.facebook.com/Quipudeamautas/videos/1676539352517689>

Suárez, Javier [Quipu de amautas] (27 de mayo de 2021). Pedagogías poéticas: artes y humanidades. <https://www.facebook.com/Quipudeamautas/videos/1381538698895305>

Suárez, Javier [FIL Huancayo] (24 de junio de 2021). Pedagogías poéticas: nuevo enfoque educativo para docentes. <https://www.facebook.com/filhuancayo/videos/2926853037634675>

9. CONTACTO

JHOCER GONZALES (Lima, 1996) es un pedagogo-poeta, además de asesor lingüístico profesional. Ha sido formado en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad Nacional de Educación, más conocida como La Cantuta. Entre sus obras se advierten: *El lenguaje[ar]* (2022), *Mi lu* (2022) y la revista *Canto General* (2017-∞). Actualmente, investiga sobre las pedagogías de la praxis artístico-humanista, a partir de protestas, propuestas y procesos educativos peruanos.

GLOSARIO

Apropiación: Es la habilidad de todo ser humano para transformar algún elemento de la realidad de acuerdo con sus deseos, necesidades, creencias e intereses.

Articulador/a: El/la tallerista se vuelve un articulador de experiencias útiles que permiten a los estudiantes utilizar críticamente toda información.

Bomba de colores: Se refiere a la multiplicidad de sentidos que aparece cuando se interpreta un texto poético.

Espacios de lectura: Son áreas intencionalmente organizadas con propósitos didácticos y pedagógicos que se instituyen en la escuela para promover el aprendizaje activo.

Diseño educativo: Es dar forma (sistemática o no) a una experiencia de aprendizaje.

Erocrítica: Articulación de la habilidad analítica del ser humano (crítica) con la habilidad afectivo-creativa (erótica) capaz de reunir lo que el análisis ha dividido sin necesidad de encontrar síntesis absolutas, sino mezclas provisionales y funcionales.

Estética: Es toda experiencia del ser humano que afecta, cuestiona y amplía su sensibilidad como parte de una colectividad.

FEH: Festival de las Humanidades desarrollado por el Laboratorio de Vanguardia Pedagógica (LAVAPERÚ).

Participante: Hace el papel de estudiante en los talleres desarrollados.

Pedagogo-poeta: Todo docente que considere la praxis pedagógica como un proceso de constante reescritura/reformulación creativa, en otras palabras, la pedagogía-como-poema.

Profanación: Es la posibilidad de transformar creativamente cualquier elemento de la realidad considerado sagrado y/o intocable a causa de la autoridad.

Provocador deseante: El responsable de seducirnos; un buen camino para trabajar un tema que genera posturas diversas que sirve para generar empatía mutua y crítica.

Recuerdo: Es el pasado individual y/o colectivo que se hace presente cuestionando la visión predominante del mundo y promueve una transformación intercultural.

Texto poético: Toda manifestación humana que enfatice la construcción creativa del mensaje como parte del proceso comunicativo.

Urgencia: Noción tomada de la medicina que alude a un tiempo limitado (debido a una situación problemática) que aún permite el diseño creativo de soluciones provisionales y viables para el individuo y/o comunidad durante cualquier proceso educativo.

**¿Y NO BASTA CON ABRIR LOS OJOS Y MIRAR
PARA CONVENCERSE DE QUE LA REALIDAD ES,
EN REALIDAD, EL MÁS AUTÉNTICO DE LOS
MILAGROS?**

**-OLIVERIO GIRONDO-
@PROYECTOLAVAPERU**

BIBLIOGRAFÍA

Abbagano, Nicola y Visalberghi, A. (1992). Historia de la pedagogía. Fondo de Cultura Económica.

Agamben, Giorgio (2005). Profanaciones. Adriana Hidalgo Editora.
Anijovich, Rebeca y Cappelletti, G. (2018). La evaluación como oportunidad. Paidós.

Avalos, Beatrice (2007). El nuevo profesionalismo: formación docente inicial y continua. En Tenti, E. (comp.), El oficio de docente: vocación, trabajo y profesión en el siglo XXI (pp. 209-237). Siglo XXI editores.

Ball, Raymond (1972). Pedagogía de la comunicación. El Ateneo.

Bloom, Harold (12 de noviembre de 1975). "The use of poetry", New York Times. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/1975/11/12/archives/the-use-of-poetry.html>.

Boal, Augusto (2001). Teatro del oprimido. Alba Editorial.

Bourriaud, Nicolas (2006). Estética relacional. Adriana Hidalgo. De Azevedo, Fernando (2105). Sociología de la Educación. Fondo de Cultura Económica.

Dewey, John (2008). El arte como experiencia. Grupo Planeta (GBS).

Encinas, José Antonio (2013). Un Ensayo de Escuela Nueva en el Perú. Universidad Nacional del Altiplano.

Freire, Paulo (1970). Pedagogía del oprimido. Tierra Nueva.

Jacoby, Roberto (2011). El deseo nace del derrumbe. Acciones, conceptos, escritos. Ediciones de La Central.

Ministerio de Educación del Perú (2012). Marco de Buen desempeño Docente. Recuperado de: <http://www.minedu.gob.pe/pdf/ed/marco-de-buen-desempeno-docente.pdf>.

Peñaloza, Walter (1989). La Cantuta, una experiencia educativa. CONCYTEC.

Rancière, Jacques (2003). El maestro ignorante: Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual. Laertes.

Schiller, Friedrich (2019). Cartas sobre la educación estética del hombre. UNCuyo.

Sommer, Doris (2020). El arte obra en el mundo. Cultura ciudadana y humanidades públicas. Ediciones Metales Pesados.

Suárez, Javier (2019). homo urgens: pedagogías de la urgencia en José María Arguedas, Pier Paolo Pasolini y José Revueltas (Tesis doctoral). Harvard University.

Suárez, Javier (2022). homo urgens vol. 1. Por una pedagogía de zorros (o sobre el estilo tardío de José María Arguedas). Fondo Editorial de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Hipocampo Editores.

Suárez, Javier y Valer, Issac (Coords.). (2020). Erocrítica II. Pedagogías Poéticas. LavaPerú.

Tobón, Sergio (2005). Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica. Ecoe.

AGRADECIMIENTOS

Este libro, que toma como punto de partida el trabajo del Laboratorio de Vanguardia Pedagógica Peruana (LAVAPERÚ) desde el 2016, ha sido posible gracias al Proyecto Fondecyt de Postdoctorado N.º 3200171 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de Chile.

Quiero dar las gracias a todas las personas (amigos, estudiantes, docentes y colegas) que me han acompañado desde el 2016 en que comencé a trabajar la noción de pedagogía poética a partir del estudio de la vida y obra de diversos autores peruanos y latinoamericanos.

Agradezco, especialmente, a todas las personas que me han acompañado en la construcción del Laboratorio de Vanguardia Pedagógica Peruana (LAVAPERÚ), una iniciativa que, desde el 2016, busca rearticular artes, humanidades y educación en el contexto peruano.

Culmino reafirmando mi certeza de que lo que escribimos no es sino una ruta deseada, difícil pero viable, para reconstruir nuestra(s) comunidad(es): barrios, escuelas, universidades, distritos, regiones, países. Sin esta dimensión constructiva, todo acto de escritura pierde sentido. Así lo creo.

*bitácora-itinerario de las pedagogías poéticas de LAVAPERÚ se terminó de imprimir en Lima en mayo de 2023. Se ha utilizado la letra Montserrat 10, 11 y 12 puntos. Se recomienda experimentarlo junto a *Erocritica II: Pedagogías poéticas y homo urgens vol. 1. Por una pedagogía de zorros (o sobre el estilo tardío de José María Arguedas)*.*

LAVA
LABORATORIO DE VANGUARDIA PEDAGÓGICA

LAVAPERU

@PROYECTOLAVAPERU

@PROYECTOLAVAPERU

+51961072426 / +51947098239

UNMSM
FACULTAD DE EDUCACIÓN

ISBN: 978-612-48212-1-9

9 786124 821219