

POESÍA Y ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA

María del Carmen MANRUBIA MARTÍNEZ

¡ Inteligencia, dame
el nombre exacto de las cosas!
... Que mi palabra sea
la cosa misma,
creada por mi alma nuevamente.
Que por mí vayan todos
los que no las conocen a las cosas.
Que por mí vayan todos
los que ya las olvidan, a las cosas:
que por mí vayan todos
los mismos que las aman, a las cosas...
¡Inteligencia, dame
el nombre exacto, y tuyo,
y suyo, y mío, de las cosas!
J. Ramón Jiménez

No hay más jardines
que los que llevamos dentro
O. Paz

Comienzo aquí la exposición de una metodología, que parte de parámetros nuevos y aspira a caminos sin más frontera que la persona.

No será una didáctica de la Lengua y la Literatura; será la propia Lengua y Literatura como Arte, la DIDÁCTICA que emplearemos para ENSEÑAR la VIDA, la de fuera, según J. Ramón y la de dentro, según O. Paz.

Como reto al futuro esta metodología es: comprometida con los valores profundos, emocional (compartida con todo y por todos) y biológicamente cierta.

La literatura enseña cómo es el ser humano por dentro y que la verdad es comunicable pero, para encuadrar este hecho dentro de una Educación Integral de carácter humanista, es esencial partir del concepto filosófico que tengamos de la persona, de su estructura básica y del alcance que dimensiona su proyecto de vida.

Concebimos a la persona como centro de una manifestación del Universo, en cuya vida interactúan todos sus elementos (fuego, tierra, agua y aire) y todos sus ritmos (el día y la noche, las estaciones,...).

El ser humano posee unas capacidades o facultades que desarrolla en tiempo-espacio de su vida. Estas capacidades son:

- 1.— Los sentidos.
- 2.— El cuerpo con su movimiento y su contenido rítmico.

- 3.— El habla.
- 4.— La capacidad de percibir y **asimilar**, o sea transformar la información en materia neuronal.
- 5.— La capacidad de **abstraer** y relacionar.
- 6.— Las manos o cualquier órgano que le permita **concretar y materializar** lo aprendido.
- 7.— La dimensión **social** o de relación.
- 8.— La capacidad de motivar e impregnar con una **emoción** las vivencias.

Para esta concepción INTEGRAL de la persona, planteamos una ruptura con el concepto clásico y estructurado metodológicamente de asignatura y dividimos nuestro tiempo de enseñanza y nuestro espacio de clase con el criterio de nutrir específicamente cada una de estas capacidades, a saber:

CAPACIDADES

Sentidos
Cuerpo, Movimiento, Ritmo
Habla
Abstracción
Realizaciones manuales
Social
Emocional

DIVISIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO

Experiencias
Expresión corporal
Estructura lingüística
Simbolización
Técnicas Plásticas
Trabajos en Equipo
Ritual de Síntesis

A estos espacios y tiempos en que dividimos el trabajo le aportarán cada asignatura la materia estructurada y elaborada que tiene como disciplina concreta. Así, las Matemáticas, la Lengua, el Dibujo, la Música, tendrán saberes que aportan a una programación de experiencias, plástica o al trabajo de las emociones, creando así un campo concéntrico, donde cada rama del saber esté incidiendo en el individuo a través de sus capacidades básicas.

Este concepto de trabajo centrado en la persona requiere unas técnicas, y será el educador quien las aporte.

En este momento del entramado que estamos formando entre individuo educable y maestro, es cuando pensamos en dar una dimensión **transcendente** a los dos y al hecho de educar, y nos planteamos el mundo del ARTE como producto acabado, donde los seres que se expresan por pura necesidad de placer, belleza y comunicación; llevan integrados unos conocimientos, unas experiencias y unas emociones, elaboradas y después comunicadas a través de su obra.

Del arte elegimos la poesía por ser una expresión sintética con un lenguaje simbólico lleno de imágenes y con estructura rítmica.

El poema sirve como núcleo desencadenante, y en el juego que va desde que se aprende y se entra en el placer de su ritmo y de sus imágenes, en su evocación y su registro corporal, hasta que queda plasmado plásticamente en láminas (que luego se secuenciarán); es en este espacio —tiempo donde, como desprendido de la vida misma, se entra en las Matemáticas, en las Ciencias Naturales, las experiencias prácticas, la expresión corporal, la simbolización, etc. Ellos, los niños, no se dan cuenta de que están aprendiendo porque, también, la emoción y la sensibilidad están implicadas.

El educador al plantear técnicamente un tema, unos objetivos y unos medios, está obligado a investigar las claves con las que mostrar los hechos que enseña insertos en la vida, y a conducir ese análisis con las aportaciones de más calidad que puedan existir.

Nunca una realidad ofrece más garantía, de calidad e integración de funciones humanas en su realización, que las claves que aporta un poeta. Los poemas son interpretaciones de la realidad metidos en un molde. Todos los componentes del mundo material o sensorial se transforman al ser vistos a través de una clave poética: sonidos, colores, palabras, ritmo, tiempo, lenguaje significativo, imagen e historia forman un todo rítmico y simbólico destinado a transmitir una emoción, una visión de la vida y unas claves de su conocimiento.

Dice Octavio Paz: «El hombre se vierte en el ritmo, cifra de su temporalidad, el ritmo a su vez se declara en la imagen y la Imagen vuelve al hombre a penas unos labios repiten un poema.

Por obra del ritmo, repetición creadora, la Imagen haz de sentidos rebeldes a la explicación se abre a la participación.

La recitación poética es una fiesta, una comunión y lo que se reparte y recrea en ella es la IMAGEN.

El poema se realiza en la participación que no es sino recreación del instante original.

La imagen es un decir místico, la participación con la alquimia mágica y la comunión religiosa.

Todo nos lleva a insertar el acto de lo poético en la zona de lo sagrado».

PROCESO

El texto del poema (memorizado previamente) está trabajado en ilustraciones, que hemos concebido como imágenes simbólicas de nuestros conceptos.

La idea plástica se extrae del poema, pero recreado por el educador en cuanto a interpretación de su experiencia personal y la adaptación que hace para la edad del alumno y momento del proceso conceptual. Así, elabora a través de unos elementos de forma, fondo, color, espacio, tamaño, situación, materiales y técnicas, unas láminas que son IDEOGRAMAS compuestos de imágenes y estas imágenes simbolizan nuestros conocimientos y la forma emocional como están insertas en nuestra memoria sensorial. Este es el primer paso, la primera traducción que el poema sufre. A partir de aquí, son los elementos plásticos los que van a ser analizados para fundirlos en la OBRA que es conocimiento de la realidad.

Si decimos:

Caballero de capa y sombrero
¿cuántas estrellas hay en el cielo?

F. Troyano

La interpretación plástica puede ser variada, según para la edad que se programe, pero en cualquier caso los elementos esenciales a representar serán: un caballero, la capa, el sombrero, un cielo, la noche, las estrellas y una situación espacial donde el caballero esté de frente, de espaldas o asomado a un balcón, en el campo, etc.; también lo serán los materiales plásticos con que lo interpretemos: pintura, papel superpuesto, ceras, acuarelas,...

Aisladamente cada elemento sigue un proceso idéntico antes de quedar plasmado en la lámina. Este proceso que sufre cada elemento forma una secuencia, y cada secuencia es un día de clase.

Por supuesto es libre la manera de plasmar una idea en imágenes y el número de láminas que sugiera al maestro la idea que quiere comunicar al alumno.

Estos elementos plásticos y su por qué, lo que representan y la forma de realizarlo, se resuelven en un completo proceso de análisis, a saber:

a) **CONCEPTOS** que hay que estudiar para darle sentido a cada elemento que forma la secuencia. Son aquellos que se derivan de la comprensión del tema elegido a través del texto poético y de las experiencias que planteamos para vivenciarlo tanto matemática, social o lingüísticamente. También son conceptos el modo de usar las técnicas (¿Por qué lo que está lejos es más pequeño que lo que está en primer plano? ¿por qué sombreamos algo?, las cualidades específicas de las ceras o de la témpera).

b) **ESTRUCTURA LINGÜÍSTICA**. Es importante resaltar las palabras nuevas, y en la conversación que elaboramos con los niños las palabras se usan dentro de un contexto gramatical, que se les induce a emplear a través de ejercicios o rigurosos turnos de preguntas y respuestas, para los niveles más bajos.

Los conceptos deducidos mediante la conversación y desarrollados en un contexto gramatical estructuran de forma real su lenguaje.

Los niños pequeños son capaces de percibir una estructura y diferenciarla de un lenguaje desconexo y sin sentido, siempre que todo esto lo perciban dentro del marco de sus intereses.

c) **EXPRESIÓN CORPORAL**. Aquí es el cuerpo el que toma conciencia del tiempo-espacio y del ritmo, y vive la IDEA de dentro a fuera, como conciencia de su imagen, en sí misma y como integradora de conceptos.

d) SIMBOLIZACIÓN. De este movimiento se hace una representación simbólica que, para los cursos pequeños, viene a ser una grafomotricidad coherente y para niveles superiores se le añade un proceso gradualmente descriptivo.

e) EXPERIENCIAS. Cada día, cada secuencia está iniciada con una experiencia que pueda dar paso a los comentarios de los conceptos. Todos los elementos que se trabajan sugieren en sí mismos multitud de experiencias asequibles y realizables en el entorno, ya que las imágenes están extraídas de la realidad; pero vista con otros ojos, los del poeta.

Una vez estudiados y plasmados, uno a uno, todos los elementos de la imagen en la lámina o láminas de que conste el poema visual, es necesario plantear una síntesis que les haga percibir el final de la obra.

Realizaremos un TRABAJO EN EQUIPO, un cartel, que quedará expuesto como memoria colectiva; también como final habrá un RITUAL.

El planteamiento del acto ritual está enfocado como elemento de comunicación; de este modo el desarrollo de la función simbólica nos introduce en la génesis de sus elementos y de su análisis a nivel bio-antropológico.

El componente emocional que existe en el rito, a través del cual se producen impregnaciones de impresión y reacción que hacen investir de una significación específica que surge espontánea y queda fijada mediante la acción y el lenguaje en forma de VALOR a evocar pues, en los participantes se crean reacciones recíprocas.

La secuenciación de las láminas y su archivo es el último momento del placer de la creación de sus propios libros.

Tenemos la garantía de que el poema está creado por un Artista, un poeta, cuyas capacidades primarias están desarrolladas original y creativamente y nos aportan una visión global y una motivación en la contemplación de la realidad y también un conocimiento una experiencia y un simbolismo.

El poeta es filtrado por la mente del maestro que es un profesional con técnicas a su servicio.

El maestro adapta sus imágenes al nivel del niño y a su vez, el niño las recibe estructuradas con arreglo a su integridad como individuo.

El niño recibe poesía y técnica desde su libertad, su tiempo y su momento.

Nuestros libros de texto son los poemas porque contienen unidades globales y conceptos integrales.

Hay un gran cambio en la estructura de los que se enseña, porque cuando se rompe el concepto espacio-tiempo (cosa que permite la poesía) ocurren grandes cosas.

Creo que ésta es la demanda de la persona del futuro para conseguir el equilibrio entre tecnología-valores humanos.

Aprender lo mismo pero con claves distintas, claves poéticas para personas gozosas en el vivir pleno.

Dice Octavio Paz: «sin poesía no hay futuro»; y POESÍA es tan sólo un modo de ver la vida, saber contemplar una puesta de sol, una hoja en el aire cayendo; POESÍA es desarrollar una capacidad de ver lo que está en el secreto de la vida, y esto tiene que ser enseñado desde la más tierna infancia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- JIMÉNEZ, J. R. (1985): *Canta pájaro lejano*, Madrid: Espasa-Calpe.
MANRUBIA, M. C. (1990): *Educación Integral y creatividad*, Murcia: M.E.C./C.A.M.
PAZ, O. (1991): *La casa de la presencia*. Obras completas, Barcelona: Círculo de Lectores.
RODRÍGUEZ DELGADO, J. M. (1973): *Planificación del hombre futuro*, Madrid: Fundación Juan March.
TROYANO, F. (1978): *Quisicosas*, Madrid: S.M.