

ALFAGUARA JUVENIL

Guía para disfrutar y comprender la lectura

Poesía en acción. Manual para talleres de poesía

Ramón Iván Suárez Caamal

Primero de Secundaria

El autor y su obra

Ramón Iván Suárez Caamal, escritor y poeta, nació en Calkiní, Campeche, en abril de 1950. Realizó sus estudios en la Escuela Normal Rural en Campeche y en la Escuela Normal Superior de México, en la especialidad de Lengua y Literatura Española.

Ha obtenido numerosos reconocimientos, entre los que se pueden citar: Premio Nacional de Poesía “Jaime Sabines”, de Querétaro (1991), Premio Nacional de Poesía del H. Ayuntamiento de Calkiní (1992), Premio Estatal de Periodismo, en Quintana Roo (1987); y nombramiento como Hijo Distinguido de Calkiní en 1990.

Hasta el momento ha publicado más de veinte libros de verso y de prosa; entre ellos destacan: *Zoo y otras ficciones mínimas*, 1978; *Pavesas*, 1979, *Memorial de sueños*, 1981; *Poemas para los pequeños*, 1983; *La fauna del Platón y otros poemas*, 1984; *Bajo el signo del árbol*, 1986; *En el insomnio escribo*, 1987; *Vivir cerca del mundo*, 1988; *Cuando te llamo selva*, 1989; *Pulir el jade*, 1992; *Criatura inanimada*, 1995; *Otros mundos, otros sueños y otra vez otros mundos*, 1996; *Aprendizajes en la luz*, 1996; *Pejeluna*, 1996; *Casa Distante*, 1996; *Colectivos: Sumario de ficciones* (narrativa), 1986; *Poemas desde el rincón celeste* (poesía), 1983; *Imaginaciones* (narrativa), 1986; *Recuento de voces* (poesía), 1987. Tiene en su haber los libros de texto: *Manual de poesía coral en movimiento*, colectivo, 1982; *Poesía en acción. Manual para talleres literarios*, 1991, *Juguemos con el español*, 1995.

Suárez Caamal es el autor de la letra del *Himno a Quintana Roo* (1986). Fue fundador, junto con Waldemar Noh Tzec, Jorge Miguel Cocom y César Víctor May Tun, del grupo literario Gérali, de Calkiní, del que sigue siendo el responsable directo de la edición de las obras y mecenas de jóvenes que inician su carrera en el horizonte de las letras. Radica en Bacalar, Quintana Roo, desde 1973.

Poesía en acción: manual para talleres de poesía reúne la experiencia de Manuel Iván Suárez Caamal, quien durante muchos años ha coordinado un taller de creación poética. La estructura del libro responde a la necesidad de dar forma didáctica a los mecanismos de la creación poética, transformando lo fundamental de la teoría literaria en ejercicios de escritura.

Este manual fue creado con el propósito de despertar la creatividad verbal en el campo de la lírica, por tal razón se tratan poco los sistemas de versificación tradicionales, y en cambio se maneja el verso libre. Su propuesta radica en percibir las cosas

de manera distinta y original, cambiar el pensamiento lógico por un pensamiento basado en imágenes poéticas.

Los temas abarcan los elementos del cuerpo poético: imagen, ritmo y emotividad. Las bases teóricas del manual están tomadas de escritores y estudiosos de la poesía. El taller literario se concibe como un espacio de intercambio en el que la auto-crítica y el análisis están presentes y en el que se facilitan los instrumentos para escribir.

La estructura de los diez capítulos que conforman la obra comprende conceptos, ejemplos de lo expuesto y ejercicios. En el primer capítulo se explica qué es la poesía y se abordan los elementos poéticos: imagen, ritmo y emotividad. El segundo capítulo trata de la diferencia entre el lenguaje denotativo y el connotativo, así como la polisemia y la metáfora. El tercero está dedicado al ritmo, la diferencia entre prosa y verso, el verso proyectivo y la melodía. En el cuarto capítulo se exponen las fases del procedimiento poético. El quinto plantea los distintos niveles del análisis literario. El sexto, explica las series poéticas y la estructura interna. El séptimo muestra la actitud lírica. El octavo enuncia las formas poéticas. El noveno revela algunos esquemas básicos del poema breve. El décimo incluye varios recursos de la poesía actual en Latinoamérica.

Por otra parte, a la luz de esta conceptualización de la poesía, el lector entrará en contacto con la obra poética de Eliseo Diego, Carlos Pellicer, José Emilio Pacheco, Alejandra Pizarnik, Mario Benedetti, Octavio Paz, Pablo Neruda, César Vallejo, Elías Nandino, Rafael Alberti y Pita Amor, por mencionar algunos autores.

Propuesta de actividades

Para empezar

Elementos de la poesía

Poesía es un término de origen griego (*poiesis*: creación) con el que se alude a uno de los rasgos esenciales del fenómeno literario: la capacidad de crear, mediante la palabra poética, un mundo de ficción enmarcado en los dominios de la fantasía y el arte. Los medios para la creación poética son el verso, el ritmo, la melodía y el metro.

Para comenzar se recomienda seleccionar y escuchar una serie de canciones que introduzcan a los alumnos en el género poético: Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa, entre otros; dichos compositores e intérpretes

pueden acercar a los alumnos al lenguaje poético. También pueden solicitar a los jóvenes que seleccionen canciones de sus artistas favoritos y que lleven a la clase las letras por escrito. Lo más importante de esta actividad es que descubran que este tipo de lenguaje está presente en su vida cotidiana y se sientan cercanos al género poético.

Otra actividad posible consiste en seleccionar unos 30 poemas en torno a un tema en particular: el amor, la ausencia, las mujeres, la oscuridad, entre otros. Transcriba estos textos en hojas blancas y exhibalos en las paredes del salón de clases; luego pida a los alumnos que lean en silencio los poemas y seleccionen los tres que más les agraden y anoten los títulos. Lleve a cabo una votación preguntando a los alumnos los títulos de los poemas que cada uno seleccionó. Al terminar la votación, lean en voz alta los tres poemas que más gustaron al grupo.

Con los tres poemas elegidos, los alumnos pueden analizar cómo se emplea en ellos el lenguaje, además de percibir algunas características del género poético. Posteriormente, puede pedir que investiguen otros elementos del lenguaje poético, consultando al menos tres fuentes. Hecho lo anterior, forme equipos de cinco integrantes para que discutan los resultados de sus investigaciones y extraigan conclusiones sobre los elementos que existen en la poesía.

Para hablar y escuchar

Puede propiciar un ambiente íntimo e iniciar una conversación con los alumnos preguntándoles si les gusta la poesía, si alguno ha escrito un poema. Enseguida, invite a los alumnos a que cierran los ojos mientras lee algunos poemas en voz alta. Después proponga que sean ellos los que lean mientras sus compañeros escuchan con los ojos cerrados.

Una vez realizadas las lecturas, entre todos pueden comentar qué emociones les provocaron los poemas: alegría, nostalgia, tristeza, desesperación, amor. Puede proponer también que imaginen el contexto en que el autor escribió el poema: en el exilio, cuando su amada lo abandonó, porque estaba enamorado, etcétera.

Cuando los alumnos hayan adquirido un poco de seguridad al leer en voz alta, puede sugerir la elaboración de un audiolibro, en el cual quedarán grabadas las voces de todos; para ello sólo es necesario contar con una grabadora, solicitar que busquen un poema de su autor favorito y destinar una sesión para la grabación de las lecturas. Lograda la versión final pueden hacer copias para que cada alumno conserve una.

Para escribir

Con la intención de que los alumnos incursionen en la creación poética, explique brevemente en qué consiste una composición acróstica: un poema en el que las letras iniciales, medias o finales de cada verso, leídas en sentido vertical, forman un vocablo o expresión. Luego exhorta a que cada uno tome su propio nombre o el de alguna persona especial para ellos como referencia para crear un acróstico. Ejemplo:

Cadenas
Rotas
Intimidad
Suelta
Tierra
Imaginaria
Nunca
Alcanzada

Para continuar ejercitando la escritura, pida que elijan alguno de los autores que aparecen en el libro e investiguen su biografía, tras lo cual intentarán escribir un poema en el que expresen el por qué de su admiración por dicho autor, así como datos verídicos de su vida. Ejemplo: poema escrito por Cristina Peri Rossi en honor a la poeta Alejandra Pizarnik.

Y EL PSIQUIATRA ME PREGUNTÓ...

Y el psiquiatra me preguntó:
-¿A qué asocia el nombre de Alejandra?-
El dulce nombre de Alejandra
el olor de los pinos y cipreses
casas rojas castillos medioevales
una dama en el umbral
muebles púrpuras
la prodigiosa simetría de los parques
una hoja siempre en blanco
delante del ojo que acaricia
la falta de sonido
las lilas de los muros
un **dolor enfermizo por casi todo**
el muelle gris
las cosas que sólo existen en **jardines**
para decir cuyos nombres
es necesario empezar por Alejandra
la antigüedad de algunas **piedras**
respiración entrecortada

La poeta Alejandra Pizarnik sufría cada vez que se encontraba frente a una hoja en blanco. En sus poemas habla de jardines, piedras, noches de insomnio, lilas. Su días, la vida, le dolían. Tenía dificultad para relacionarse con las personas,

la **dificultad**
para hacer amigos,
en fin, **medianoche fatales**
en que todo nos falta
especialmente
un amigo
una amiga
inolvidables.

Para seguir leyendo

Si desea que sus alumnos tengan contacto con otros autores del género poético, le recomendamos las siguientes obras:

Poesía de autor

Mario Benedetti, *Inventario*, México: Punto de Lectura, 2001.

Jaime Sabines, *Recuento de poemas 1950 /1993*, México: Joaquín Mortiz, 2001.

Antonio Machado, *Antología poética*, España: EDAF, 1999.

Corrientes poéticas

Prisma. Antología poética de vanguardia hispanoamericana. Selección, presentación y notas de Hugo Gutiérrez Vega y Guillermo Gutiérrez León, México: Alfaguara, 2003.

El cisne en la sombra. Antología de poesía del Modernismo. Selección y prólogo de César Arístides, México: Alfaguara, 2003.

Poesía temática

Suspiros de mar. Selección de Rodolfo Fonseca, México: El naranjo, 2005.

Antología de las mejores poesías de amor en lengua española. Selección de Luis María Anson, España: De Bolsillo, 2004.

Explorando el mundo: poesía de la ciencia; antología. Miguel Ángel García Posada, España: Gadir, 2004.

Conexiones curriculares

Español

- Buscar y leer distintos textos informativos (impresos o electrónicos) sobre el mismo tema seleccionado.
- Hacer seguimiento de un género.

- Organizar una exposición para compartir lo que aprendimos sobre un tema.
- La relación de las temáticas con el sentir y los valores de una época.
- Participar en debates sobre temas investigados previamente.

Educación cívica y ética

- Comprender que las culturas locales forman parte de la diversidad cultural del país.
- Valorar positivamente la pertenencia a distintos grupos sociales y su influencia en la conformación de la identidad personal.
- Identificar lo que se sabe sobre el tema y, a partir de ahí, elaborar una lista ordenada de preguntas para buscar información que amplíe el conocimiento.
- Elaborar diferentes resúmenes atendiendo a los siguientes aspectos:
 - Que tengan distintos propósitos (responder a preguntas previamente planteadas, dar a conocer información sobre un tema, estudiar para un examen).
- Libertad para elegir y para decidir: rasgo esencial de la naturaleza humana. La libertad como característica que distingue a los humanos de otros seres vivos. La libertad se ejerce en el seno de condiciones y límites. Pensar y dar cuenta de las decisiones.
- Cambios físicos, sociales y afectivos en la adolescencia. Comprensión del significado personal de esos cambios. Reconocimiento, aceptación y valoración de sí mismo.
- Identificar los valores personales y colectivos. Valores compartidos y no compartidos. Papel del diálogo y el respeto en la convivencia plural.

Conexiones al mundo

Puede recomendar a los alumnos que vean, escuchen y exploren los siguientes materiales para comentarse en clase:

El lado oscuro del corazón (1992), del director argentino Eliseo Subiela. Oliverio, personaje principal, es un poeta que recorre Buenos Aires buscando una mujer que sepa “volar”. El guión está basado en poemas de Mario Benedetti, Juan Gelman y Oliverio Girondo.

ALFAGUARA JUVENIL

Neruda en el corazón, CD y DVD, 19 artistas ponen música a los poemas de Pablo Neruda (Joaquín Sabina, Julieta Venegas, Miguel Bosé).

Entre voces, colección de poemas en CD de grandes autores leídos por ellos mismos, Fondo de Cultura Económica.

Páginas electrónicas: <http://www.poesia.com/>, <http://ame-diavoz.com/>, <http://www.letralia.com/itin/creacion/poesia.htm> y <http://poesia.desdeinter.net/>.

Desarrollo: Sandra Figueroa, Fabiola Pech y Ana Arenzana.

Grupo Santillana

ALFAGUARA

JUVENIL

Para uso exclusivo en las aulas como apoyo didáctico.

© Todos los derechos reservados para Santillana Ediciones Generales, S.A. de C.V., México, 2007