

La poesía: un encuentro emocionante con la lengua y la literatura

Poemania. Guia pràctica per a fer lectors i lectores de poesia

Anna Ballester Marco

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

lectura@fundaciobromera.org

Resumen: *Poemania. Guia pràctica per a fer lectors i lectores de poesia*, edición no venal publicada en octubre del 2009 por la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, recoge las reflexiones didácticas generadas tras la realización de talleres de poesía con niños de diferentes edades y en diferentes niveles educativos. Esta guía ofrece, fundamentalmente, una relación de actividades de carácter lúdico para practicar la lectura, la escritura y la representación de textos poéticos, tanto en la escuela como en el ámbito familiar.

Palabras clave: poesía, familia, escuela, placer, integración, interculturalidad.

Abstract: *Poemania. Guia pràctica per a fer lectors i lectores de poesia* ('Poemania. A Practic Guide to Make Poetry Readers') is a non venal edition published in October 2009 by the Bromera Foundation for the Promotion of Reading. It gathers many didactic reflections which are the result of different poetry workshops with children of different ages and different educational levels. This guide provides, basically, a list of enjoyable activities to practice reading, writing and performing of poetic texts, both in the school and in the family environments.

Keywords: poetry, family, school, leisure, integration, multiculturalism.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura es una entidad de carácter cultural y sin ánimo de lucro creada en 2003 que tiene como finalidad principal el fomento de la lectura, especialmente la literaria y formativa, entre todos los sectores de la sociedad, pero con una atención específica hacia la población infantil y juvenil y el mundo de la cultura y la enseñanza. Los objetivos de la entidad se llevan a cabo mediante la organización de actividades dirigidas, principalmente al ámbito educativo y familiar, a través de la formación de los mediadores (docentes, bibliotecarios, padres y madres, etc.), sin dejar por ello de dirigirse directamente a la población infantil y juvenil, como también a otros colectivos, asociaciones culturales y lúdicas en aquellas actividades que tengan relación con los objetivos básicos de la fundación.

Entre las líneas de trabajo se encuentra el plan de publicaciones propio. Dicho plan se puso en marcha en 2006 con la publicación de *Llegir per a créixer, guia per a fer fills lectors* de J. C. Girbés. Una guía dirigida a padres y madres en la que se facilitan estrategias prácticas para fomentar el hábito de leer en familia.

Siguiendo las directrices del plan de publicaciones y respondiendo a las solicitudes manifestadas por los mediadores, se consideró necesario publicar un segundo título de la colección cuyos contenidos específicos trabajaran la poesía en los distintos ámbitos. Así nació *Poemania, una guia pràctica per a fer lectors i lectores de poesia*, de Anna Ballester. Es pues, un proyecto editorial que utiliza el mismo sistema de distribución gratuita entre mediadores interesados que siguió la primera publicación.

A continuación explicamos los objetivos básicos del proyecto, detallamos las claves básicas para trabajar la poesía, cómo podemos descubrir el funcionamiento poético del lenguaje y exponemos la repercusión social y mediática que ha tenido hasta ahora –y tiene– el proyecto.

2. ¿Por qué la poesía?

Durante la realización de cursos y talleres sobre literatura infantil y fomento de la lectura, siempre transmitíamos la idea de ofrecer a los niños un abanico lo más amplio posible de libros de literatura de ficción, de conocimientos, de géneros literarios, de temas y estilos diferentes, con el fin de dar a conocer la inmensa riqueza y variedad del mundo de los libros y de la literatura, con el propósito de que tuvieran la información necesaria para formarse su propio criterio y definir sus gustos o preferencias literarias. Con el tiempo, advertimos que los libros de poesía eran muy minoritarios en nuestras propuestas de animación, que eran los grandes desconocidos de padres y docentes y, lo más preocupante, que los libros de poesía estaban ausentes en muchas bibliotecas escolares. A partir de entonces intentamos poner remedio, en la medida de nuestras posibilidades, a tanta ausencia poética. Empezamos a compensar el déficit de lecturas poéticas y a organizar talleres de poesía. Durante años hemos compartido, con niños y maestros de todos los niveles educativos, experiencias poéticas maravillosas. *Poemania* surge con la ilusión de hacer extensivo el placer de seguir formando lectores de poesía, con la esperanza en un mundo mejor. Compartimos las palabras sabias del poeta Miquel Desclot cuando dice: «hay que leer para gozar, leer para conocer, leer para comprender, leer para crecer como ser humano».

Asimismo la edición de la guía *Poemania* ha traspasado las paredes del ámbito educativo. El trabajo experimentado en las aulas, en sesiones de trabajo con profesores y mediadores nos ha dado experiencia y también oportunidad para conocer otras realidades, sobre todo, nos ha lanzado a vivir una experiencia intensa con otros públicos para los que la poesía es especialmente motivadora como llave de entrada a la literatura.

3. Objetivos didácticos de ‘Poemania’

El objetivo fundamental de *Poemania* es ayudar a descubrir el placer de leer y crear textos poéticos y compartir momentos mágicos y conmovedores al darle vida a las palabras, poniéndolas en escena. Para conseguirlo, proponemos, multitud de estrategias que generarán un ambiente de trabajo motivador, que contagiarán el deseo de transgredir las barreras del lenguaje cotidiano y que emocionarán al lector al ver superadas las propias capacidades de expresión y de comunicación.

El lenguaje cotidiano nos sirve para responder a necesidades básicas de expresión y de relación con los demás; pero resulta insuficiente para mirar el mundo desde otra perspectiva o para poder comunicar grandes emociones y sentimientos. Por ello necesitamos el lenguaje poético, un lenguaje más cuidado, con un alto valor simbólico, un lenguaje rico en imágenes, que nos ofrecerá nuevas dimensiones expresivas para ocasiones especiales y momentos sublimes.

Los textos poéticos requieren un tratamiento especial, diferente, de las otras tipologías textuales. Por tanto, necesitaremos una buena dosis de imaginación, libertad y sensibilidad para poder transitar por el maravilloso mundo de las palabras poéticas.

4. ¿Cuáles son las llaves mágicas de la poesía?

Metafóricamente, las llaves significan el acceso a otros mundos o a otras dimensiones. Cuando hablamos aquí de llaves mágicas, queremos transmitir la idea de que la poesía ha de tener un tratamiento especial, diferente de las otras tipologías textuales. La poesía requiere siempre un trato exquisito.

Pero, además, tenemos que transitar por el maravilloso mundo de las palabras poéticas cargados con una buena dosis de imaginación, libertad, sensibilidad y respeto.

Para entrar con buen pie en el mundo de la poesía y garantizarnos un recorrido feliz por ese universo de belleza del lenguaje, necesitamos disponer de algunas de estas llaves imprescindibles, que son:

- **La oralidad.** La mejor forma de transmitir el ritmo y la musicalidad de los versos es la oralidad. Por eso, necesitará estar, a menudo, presente tanto en casa como en la escuela, para que desde pequeños, los niños vayan adquiriendo el gusto por la estética del lenguaje y comiencen a escuchar y a verbalizar palabras bonitas y pensamientos poéticos. Para estimular la sensibilidad y despertar el placer de utilizar la belleza del lenguaje, la rima y la cadencia de las palabras, éstas han de ser escuchadas. Las palabras tienen que entrar por el oído, filtrarse en el corazón y llegar hasta las mismas entrañas del ser.
- **Los mediadores.** Las figuras de padres, madres y docentes constituyen la clave principal para despertar y fomentar el placer por la poesía. Ellos han de facilitar las condiciones para que el descubrimiento de la poesía se convierta en algo mágico, sorprendente. Padres y maestros han de ser capaces de detener el tiempo, de vez en cuando, para deleitarse y deleitar con la lectura expresiva de un texto poético. Con su actitud han de contagiar la emoción que les despierta la lectura o la recitación de un poema.
- **Un ambiente favorable.** Tenemos que propiciar un clima que facilite el trabajo creativo, que potencie la espontaneidad y que favorezca la libertad de expresión. Un clima cálido donde cada persona tenga la confianza de poder expresar y comunicar libremente sus emociones, ideas o temores, con la seguridad de que será escuchada y respetada. Al mismo tiempo, es necesario fomentar la cooperación y el trabajo en equipo para que todos se sientan apoyados, estimulados y valorados por los demás. La dinámica colectiva ayuda a ser conscientes de que el potencial creativo y literario del grupo siempre es mayor que el individual. Por tanto, se genera una mejora de la calidad de las producciones poéticas. No debemos olvidar algo fundamental: tenemos que ofrecer un ambiente sugerente y enriquecedor, donde se tenga al alcance una buena dotación de recursos materiales y una amplia variedad de textos poéticos.

5. «Una pizca de poesía para empezar cada día»

La práctica cotidiana, el hecho de jugar cada día unos minutos con las palabras, será un pilar fundamental para construir el hábito de leer y escribir. Se trata de acercar la poesía a los niños y de que desarrollen su sensibilidad. Empezar cada día la jornada

escolar leyendo un poema, es una experiencia pedagógica y humana muy significativa. Si la periodicidad es semanal, podemos fijar un día y acuñar un eslogan, por ejemplo: «Cada lunes, empezamos el día con poesía».

Con la finalidad de ayudar a descubrir el funcionamiento poético del lenguaje y proporcionar momentos de goce estético, en *Poemania* se sugieren varias propuestas como las que hay a continuación.

Actividades lúdicas para aprender a leer en voz alta de forma expresiva. Leer es una competencia lingüística que tiene que seguir perfeccionándose a lo largo de todas las etapas educativas. Leer libros de poesía responde, por una parte, a la necesidad de reconocer en los poemas una tipología textual; pero, por otra, a la conveniencia de descubrir el funcionamiento estético del lenguaje. Los textos poéticos ayudan a estimular la imaginación, facilitar la expresión y desarrollar la sensibilidad. Leer poesía enriquece la capacidad individual de conocerse y comprenderse mejor a uno mismo, y de conocer y comprender otras personas y el mundo. En la guía *Poemania, guía pràctica per a fer lectors i lectores de poesia*, se ofrecen varias propuestas para animar la práctica de actividades lúdicas de lectura en voz alta.

- Un mar de poesía
- Versos de cara a la pared
- Saludos poéticos
- Versos muy sentidos
- Circuito poético
- Encuentro de versos
- Mascotas poéticas
- Poemas en situaciones comprometidas
- Poemas con efectos especiales
- Unidos por la poesía
- Versos al oído

Juegos para facilitar la memorización de un poema. Recitar un poema supone transmitir las emociones y los sentimientos que sus versos nos han provocado y eso hace que, normalmente, se despierten también las emociones de las personas que lo escuchan.

Uno de los recuerdos más emotivos que guardamos de nuestra infancia es la cantidad de versos y canciones que aprendimos de memoria y que constituyen parte de nuestro bagaje de la literatura de tradición oral. Por eso, queremos alimentar el imaginario colectivo de los niños ejercitando la memoria y jugando a atesorar versos.

- Versos sucesivos
- Rueda de sentimientos
- La varita mágica
- Versos en plena forma
- Poemas ilustrados
- Poemas entonados
- Escondiendo versos

Actividades motivadoras para escribir y recrear poemas. La finalidad que nos proponemos es ayudar a descubrir que el acto de escribir se puede convertir en un placer, en una actividad divertida que consiste en jugar con la música y el ritmo de las palabras y en un momento idóneo para compartir emociones y sentimientos. El acto de escribir ofrece una ocasión para sentirse libre pudiendo expresar y comunicar la riqueza del mundo interior de cada uno.

La palabra clave siempre será *facilitar*. Tenemos que crear las condiciones necesarias para que el camino de la escritura resulte tan llano y libre de obstáculos como sea posible. Un camino con paradas y tiempo para la reflexión, donde niños y niñas puedan reconocer y valorar su trabajo, aligerar el peso de las dificultades y animarse para seguir avanzando con ilusión. En ese camino también les iremos ofreciendo modelos de textos que puedan constituir un punto de partida para etapas literarias sucesivas.

- Traca de rimas
- Cuentos mínimos
- Poema dialogado
- Historia fragmentada
- Menús poéticos
- Fantasías en verso
- Unas letras muy especiales
- Onomatopeyas trampolines
- Un cadáver muy exquisito
- Prepoesía
- Recreamos a nuestros poetas
- Haikus
- *Limericks*
- La tradición como fuente de inspiración

Propuestas creativas para dramatizar poemas. La dramatización es una forma de representación que utiliza el cuerpo, la voz, el espacio y el tiempo escénico para expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias. Como forma de expresión, la dramatización desarrolla la sensibilidad y la capacidad de comunicación y, al tiempo, genera un proceso de trabajo creativo e integrador de los diferentes lenguajes: corporal, lingüístico, plástico y musical.

Los tres pilares básicos sobre los cuales fundamentamos la estructura del trabajo para la dramatización de poemas son **el lenguaje del cuerpo, la voz y los versos**. El lenguaje del cuerpo sirve para darle vida a las palabras. La entonación correcta, el tono de voz adecuado, asegura una buena audición y

mejora la expresividad. Por eso es importante aprender a mejorar técnicamente nuestra voz (respiración, vocalización, proyección, líneas melódicas, etc.). Los versos del poema suponen la materia prima de la dramatización y tenemos que memorizarlos para poder interiorizarlos, disfrutarlos, sentirlos y transmitir mediante ellos las emociones que nos provocan.

La dramatización es un proceso de trabajo globalizador que utiliza todos los lenguajes, potencia las capacidades expresivas y desarrolla la creatividad. Constituye, por tanto, un recurso excelente para lograr la simbiosis del cuerpo, la voz y la palabra poética.

Recursos de Internet sobre poesía. La poesía también forma parte de la nueva sociedad de la información y por ello Internet ofrece numerosos recursos a través de webs, blogs, fórums y experiencias educativas colgadas en la red. Aliarse con las TIC abre una puerta para llegar también a los nativos digitales más acostumbrados a las pantallas que al papel. En *Poemania* también se ofrece una breve guía de recursos de la red.

6. Repercusión social y mediática del proyecto

Hasta la fecha, dado que *Poemania* se ha lanzado sin apenas difusión, la repercusión social ha sido tímida, pero ello contrarresta con la masiva asistencia de público a los actos organizados y sesiones prácticas impartidas. Se han realizado presentaciones en Alzira y Valencia, con una media de 200 personas cada una, se han impartido multitud de talleres dirigidos a escolares de distintos niveles educativos, se han organizado sesiones prácticas en asociaciones de discapacitados como Pro-Sub Alzira, se ha participado en encuentros profesionales de bibliotecarios, en la Mostra de contacontes Contescoltes de Simat, en jornadas formativas de profesorado (CEFIRE de Castelló de la Plana, Ondara, la Vall d'Uixó, Riba-roja de Túria, Alzira), etc.

La difusión de *Poemania* viene determinada por las sesiones prácticas de fomento lector que han provocado una difusión boca-oreja y por el apoyo explícito de la

Consejería de Ciudadanía que ha financiado parte del proyecto, ya que ha entendido el valor de la poesía para formar ciudadanía y integrar las minorías.

7. Bibliografía

BALLESTER MARCO, Anna, *Poemania, guia pràctica per a fer lectors de poesia*, Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, Alzira, 2009.

GIRBÉS APARISI, Joan Carles, *Llegir per a créixer, guia pràctica per a fer fills lectors*, Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, Alzira, 2006.