POESÍA EN CLASES DE ESPAÑOL

Olga Nikiforova

Universidad Internacional, Moscú, Rusia

En el año 2006 la editorial de nuestra universidad dio a la luz un material didáctico: una corta antología de poesías de autores españoles y latinoamericanos más conocidos. Siendo autora de este material didáctico, me propongo hablar en mi ponencia de su estructura y contenido, de los objetivos que pretendíamos conseguir con él, de los tipos de trabajo con el material poético.

Ante todo quisiera destacar la importancia del trabajo con la poesía en clases de lenguas extranjeras. Con ayuda de la poesía se desarrolla la competencia lingüística y discursiva de los estudiantes. Además contribuimos a su preparación en el nivel personal y sociocultural. El trabajo con la poesía es una actividad placentera y sirve como incentivo a los alumnos a leer. Además es un vehículo para el desarrollo de la imaginación y es una gran fuente de inspiración para los alumnos y para el profesor.

Los manuales de español con los cuales trabajamos no contienen suficiente material poético, por eso ha surgido la necesidad de seleccionar cierta cantidad de poesías en español y crear una antología para aplicarla con fines didácticos.

La estructura de este material didáctico está determinada por el programa de estudios: consta de tres partes llamadas niveles. El primer nivel de la antología corresponde al nivel básico, el segundo al intermedio y el tercero al avanzado. Cada nivel está destinado para un año académico que consta de dos semestres. En cada nivel las poesías están agrupadas según las dificultades fonéticas, léxicas y gramaticales, según la complejidad de las imágenes y la información sociocultural que contienen, están relacionadas con los temas de conversación. Cada poesía va acompañada con una serie de tareas.

Al preparar este trabajo hemos planteado varios objetivos.

1. Enseñar (en la primera etapa) y perfeccionar (en las etapas posteriores) la pronunciación. Leer y recitar una poesía en voz alta es un buen ejercicio fonético para asimilar la articulación de los sonidos y la entonación. En el primer nivel casi todas las poesías las aprendemos de memoria. Así paralelamente conseguimos el fin de mejorar y desarrollar la memoria de los alumnos.

Centro Virtual Cervantes

2. Enriquecer el vocabulario. En una poesía el léxico se aprende más fácilmente. Por ejemplo, al aprender la poesía "El calendario" los estudiantes memorizan los nombres de los meses, algunos fenómenos de la naturaleza y actividades del hombre en algunas estaciones del año. La poesía "La infancia" de José Selgas Carrasco contiene numerosos adjetivos que enriquecen considerablemente el lenguaje de los estudiantes del primer nivel. De las poesías del segundo nivel se puede mencionar como ejemplos "Canción del pirata" de José de Espronceda, que contiene abundante léxico del tema "El mar," y "Oda a las cosas" de Pablo Neruda.

3. Enseñar la gramática. En un contexto poético, lírico las formas gramaticales y su empleo se asimilan con mayor facilidad. En los tres niveles nos dedicamos al análisis gramatical. El primer nivel abarca temas gramaticales tales como los tiempos del modo indicativo, diferentes clases de pronombres, grados de comparación de los adjetivos, infinitivo, gerundio, participio. El segundo y el tercer nivel abarcan los modos del subjuntivo e imperativo, el condicional, el infinitivo compuesto, diferentes tipos de oraciones subordinadas. Vale la pena destacar que a veces se encuentran poesías – modelo para el estudio de algún tema gramatical. Por ejemplo, en "La hermana amante" de Juan Ramón Jiménez predomina el futuro; "La primavera besaba" de Antonio Machado da material para analizar el empleo del imperfecto de indicativo en contraste con el indefinido y el pretérito perfecto compuesto.

4. Desarrollar la imaginación y la creatividad de los alumnos, enseñar a ver las imágenes creadas por los poetas y crear las propias, enseñar a pensar con ayuda de imágenes. El mundo de imágenes creadas por el poeta es lo que nos complace ante todo en la poesía, es lo que despierta nuestra propia imaginación. No es raro que las imágenes del poeta y las de los estudiantes no coincidan. Describir y discutirlas parece muy atractivo para los alumnos.

5. Desarrollar la destreza de hablar. Discutiendo las imágenes llegamos a la discusión de la idea, del tema y de la filosofía de las poesías, de los sentimientos humanos de que ellas tratan o que provocan, de la impresión que da cada poesía, hacemos comparaciones de temas e imágenes. Tales tipos de trabajo a menudo se hacen sin ninguna preparación previa.

6. Desarrollar la competencia sociocultural. En nuestra facultad enseñamos el español como segunda o tercera lengua y los estudiantes no tienen ningún curso especial de historia, cultura o literatura hispana. Por eso prestamos mucha atención al desarrollo de esta competencia en clases prácticas de lengua. El trabajo con la poesía proporciona a los alumnos muchas posibilidades para conocer la cultura, la historia de los países, la mentalidad de la gente, los nombres de las personalidades famosas. Antes de leer una nueva

ACTAS XLII (AEPE). Oiga NIKIFOROVA. Poesía en clases de español
Centro Virtual Cervantes

poesía en clase hablamos sobre el autor, sobre la época, el país (si se trata de un poeta latinoamericano). A menudo pedimos que algún estudiante nos presente una biografía detallada del poeta o este trabajo lo hace todo el grupo.

7. Enseñar a traducir del español al ruso. Nosotros siempre traducimos las poesías al ruso pero estas traducciones son interlineales. Pero casi en cada grupo hay un estudiante – poeta capaz de hacer una traducción literaria. A veces se llega a un formidable resultado. Tengo una colección de traducciones estudiantiles, entre ellas hay unas cuantas obras maestras. Lo más impresionante es comparar las traducciones estudiantiles con las de traductores profesionales (si tales traducciones existen).

8. Educar a los alumnos. El trabajo con la poesía en clase contribuye al desarrollo integral del estudiante. Conseguimos el objetivo educativo disfrutando con la belleza de las poesías, discutiendo problemas, hablando de los sentimientos humanos, de valores imperecederos.

Contenido de la antología. Tipos de tareas.

Antes de presentar el contenido poético de los tres niveles quisiera destacar la idea de que esta antología es un material didáctico de apoyo y cada profesor trabajando con él puede variar las tareas, formular las suyas, elegir entre las poesías y las tareas las que le parezcan más convenientes. Trabajar con la poesía en el aula de ELE es un modo de atraer la atención y el interés de los estudiantes, hacer las clases más vivas, más llenas de contenido. En qué momento de la clase trabajar con la poesía deriva de la lógica, de la estructura de la clase. También con ayuda de esta antología es posible organizar clases temáticas dedicadas a algún poeta.

El ciclo poético del nivel I consta de 33 poesías. Comienza con 14 coplas. Con éstas se puede trabajar desde las primeras clases. Tienen forma sencilla y comprensible, fácil de leer y aprender de memoria. Enriquecen el vocabulario y dan material para hablar, discutir, teniendo en cuenta naturalmente las posibilidades de expresión lingüística de los estudiantes. Se ofrecen las siguientes tareas:

1. ¿De qué sentimientos humanos tratan las coplas populares?

2. ¿Qué coplas prueban que el amor es un sentimiento muy fuerte?

3. ¿En qué coplas se tratan las contradicciones que anidan en el corazón humano?

4. ¿Hay coplas de contenido filosófico entre éstas?

5. Resuma con sus propias palabras el contenido de cada copla.

ACTAS XLII (AEPE). Oiga NIKIFOROVA. Poesía en clases de español
Centro Virtual Cervantes

6. Analice el empleo de los pronombres personales.

7. Escriba en tres columnas los infinitivos de los verbos regulares, irregulares y de conjugación individual.

Las dos últimas tareas son gramaticales. Cumpliendo la tarea 7 conjugamos los verbos más difíciles en presente.

La segunda poesía del primer ciclo es "La plaza tiene una torre..." de Antonio Machado. Además de presentar una maravillosa imagen ayuda a analizar el empleo de los artículos y repasar la entonación de la oración exclamativa.

La poesía de Rafael Alberti "Rutas" ayuda a aprender los adverbios de lugar.

Ya he mencionado la poesía "El calendario" la que nos proporciona léxico relacionado con el tema "Las estaciones del año". Pero es interesante también desde el punto de vista gramatical: contiene algunos verbos y expresiones impersonales y verbos irregulares y de conjugación individual en presente de indicativo.

Es maravillosa en mi opinión para la primera etapa la poesía "Cosas de tiempo" de Ramón de Campoamor:

Pasan veinte años: vuelve él,
y, al verse, exclaman él y ella:
(- ¡Santo Dios! ¿Y éste es aquél?...)
(¡Dios mío! ¿Y ésta es aquélla?...)

Aunque contiene sólo 4 líneas nos da material para desarrollar la imaginación y la destreza oral. Se ofrecen las siguientes tareas:

1. ¿Es posible adivinar la historia de la vida de estas dos personas?

2. Describa los sentimientos de él y de ella al encontrarse después de veinte años.

3. ¿Puede imaginar cómo eran él y ella antes de la separación y cómo son después de pasar veinte años?

4. Analice el empleo de los pronombres demostrativos.

5. Busque otras clases de pronombres en la poesía.

En el primer ciclo me gusta mucho trabajar con los "Versos sencillos" del cubano José Martí los cuales contienen numerosas imágenes, son filosóficos, descubren nuevos horizontes socioculturales ante los estudiantes, son muy bonitos, son "música y razón" y además.... son colorados: "Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido..." Así escribía Martí y nosotros discutimos si los versos realmente pueden ser colorados.

ACTAS XLII (AEPE). Oiga NIKIFOROVA. Poesía en clases de español
Centro Virtual Cervantes

Es imposible imaginar una antología de poesía española, por corta que sea, sin Gustavo Adolfo Bécquer, "el eterno novio de toda mujer". El tema del amor es muy discutido en clases y las poesías de Bécquer nos dan mucho material. En el primer nivel están incluidas poesías tales como "Volverán las oscuras golondrinas", "Yo soy ardiente, yo soy morena", "Amor eterno".

Un lugar especial entre las poesías del primer nivel lo ocupa "La guitarra" de Lorca. Es una poesía fantástica por la cantidad de imágenes y la expresividad del lenguaje. Además cada estudiante ruso conoce la maravillosa traducción al ruso de "La guitarra" hecha por Marina Tsvetaeva, una famosísima poetisa rusa del siglo XX. Es sumamente interesante hacer la comparación del texto de Lorca con el de Tsvetaeva.

Además de "La guitarra" están incluidas también "Canción de jinete", "Paisaje" ("El campo de olivos se abre y se cierra como un abanico...") y "Despedida". Las poesías de Federico García Lorca siempre nos incitan a hablar de su personalidad, su vida y su obra, sobre su trágica muerte que se produjo al empezar la guerra civil en España en 1936.

A propósito, vale la pena mencionar que el tema de esta guerra española ocupa su lugar en los manuales de español de autores rusos. Para la generación moderna de estudiantes este tema parece poco atractivo pero las poesías que tratan de la guerra los hacen reflexionar sobre este tema, comprender los sufrimientos, la tragedia de la gente que vivió en aquella época. Se sabe que España y Rusia (la antigua Unión Soviética, la URSS) tuvieron su terreno común en esta guerra. Me refiero ante todo a los republicanos españoles que encontraron refugio político en la URSS y a los niños españoles, hijos de padres republicanos, traídos de España a nuestro país donde ellos encontraron su segunda patria. En mi infancia conocí el nombre de Julio Mateu, un republicano refugiado, poeta que se publicó más de una vez en la URSS. Sus poesías están impregnadas de amor y nostalgia por su país natal abandonado, son expresivas, fáciles de entender y aprender. En el primer nivel he incluido la poesía de Julio Mateu " No puedo".

No puedo vivir sin ti,
patria de los naranjales,
patria de los palmerales,
patria del cielo turquí.
No puedo vivir sin ti.

Para esta poesía se ofrecen las siguientes tareas:

1. ¿Qué impresión da la poesía? ¿Qué sentimientos expresa?
2. ¿En qué consiste la tragedia personal del poeta? ¿Qué datos biográficos del poeta se adivinan en las líneas de la poesía?
3. ¿Qué sabe Ud. sobre la guerra civil en España?

ACTAS XLII (AEPE). Oiga NIKIFOROVA. Poesía en clases de español
Centro Virtual Cervantes

4. ¿Qué imágenes de su patria crea el poeta?

5. Comente el título de la poesía.

6. Analice el empleo de los tiempos gramaticales y los pronombres.

Aparte quisiera notar que he hecho hincapié en este tema porque el tema de la guerra en general no deja de ser actual y da pábulo para reflexionar y discutir.

Es imprescindible mencionar a los famosos latinoamericanos, premios Nóbel chilenos, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Sus poesías encontraron su lugar en las páginas de nuestro material didáctico. En el primer nivel he incluido "Meciendo" y "Dame la mano" de Gabriela Mistral, tan atractivas ante todo por la diversidad de imágenes, la riqueza y la expresividad del lenguaje.

Entre las numerosas y a menudo complejas poesías de Pablo Neruda he encontrado algunas que los estudiantes son capaces de leer, comprender y discutir ya estudiando en el primer nivel. Todas contienen mucha filosofía y, naturalmente, gramática. Por ejemplo, la tarea gramatical para la poesía "Esto es sencillo" es analizar las palabras negativas y las fórmulas de comparación.

En la poesía "La reina" también analizamos grados de comparación de los adjetivos pero el lenguaje, la fuerza de las imágenes y del sentimiento son incomparables. Ninguno puede quedarse insensible.

Gracias al trabajo con la poesía aumenta la creatividad de los estudiantes y yo quisiera ilustrarlo con un ejemplo. Discutiendo el tema "La infancia" leemos la poesía del mismo nombre de José Selgas Carrasco:

Cielos azules,
Nubes de nácar,
Limpios celajes
De oro y grana;
Campos floridos,
Verdes montañas,
Valles amenos,
Cumbres lejanas,
Ricos paisajes
De sombras vagas
Que misteriosos
Pinceles trazan;
Ecos del aire,
Voces del agua,
Vagos perfumes
De esencia varia;

ACTAS XLII (AEPE). Oiga NIKIFOROVA. Poesía en clases de español
Centro Virtual Cervantes

Mucha alegría,
Mucha esperanza;
Pocas tristezas
Y algunas lágrimas;
Ésa es, mi hijo,
Flor de mi alma,
Ésa es tu vida,
Ésa es la infancia.

Entre las tareas para esa poesía las más interesantes son las 3 y 4: *¿Qué imágenes de su infancia tiene Ud. grabadas en la memoria?* y *Valiéndose de estas imágenes escriba su propia poesía "La infancia"*. Una estudiante ha escrito lo siguiente:

La casa vieja,
Manzanos detrás de la ventana,
La oración en voz baja
Para que sólo Dios la oiga.
El polvo en la luz de la mañana,
Los mejores amigos:
Los gatos y perros
y el erizo envuelto en un panamá.
Las gotas sobre las ramas,
El bosque, las violetas, las setas,
los muguetes y piñas
para la casa de baño.
La lluvia, la carrera por los campos,
La ropa seca y la estufa caliente.
El invierno en espera del verano,
Y sobre todo esto
el arco iris de mis sueños.
Mi abuela está leyendo cuentos...
Mi tía está leyendo cuentos...
Mi prima está leyendo cuentos...
Yo estoy leyendo cuentos....
Yo sueño en el cuento sobre mi vida
Y me quedo dormida.

En el primer nivel está incluida la poesía "Elogio de la lengua castellana" de Juana Ibarbourou porque da material para hablar de la lengua castellana y de la lengua materna.

Finaliza el primer ciclo la poesía de Miguel de Unamuno "Leer, leer" por ser importante para los alumnos el tema de la lectura, de la selección de libros y otros materiales de lectura, de qué y cómo leer.

ACTAS XLII (AEPE). Oiga NIKIFOROVA. Poesía en clases de español
Centro Virtual Cervantes

El material poético de los niveles 2 y 3 es más difícil desde el punto de vista del léxico, la gramática, el sentido, el contenido filosófico y la estructura de imágenes porque corresponde a los niveles más altos de la competencia lingüística y la destreza oral de los alumnos.

26 poesías forman parte del nivel 2 y 18 del nivel 3.

El segundo ciclo empieza con tres poesías sobre el mar: "Canción del pirata" de José de Espronceda (un fragmento), "Versos sueltos del mar" de Rafael Alberti y "La balada del agua del mar" de Lorca. Cada poeta crea su propia imagen del mar y los estudiantes ya son capaces de compararlas, explicar la diferencia y decir si tienen algo en común, ya pueden analizar el lenguaje de las poesías más detallada y profundamente.

Lorca en el segundo nivel está representado por "Memento", el maravilloso "Romance de la luna, luna" y "Las seis cuerdas". Ésta siempre la comparamos con "La guitarra".

Antonio Machado está representado por dos poesías: "Era una mañana..." y "!Oh tarde luminosa!", Bécquer por "!Qué hermoso es ver el día...!" y "A Elisa". Hay dos poesías de Juan Ramón Jiménez: "Por doquiera, flechas de oro" y "Tristeza dulce del campo", 2 poesías de Julio Mateu y 4 de Pablo Neruda: "El perezoso", "España en el corazón", "Oda a las cosas" y "Oda a unas flores amarillas".

En el nivel 2 los estudiantes conocen dos nombres nuevos para ellos: Rubén Darío ("El canto errante" y "Sinfonía en gris mayor") y Miguel Hernández ("Las desiertas abarcas"). Ésta poesía nos da material para una conversación sobre la fiesta de los Reyes Magos y en general sobre las fiestas. Solemos compararla con "La infancia" de José Selgas Carrasco.

En este ciclo está incluida la poesía de Leopoldo Días "La lengua castellana". Acostumbramos a compararla con "Elogio de la lengua castellana" de Juana Ibarbourou. Estas dos poesías con su lenguaje sublime incentivan a los estudiantes a estudiar el español.

El tercer ciclo empieza con "El poeta a caballo" de Juan Ramón Jiménez y "Se ha puesto el sol" de Lorca. Las dos describen el estado de la naturaleza llena de tristeza y es interesante analizar con qué recursos cada poeta consigue transmitir este sentimiento.

La poesía de Pablo Neruda "Puedo escribir los versos..." es probablemente una de las más tristes sobre el amor, da mucho material para la discusión e inspira para hacer traducciones. Es interesante también desde el punto de vista de la gramática. Así el verbo "querer" se emplea ora en indefinido, ora en imperfecto. Vamos a ver estos momentos:

ACTAS XLII (AEPE). Oiga NIKIFOROVA. Poesía en clases de español
Centro Virtual Cervantes

1. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la *quise*, y a veces ella también me *quiso*.

2. Ella me *quiso*, a veces yo también la *quería*.

3. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la *quise*.

La poesía está impregnada de sentimientos, emociones, recuerdos, no se trata de hechos o acciones pero los estudiantes pueden imaginar y reconstruir la historia de este amor infeliz y les inspira este tipo de trabajo.

Otra poesía de Neruda incluida en este ciclo se titula "Atención al Mercado". Es bastante complicada en el aspecto lingüístico pero es interesante interpretar su filosofía. Es curioso por qué Neruda escribe la palabra "mercado" con mayúscula. Las imágenes de las mercancías que se venden en el mercado son muy vivas: "aves sagradas", "la pobre patata en su envoltorio", "la verde lechuga presurosa", "el afilado ají con su venganza" etc.

La tercera poesía de Neruda de este ciclo es "Oda a la tristeza".

En este nivel a mis estudiantes y a mí nos encantan por su lenguaje y su filosofía dos poesías de Gabriela Mistral: "Palabras serenas" y "Riqueza".

Lorca está representado por "Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla", "Si mis manos pudieran deshojar" y "Árboles".

Finalizan el tercer ciclo la poesía "Castilla" de Manuel Machado con su importante contenido histórico y "Tú me levantas, tierra de Castilla" de Miguel de Unamuno. Solemos comparar dos imágenes de Castilla creadas por estos poetas célebres.

En la ponencia no ha sido posible dar los títulos de todas las poesías que contiene la antología ni mencionar los nombres de todos los poetas pero espero que lo presentado dé una idea clara de nuestro material didáctico.

ACTAS XLII (AEPE). Oiga NIKIFOROVA. Poesía en clases de español
Centro Virtual Cervantes