Taller práctico de escritura de poemas en décimas

Mariana Affonso Semerjion
Instituto Cervantes de São Paulo
mariana.semerjion@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

El VI Simposio de Lengua y Literatura (2023) del Instituto Cervantes de Río de Janeiro, tuvo lugar los días 27 y 28 de octubre de 2023, dónde reunió expertos de la lengua española para presentar y asistir a diferentes talleres y comunicaciones relevantes para el mundo del español.

Una de las ponencias ha sido el taller práctico de escritura de poemas en décimas presentado por la profesora Mariana, del Instituto Cervantes de São Paulo, en el que se expuso un formato de poesía que limita el escritor en su forma estética, a partir de una dimensión que exige ciertas rimas y métricas particulares. El contenido expuesto es parte del Trabajo Fin de Máster del Máster Universitario en Didáctica del Español como Lengua Extranjera por la Universidad Nebrija, desarrollado por la masterada Mariana Affonso Semerjion, con la supervisión de la tutora Kely Ferreira Goze, titulado: Aquí no hay fronteras, la música conecta la humanidad, una propuesta didáctica para fomentar la interculturalidad a través de la música en el aula de ELE para estudiantes refugiados de nivel B1. Se trata de 6 sesiones de sensibilización intercultural como complemento de clases de español como lengua extranjera, con el objetivo de fomentar la reflexión, donde la música se convierte en un puente que une diferentes culturas y facilita el aprendizaje de una nueva lengua desde una perspectiva más humana y comprensiva a través de canciones de Jorge Drexler que desarrollan el tema de los movimientos migratorios desde una perspectiva antropológica.

En el taller se han presentado las canciones escritas en décimas: *Décimas para el Guernica* y *Milonga del moro judío,* ambas de Jorge Drexler, con el objetivo de inspirar los presentes a crear sus propios versos, una vez que hayan conocido el formato presentado de poema, haciendo de la escritura una manera de desplomar letras sobre la hoja en blanco, transformando en palabras sus sentimientos y su perspectiva de ver la vida, infundiendo nuevos significados y colores a sus pensamientos y experiencias.

Al sumergirnos en las palabras cuidadosamente tejidas por los poetas, nos encontramos con un mundo de expresión emocional que va más allá de la mera comunicación literal. Los poemas presentes en las canciones se convierten en un espejo de nuestras emociones más profundas y complejas. A través de metáforas y simbolismos, los poetas encapsulan el abanico completo de la experiencia humana, en un viaje emocional que nos permite conectar más profundamente con nuestras propias emociones y comprender mejor las de los demás.

2. LAS DÉCIMAS

La historia de los poemas décimas se remonta a Vicente Espinel, un escritor y músico español del siglo XVI. Espinel nació en Málaga, España, en 1550, y es conocido por sus contribuciones tanto a la poesía como a la música de la época.

En 1591, Espinel publicó una obra titulada *Diversas Rimas y Prosa,* donde introdujo un nuevo estilo poético que se convertiría en la décima. La décima es una forma de poesía que consta de diez versos octosílabos rimados de diversas maneras, generalmente en ABBAACCDDC. Espinel no solo estableció la estructura básica de la décima, sino que también popularizó su uso en la literatura española.

El término «décima» se deriva del número diez, refiriéndose al número de versos que componen este tipo de poema. La décima se convirtió en una forma poética muy apreciada en la literatura hispana y se extendió a lo largo de los siglos, encontrando su lugar en la poesía popular, lírica y narrativa.

Vicente Espinel no solo fue un pionero en la creación de la décima, sino que también fue un personaje multifacético que contribuyó significativamente a la música de su tiempo. Además de sus logros poéticos, Espinel fue reconocido por sus habilidades como músico y se le atribuye la invención de la «espina,» un adorno para la guitarra que influyó en el desarrollo del instrumento.

3. LAS DÉCIMAS EN LAS CANCIONES DE JORGE DREXLER

Jorge Drexler es un compositor y cantante uruguayo con una larga trayectoria profesional vinculada a la música y las artes. Durante sus más de 30 años de carrera ha grabado catorce discos de estudio y ha ofrecido conciertos por todo el mundo.

En 2017 participó en la primera edición de TED en castellano, grabando una charla titulada «Poesía, música e identidad», en la que cuenta que Joaquín Sabina le ha confiado los versos del poema *Moro judío* de Chicho Sánchez Ferlosio, para que Jorge se encargara de hacer una canción en décimas, haciéndole conocer e investigar sobre ese tipo de estrofa, compleja, que es hoy popular en la lengua española, originándose en España, cruzando el Atlántico, llegando a Latinoamérica, donde mantiene hasta hoy ese tipo de escritura en su tradición popular.

Explorar la poesía es adentrarse en la exploración de temas universales que trascienden fronteras culturales y temporales. El amor, la esperanza, la muerte, la guerra y la paz se entrelazan en las líneas poéticas de las canciones presentadas, proporcionando una lente a través de la cual podemos contemplar la riqueza y la complejidad de la condición humana. En estos versos, encontramos transformaciones como consuelo en la tristeza, inspiración en la desesperación y conexión en la soledad. A través de un juego creativo con el lenguaje, Jorge Drexler nos invita a cuestionar nuestras comprensiones convencionales, expandiendo así nuestra

manera de ver la vida. Esta manipulación del lenguaje no solo es estilística, sino que también nos lleva a una reflexión profunda sobre las palabras y sus significados, enriqueciendo nuestra comprensión lingüística y conceptual.

LAS *DÉCIMAS PARA EL GUERNICA*

La canción *Décimas para el Guernica,* escrita en 2017, se trata de una pieza musicalizada por Jorge Drexler a partir de versos de Juanlu Mora, María Jimenez Serrano, Andrés Romero y Mopo Meursault, como parte de *Suena Guernica,* un proyecto audiovisual de Radio 3 y RTVE.es para celebrar el 80.º aniversario de la obra maestra de Picasso.

Antes de profundizar en el estudio de la canción, los presentes han analizado el lienzo de Pablo Picasso, pintado en 1937, un encargo del Gobierno de la Segunda República Española para ser expuesto en el pabellón español durante la Exposición Internacional de 1937 en París. La inspiración de Pablo fueron los distintos ataques ocurridos en la Guerra Civil Española, entre ellos, «La desbandá», fenómeno ocurrido en la carretera que une Málaga (tierra de Pablo) a Almería, además del bombardeo de la ciudad de Gernika, que da nombre a la obra. El *Guernica* se convirtió en un alegato contra las guerras y un símbolo de los movimientos pacifistas de todo el mundo.

Después, los presentes han reflexionado individualmente sobre una de las décimas, y enseguida han compartido los pensamientos con el colectivo, considerando los distintos puntos de vista y opiniones sobre cada palabra elegida para la canción, conectándola al lienzo, relacionando con el momento actual y con lo que se ha vivido en el momento de la pintura. El análisis culmina con el grupo escuchando la canción y apreciando el video en el que Jorge Drexler canta delante de la obra de Pablo Picasso.

Letra de la canción:

Estribillo:

La sangre gris en el lienzo
clava su lanza y salpica.
No hay un rojo más intenso
que los grises del *Guernica*.

Décima 1:

Cada trazo en la pintura
sostiene, de horror, un grito.
Guernica, un rumor maldito
te atraviesa cada hechura
y muerde a cada criatura

sobre el violento retablo,
mientras un sordo vocablo
de muerte el óleo rubrica
y te desangras, Guernica,
por los pinceles de Pablo.

Décima 2:

Plomo, polvo, hambre, horca,
almas cívicas y escuelas;
pluma, sangre, panes, muelas,
un fusil, García Lorca.
Los cultivos de mazorca,
las llanuras sin trincheras,
los cuarteles, las afueras,
la locura colectiva...
Quien lo ha visto, quien lo viva,
huye, pinta o vocifera.

Décima 3:

Seno, candil, voz, cometa
todo en la guerra se ahoga
y cuando asfixia la soga
para en seco la veleta.
Saltemos como un atleta
en busca de brisa pura,
dejemos que la sutura
del miedo la cosa el arte.
Sea el poema estandarte
que avanza en la noche oscura.

Décima 4:

Toma esta flor obstinada
que entre los escombros crece;
que así como reaparece;
como un candil, la alborada
y en cada fe silenciada
una campana repica,
y aun por la grieta más chica
la raíz derriba al muro.
No hay verde con más futuro
que los grises del *Guernica*.

Autor(es): Juanlu Mora, Mopo Meursault, Marta Jiménez Serrano, Andrés Romero, Jorge Drexler

5. *MILONGA DEL MORO JUDÍO*

La canción *Milonga del moro judío,* escrita en 2004, como parte del álbum Eco, aborda el conflicto «israelí-palestino», que, desafortunadamente, le afecta a Jorge Drexler de cerca, siendo hijo de un judío alemán que consiguió escapar de la Alemania nazi, y de una madre cristiana.

En la charla TED Jorge Drexler cuenta que aprendió a vivir en una casa donde las tradiciones vivían en armonía, y en sus estrofas desea que lo mismo pudiera ocurrir en ese conflicto, de manera que los involucrados pudieran ver unos a los otros como seres humanos, respetando las divergencias de pensamientos, construyendo sociedades más inclusivas y compasivas, que logran reconocer y valorar la humanidad compartida, a pesar de las diferencias en opiniones y perspectivas, fomentando un diálogo más constructivo y respetuoso.

Letra de la canción:

Décima 1:

Por cada muro un lamento
En Jerusalén, la dorada
Y mil vidas malgastadas
Por cada mandamiento
Yo soy polvo de tu viento
Y aunque sangro de tu herida
Y cada piedra querida
Guarda mi amor más profundo
No hay una piedra en el mundo
Que valga lo que una vida

Estribillo:

Yo soy un moro judío
Que vive con los cristianos
No sé qué dios es el mío
Ni cuáles son mis hermanos
No sé qué dios es el mío
Ni cuáles son mis hermanos

Décima 2:

No hay muerto que no me duela
No hay un bando ganador
No hay nada más que dolor
Y otra vida que se vuela
La guerra es muy mala escuela
No importa el disfraz que viste

Perdonen que no me aliste
Bajo ninguna bandera
Vale más cualquier quimera
Que un trozo de tela triste

Décima 3:

Y a nadie le di permiso
Para matar en mi nombre
Un hombre no es más que un hombre
Y si hay dios, así lo quiso
El mismo suelo que piso
Seguirá, yo me habré ido
Rumbo también del olvido
No hay doctrina que no vaya
Y no hay pueblo que no se haya
Creído el pueblo elegido

Autor(es): Chicho Sánchez Ferlosio (estribillo) y Jorge Drexler (décimas).

6. EL TALLER DE ESCRITURA

El taller se estructura en torno a tres pilares fundamentales: conocimiento, práctica y retroalimentación. Durante las sesiones, los participantes aprenderán sobre la historia de las décimas, sus características formales y su relevancia en la poesía hispana. Además, se sumergirán en la práctica constante de la escritura, explorando diversas temáticas y estilos dentro de las décimas. La retroalimentación constructiva, proporcionada tanto por el instructor como por los compañeros, será un componente esencial para el crecimiento de cada participante como poeta.

Contenido del Taller:

Historia y evolución de las décimas: En esta primera parte del taller, se introducirá a los participantes en la historia de las décimas, desde sus orígenes en la poesía popular hasta su influencia en la literatura contemporánea. Se analizarán ejemplos destacados de décimas de diferentes épocas y regiones, para comprender su versatilidad y riqueza.

- Estructura y métrica: Aquí, los participantes aprenderán la estructura y la métrica específicas de las décimas. Se explicará cómo se componen diez versos octosílabos, y se explorarán las posibilidades rítmicas y melódicas de esta forma poética. Los participantes practicarán la creación de estrofas en décimas siguiendo patrones rítmicos tradicionales y experimentales.

- Ejercicios de escritura: El núcleo del taller consistirá en sesiones prácticas donde los participantes escribirán sus propias décimas. Se plantearán desafíos

y ejercicios específicos para estimular la creatividad y la destreza poética. Los participantes tendrán la oportunidad de compartir sus creaciones con el grupo y recibir retroalimentación constructiva.

- Retroalimentación y revisión: La retroalimentación es esencial para el crecimiento como escritor. En este taller, se fomentará un ambiente de apoyo donde los participantes puedan compartir sus poemas en décimas y recibir comentarios tanto del instructor como de sus compañeros. Se prestará atención a la estructura, el contenido, el estilo y la musicalidad de los poemas.

El «Taller Práctico de Escritura de Poemas en Décimas» ofrece a los participantes la oportunidad de sumergirse en una forma poética fascinante y desafiante. A través de la exploración, la práctica constante y la retroalimentación constructiva, los escritores podrán desarrollar sus habilidades poéticas, expresar sus emociones y reflexiones, y conectarse con una tradición literaria rica y relevante. Este taller no solo promueve la creatividad individual, sino que también fomenta la formación de una comunidad literaria comprometida con la poesía en décimas.

7. CLUB DE ESTUDIOS DE CANCIONES

Como todo se transforma, el taller de escritura terminó por transformarse en un club de estudios de canciones, considerando que los presentes estuvieron muy entretenidos analizando las canciones y tuvimos que elegir entre escribir nuestras décimas o dedicar el tiempo que teníamos para profundizar en las canciones, estimulando así el pensamiento crítico y promoviendo la comprensión mutua, a partir del intercambio de ideas sobre ambas canciones, permitiendo que los participantes puedan aprender de los demás, fomentando la exposición a diferentes opiniones, ampliando la perspectiva y conocimiento del otro y de uno mismo, generando empatía, cualidad fundamental en la actualidad, para que se pueda comprender la diversidad en el mundo, apreciar y respetarla.

El propósito inherente al club de estudios de canciones consiste en la confluencia de reflexiones y diversas perspectivas relacionadas con canciones, traducido en la disgregación analítica de las canciones, abordando dimensiones que incluyen, entre otras: análisis gramatical, semántico, cinestésico, histórico y psicológico.

- Análisis gramatical: Examina la estructura y la gramática de las letras.
- Análisis semántico: Explora el significado y la interpretación de las palabras y frases utilizadas en la canción.
- Análisis cinestésico: Relaciona la música y las letras con experiencias sensoriales, como colores, texturas o emociones.
- Análisis histórico: Contextualiza la canción en su época, considerando eventos y tendencias culturales.

- Análisis psicológico: Explora las posibles implicaciones emocionales o psicológicas de la letra y la música.

Este enfoque analítico integral busca fomentar un entendimiento profundo y enriquecedor de la música, incentivando la exploración crítica y la apreciación desde diversas perspectivas académicas.

Este análisis busca capturar la complejidad y la riqueza de las canciones, integrando diversas capas de significado para proporcionar una comprensión más profunda y completa, trabajando en grupo, generando oportunidades para compartir conocimientos, habilidades y perspectivas, lo que enriquece la experiencia colectiva. La diversidad de interpretaciones presentes dentro del grupo permite una comprensión más completa y eficiente de las canciones. La sinergia resultante de la colaboración grupal a menudo conduce a interpretaciones únicas generadas a partir de un colectivo que se crea con la combinación de ideas y enfoques distintos, fomentando la generación de nuevas perspectivas y mejor entendimiento del otro.

8. CONCLUSIONES

El presente taller de escritura, que se transformó en un club de estudios de canciones, es un ejemplo práctico de que la capacidad del profesor para adaptarse al entorno es una práctica fundamental de conexión con el momento presente y ajustar el contenido a las características de los estudiantes esencial para construir un entorno de aprendizaje efectivo y enriquecedor, reconociendo la necesidad de los participantes en su momento. Esta capacidad de lectura del público permite al profesor personalizar la entrega del contenido de manera que resuene con la audiencia presente.

El formato de clase presentado ha funcionado en un ambiente colaborativo, permitiendo a los participantes exponer sus opiniones, escuchar diferentes puntos de vista, desarrollar habilidades de evaluación, interpretación y comunicación para poder expresarse oralmente, respetando siempre el turno de habla. Al analizar y discutir las distintas dimensiones de la música, como la letra, la composición y el contexto cultural, se estimula el pensamiento crítico, promoviendo la apreciación reflexiva y la comprensión profunda de la música y sus impactos en la sociedad. Además, la colaboración de los asistentes enriquece la diversidad de perspectivas, impulsando un diálogo constructivo y habilidades de trabajo en equipo. Ese modelo presentado puede ser adaptado por los profesionales presentes en sus clases, trabajando la interculturalidad en el aula, comprendiendo así que, la visión del mundo del individuo está condicionada por su cultura, de manera que, a veces, le resulta difícil imaginar que otras culturas tengan maneras diferentes de pensar y actuar en la sociedad, teniendo como finalidad promover el respeto y la empatía hacia las demás culturas, considerando actividades como dinámicas de grupo, ejercicios de comunicación y escucha activa, planteamiento de situaciones que requieren resolución de conflictos, debates y dilemas morales.

El presente evento ha sido particularmente emocionante, considerando el momento en el que vivimos una intensa situación entre Israel y Palestina, además de otros conflictos que ocurren alrededor del mundo. Aunque estemos en Brasil, desarrollando un taller de lengua española, que podemos pensar que no tiene una relación directa con la situación, reflexionamos desde una perspectiva humanista, holística y antropológica, considerando que todos formamos parte de la especie humana y nuestra actitud puede tener un impacto positivo o negativo con relación al otro. El evento ha sido un maravilloso momento de compartir de ese dolor, sufrimiento, sin dejar a un lado la esperanza y deseos positivos, de manera que se pueda visualizar un futuro de paz, respeto y tolerancia a las diversidades existentes en el planeta.

Mi deseo es de llevar talleres como este a través de un mundo sin fronteras, en el que la gente pueda actuar con una mirada reflexiva sobre la vida en sí misma, nuestras actitudes y pensamientos, poco a poco desarrollando un planeta mejor, lleno de igualdad, respeto y tolerancia, generando así una cultura de paz, desde adentro hacia afuera y viceversa, aprendiendo unos de los otros, con el puesto de aprendiente y enseñante en un intercambio constante. En la música no hay tiempo, ni hay frontera.

9. BIBLIOGRAFÍA

Cuadro *Guernica* de Pablo Picasso - Fuente: <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica>

Córdoba, Edna. «El papel de la décima espinela en la cultura latinoamericana», La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), avril 2014. Consulté le 29/11/2023. URL: <https://cle.ens-lyon.fr/espagnol/litterature/litterature-latino-americaine/poesie/el-papel-de-la-decima-espinela-en-la-cultura-latinoamericana>

Información sobre Vicente Espinel: <https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Espinel>

Jorge Drexler y una historia sobre décimas, identidad y el culto a las palabras <https://www.latercera.com/culto/2020/04/20/jorge-drexler-y-una-historia-sobre-decimas-identidad-y-el-culto-a-las-palabras/>

La estructura de los versos octosílabos: <https://lenguasyliteraturas.com/2020/05/13/la-guasa-decimal/>

Letra de la canción *Décimas para el Guernica* de Jorge Drexler: <https://www.cancioneros.com/letras/cancion/2155596/decimas-para-el-guernica-jorge-drexler>

Letra de la canción Milonga del moro judío de Jorge Drexler: <https://www.letras.com/jorge-drexler/184061/>

Video de la canción *Décimas para el Guernica* de Jorge Drexler: <https://www.youtube.com/watch?v=PS7Lf_2uVqg>

Video de Jorge Drexler explicando sobre la canción *Décimas para el Guernica*: <https://www.youtube.com/watch?v=cdlh5TJbqj8>

Video de Jorge Drexler tocando la canción *Décimas para el Guernica* delante de la obra *Guernica* de Pablo Picasso en el Museo Reina Sofía: <https://www.youtube.com/watch?v=IebCMF-SuYo&t=1s>

Video de Jorge Drexler explicando sobre la estructura de las canciones en décimas: <https://www.youtube.com/watch?v=D0U1V0i7IWk&t=141s>

Videoclip de la canción *Milonga del moro judío* de Jorge Drexler: <https://www.youtube.com/watch?v=myVi6pVYYb8>

Videoclip de la canción *Milonga del moro judío* de Jorge Drexler: <https://www.youtube.com/watch?v=myVi6pVYYb8>