

Marineros.

Castillo en el Aire

Antología de poesía iberoamericana sobre el amor

Antologador: Rodolfo Fonseca

Autores: Jorge Luis Borges, Federico García Lorca, Octavio Paz, Alejandra Pizarnik y Xavier Villaurrutia, entre otros

El amor es un sentimiento difícil de definir en términos exactos. Sin embargo, en todas las épocas y lugares los poetas se han esforzado por descifrarlo con el lenguaje. Todo aquel que haya conocido alguna vez el amor puede reconocerse en los versos de un poema. En esta antología, algunos de los más grandes poetas de Iberoamérica nos invitan a sentir esta experiencia. Se trata de una obra sobre el poder del lenguaje para dar forma a los sentimientos.

3 sesiones

Temas: Aceptación, Crecimiento y maduración

Valores: Creatividad, Justicia, Tolerancia

Rodolfo Fonseca nació en la Ciudad de México. Es poeta y editor, y durante más de veinte años se ha dedicado a realizar proyectos para niños y jóvenes en torno a la poesía. Sus antologías han recibido diversos premios. En Ediciones Castillo ha publicado *Orquesta poética. Poemas sonoros*, así como *Vuelo de voces. Antología de poesía iberoamericana*.

Casi todos los poetas han dedicado algunos versos al enamoramiento, la decepción, la nostalgia, la pérdida del ser amado o a alguna otra de las facetas del amor. Esta antología propone una selección de cincuenta y dos de las voces poéticas más representativas de América Latina, España, Brasil y Portugal de los siglos xx y xxi, para aproximar a los jóvenes lectores a la exploración del amor a través de la poesía iberoamericana moderna, desde la métrica tradicional hasta la poesía de las vanguardias y posvanguardia.

Esta antología poética reúne diversos puntos de vista sobre el amor, expresados en poemas inscritos en un marco lingüístico, cultural y temporal específico: la poesía iberoamericana del siglo xx, dentro de la cual pueden identificar otros rasgos pues los poetas se relacionan asimismo por sus países de procedencia, sus corrientes literarias, entre otros criterios. Así, este libro es una muestra de la diversidad de expresiones que existe dentro de una manifestación cultural delimitada por tiempo, espacio y lengua. El hilo conductor —el amor— es uno de los temas más antiguos de la literatura, y los poemas antologados muestran las maneras en que los individuos viven las emociones y las relaciones humanas, así como la diversidad de modos en que la poesía permite expresar estas vivencias. Esta selección reúne además a varias de las voces icónicas de la poesía como Jorge Luis Borges, Octavio Paz y Alejandra Pizarnik.

A lo largo de esta propuesta de trabajo se estudia la construcción de una antología y los criterios con que puede emprenderse; se analiza la función de las imágenes y sus interacciones con la palabra escrita, y se reflexiona sobre el concepto de Iberoamérica y los diversos grupos y movimientos culturales en que es posible enmarcarnos.

Sesión 1:

Marineros, una reunión literaria. Una antología es una colección de obras literarias, musicales o de algún otro arte elegidas con base en un criterio específico: puede tratarse de un autor, periodo, género o tema, entre un sinfín de posibilidades. Sin embargo, las antologías más notables no se limitan a compilar textos con algún elemento en común, sino que se distinguen por explorar su tema: en el caso de las literarias, la selección permite al lector descubrir motivos, matices, asociaciones, evoluciones y variaciones. *Marineros* reúne poemas sobre el amor escritos por autores de habla hispana y portuguesa del siglo xx. Este tema es, quizá junto al de la muerte, uno de los más recurrentes en la literatura. Los poemas reunidos aquí ofrecen un panorama de las corrientes y estilos de la poesía iberoamericana en ese periodo, así como un amplio espectro de concepciones del vínculo amoroso: entrega o posesión, gozo o sufrimiento, libertad o cautiverio, entre otras.

Conversar sobre lo leído. Las siguientes preguntas serán de utilidad para discutir en clase: ¿Qué temas o motivos, además del amor, detectan en los poemas del libro? ¿Qué relación tienen con el tema principal? ¿Pueden clasificar a los autores de la antología en grupos? ¿Cuántos criterios distintos seguirían? ¿Creen que la lengua en que escribieron

los poetas influye de algún modo en su manera de abordar el tema? ¿De qué forma cambiaría la antología si incluyera por ejemplo, textos en inglés o en épocas muy distintas? ¿De cuántos tipos de amor se habla en la antología?

Otra antología. Pida a los alumnos que examinen la antología para detectar las distintas formas en que los poetas conciben y expresan el amor. A continuación, propóngales que, por equipos, compilen una antología musical de sus canciones favoritas —de cualquier lengua y género— que expresen ideas semejantes a las de los poemas de *Marineros*. Pídales que comparen resultados con otros equipos.

Sesión 2:

Marineros, un libro escrito en dos lenguajes. La poesía se sirve de la lengua para convertir una idea en una experiencia estética. *Marineros* añade un nivel más a este proceso, al incorporar ilustraciones de carácter metafórico cuyo sentido se vincula al texto, de modo que, más allá de acompañar las palabras, evoca nuevas asociaciones en la mente de los lectores. Las imágenes aluden al campo semántico del mar, la navegación y la pesca. Decodificarlas en conjunción con el texto escrito es un ejercicio que permite reflexionar sobre las distintas formas de interpretar los mensajes de cualquier tipo que encontramos en la vida diaria, así como las diversas modalidades de comunicación al alcance.

Conversar sobre lo leído. Para desarrollar el tema, plantee a sus alumnos las siguientes preguntas: ¿Qué es el lenguaje? ¿Cuántos tipos de lenguaje conocen? ¿Qué es la lectura? ¿Se puede “leer” una imagen? ¿Cómo se trasladan las figuras retóricas al lenguaje visual? ¿Cuál es el papel de las ilustraciones en un libro? Además de las imágenes, ¿de qué otras formas se puede ampliar el sentido de un texto? ¿Cambia de algún modo su percepción de los poemas al analizar el significado de las ilustraciones? ¿Por qué consideran que se eligió el mar como tema para ilustrar un libro sobre el amor? ¿Les parece que los motivos marinos de las ilustraciones tengan un simbolismo constante a lo largo del libro?

Otras posibilidades. Sugiera a sus alumnos que piensen en un tema alternativo para las ilustraciones de los poemas de la antología: además del mar, ¿qué otra imagen serviría como metáfora del sentimiento amoroso? Anímelos a expandir la asociación mediante la búsqueda de conceptos

secundarios relacionados con el principal y vinculados con las ideas expresadas del libro. Una vez determinado ese lenguaje visual, podrán crear ilustraciones alternas para dos poemas de la antología. Para finalizar, invítelos a comentar de qué manera la imagen cambió su recepción del texto.

Sesión 3:

Marineros, un libro inscrito en un espacio compartido. La antología reúne poemas escritos por autores de habla hispana y portuguesa —dos lenguas muy relacionadas entre sí—, provenientes tanto de países latinoamericanos como de la península ibérica. Estos lugares conforman una macroregión unida por la historia y las lenguas. A lo que proveniente de esta entidad cultural se le dice “iberoamericano”. Ahora bien, este término y otros semejantes agrupan a los países de nuestro continente con base en la cultura heredada de Europa e implican una preponderancia de determinados elementos sobre otros —por ejemplo, la lengua castellana sobre otras de España—. La antología es una muestra de una de las regiones donde los mexicanos —y los nativos de los demás países recopilados— podemos inscribirnos, y sirve como punto de partida para reflexionar acerca de nuestras otras identidades, las cuales involucran lenguas, culturas y visiones artísticas al mismo tiempo cercanas y distintas.

Conversar sobre lo leído. Emplee las siguientes preguntas para ayudar a sus alumnos a reflexionar al respecto: ¿A qué se debe la elección de poetas de lengua castellana y portuguesa para la antología? ¿Qué aspectos tienen en común los poetas, además de la lengua?

Nuestras culturas. Indique a sus alumnos que investiguen el significado de “Latinoamérica”, “Iberoamérica” e “Hispanoamérica”, así como el número de lenguas que se hablan en España y en México. Con el entendimiento implícito de que otros países de nuestro continente poseen una pluralidad semejante, esta información funcionará como punto de partida para entablar una charla grupal sobre estas cuestiones: ¿Qué identidades culturales podemos reclamar como nuestras, además de las que impusieron países europeos? ¿Estas identidades se excluyen entre sí o pueden convivir? Si compilaran una antología de poesía tomando como criterio una de estas identidades, ¿incluirían la lengua española? ¿Qué países abarcarían y por qué?