

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura

Cantos de papel: Análisis de una propuesta didáctica enfocada en la fusión poética y artística en Segundo de BGU

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciada en Pedagogía de la Lengua y Literatura

Autor:

Andrea Carolina Pérez Sisalima

Director:

Guillermo Alejandro Cordero Carpio

ORCID: 0000-0003-0036-0519

Cuenca, Ecuador

2024-10-05

Resumen

En el contexto educativo suele separarse la literatura de las artes debido a ciertas tradiciones y formalidades. Las actividades interdisciplinarias empleadas como método didáctico en la enseñanza de la literatura tienden a ser atípicas, específicamente en el bachillerato. Para tratar de solucionar esta problemática hemos creado una propuesta con el objetivo de elaborar una secuencia didáctica interdisciplinaria que atienda de forma equitativa la enseñanza de la poesía y del *collage* dentro de una clase de literatura; esto con el propósito de crear obras de poesía visual que integren formidablemente el lenguaje verbal y el visual. La metodología aplicada en esta investigación es un estudio de caso con características intervencionistas, esto con la intención de comprender las situaciones de aprendizaje que giran alrededor de los quehaceres de lectura colectivos. Finalmente, los resultados generales demuestran que a partir de esta secuencia los estudiantes tienden a ser más críticos y analíticos, y sobre todo se comportan como sujetos lectores y creadores.

Palabras clave del autor: poesía visual, quehaceres de lectura, poesía latinoamericana

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Cuenca ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Repositorio Institucional: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Abstract

In the educational context, literature is often separated from the arts due to certain traditions and formalities. Interdisciplinary activities used as a didactic method in the teaching of literature tend to be atypical, specifically in high school. In order to try to solve this problem, we have created a proposal with the objective of elaborating an interdisciplinary didactic sequence that attends in an equitable way to the teaching of poetry and collage within a literature class; this with the purpose of creating works of visual poetry that formidably integrate verbal and visual language. The methodology applied in this research is a case study with interventionist characteristics, this with the intention of understanding the learning situations that revolve around collective reading tasks. Finally, the general results show that from this sequence the students tend to be more critical and analytical, and above all they behave as reading and creative subjects.

Author Keywords: visual poetry, reading tasks, collage, latin american poetry

The content of this work corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise the institutional thinking of the University of Cuenca, nor does it release its responsibility before third parties. The authors assume responsibility for the intellectual property and copyrights.

Institutional Repository: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Índice de contenido

Introducción	9
Capítulo 1	12
Antecedentes	13
1.1 Enseñanza de la literatura a través de las artes plásticas	13
1.2 Enseñanza de la literatura a través de las artes visuales	14
1.3 Integración de elementos de la literatura en la enseñanza de las artes visuales	14
1.4 Estudios interdisciplinarios	16
1.5 Estudios dedicados a la integración de la poesía con las artes visuales	16
Capítulo 2	18
Marco conceptual	18
2.1. La poesía de las vanguardias	18
2.2 Enseñanza de la literatura	19
2.2.1. Quehaceres implicados en el proceso de lectura	19
2.2.2. Beneficios de trabajar la poesía en el aula	19
2.3. <i>Collage</i> y Poesía visual	20
2.3.1 Lectura de poesía visual	21
2.4. Educación y arte	22
Capítulo 3	24
Metodología	24
3.1 Diseño de la secuencia didáctica	24
3.1.1. Contexto educativo	25
3.1.2. Selección del tema, autores y obras a trabajar	26
3.1.3. Secuencia de sesiones y actividades	28
3.2 Recolección de datos	31
3.3 Estrategias de análisis de datos	33
3.3.1. Categorización de las transcripciones de clase	33
Capítulo 4	35
Análisis de datos	35
4.1 Quehaceres de lectura	35
4.1.1. Reflexionar sobre la función de la poesía	35
4.1.2. Dialogar sobre la vida y obra del autor	36

4.1.3. Recitar poesía	37
4.1.4. Identificar temáticas recurrentes	38
4.1.5. Identificar recursos poéticos	39
4.1.6. Definir conceptos clave	39
4.2. Quehaceres lectura de <i>collage</i>	40
4.2.1. Explorar sentimientos a través del <i>collage</i> digital	40
4.2.2. Dialogar sobre la vida y obra del autor	41
4.2.3. Definir tipos de <i>collage</i> y conceptos	41
4.2.4. Interpretación temática del <i>collage</i>	43
4.3. Análisis de producciones de los estudiantes	44
4.3.1. Dimensión de significación	44
4.3.2. Dimensión de forma	52
Conclusiones generales	60
Referencias	62
Anexos	64
Anexo A: Selección de poemas analizados en el Capítulo 4	64
Anexo B: Selección de obras de <i>collage</i> citadas en el Capítulo 3	66
Anexo C: Producciones de los estudiantes	69
Anexo D: Proceso de creación de la sesión número 3	82

Índice de figuras

Figura 1: Secuencia de actividades	27
Figura 2: Moriré para amarte	44
Figura 3: Damolor	46
Figura 4: Sin título	47
Figura 5: El lamento	48
Figura 6: Ilusiones	49
Figura 7: ¿Será que puedes verme desde tan lejos?	50
Figura 8: Sin título	51
Figura 9: De todo a nada	52
Figura 10: La muerte hacia un destino	53
Figura 11: Nunca adiós	54
Figura 12: La voz del amor	55

Índice de tablas

Tabla 1: Registros audiograbados de clase	31
Tabla 2: Registros audiograbados de sesiones de trabajo	32
Tabla 3: Sistema de categorías utilizado para el análisis	33

Agradecimientos

A todos los docentes de literatura que me enseñaron tantas formas de ver la vida

A Eugenia, por su insistencia y paciencia para que llegara a amar esta carrera

A mi madre que, a pesar de todo, nunca dudó de mí

A Keiko, mi perrita y fiel amiga, que me animó y se desveló junto a mí, noche tras noche

Introducción

Históricamente se ha tratado de demostrar las distinciones que existen entre literatura y arte. Los debates resaltan aspectos culturales y académicos que las separan, creando una línea institucionalizada que las caracteriza como fundamentalmente distintas. Esto debido a que cada una desarrolla metodologías y enfoques críticos dirigidos a analizar sus particularidades. En igual forma, el canal de expresión varía, la primera comunica ideas mediante lo escrito y la segunda utiliza lo visual y materializado para expresar significados. Esto nos lleva cuestionarnos, ¿es necesario desligar estrictamente la una de la otra? La respuesta aún sigue deliberándose, no obstante, varios estudios demuestran su favorable convergencia. Así pues, en atención a dichas distinciones surge la poesía visual, que se consagra como un género híbrido que explora las relaciones entre palabra e imagen.

Por su parte, en el ámbito educativo también se han separado ambas disciplinas por ciertas tradiciones y formalidades. Por regla general, las dos tienen enfoques metodológicos diferentes, mientras que la enseñanza de la literatura se centra en el análisis y composición de textos, la enseñanza de las artes se enfoca en la práctica de técnicas y en la crítica visual. En consecuencia, se trata con recelo su integración en el aula. Así pues, nos percatamos que específicamente en el bachillerato los contenidos a enseñar no están encaminados a abarcar el tipo de formación interdisciplinaria creativa, pues se presume que el estudiantado ha alcanzado la madurez y por ello debe prescindir de tales actividades. En este sentido, se identifica un problema crucial, dado que esta fusión es determinante en el proceso formativo del individuo.

En relación a la problemática expuesta, se destaca la urgencia de reconsiderar las prácticas pedagógicas de la enseñanza de la literatura. Es necesario que la experiencia educativa se vuelva holística y alineada con los desafíos del mundo actual. Por ello, la mejor forma de corregir la desincronización de contenidos es empezar integrando el lenguaje verbal y el lenguaje visual en producciones que contribuyan al desarrollo de cada disciplina, enriqueciendo la experiencia tanto literaria como artística. Esto es, usar la poesía visual en el bachillerato como medio para desarrollar habilidades interpretativas y para considerar a los estudiantes como sujetos artísticos y dueños de la palabra a través de quehaceres específicos que lo encaminan a ello.

Para entender mejor el problema, algunos estudios han abordado el tema a través de diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde la enseñanza de la literatura a través de las artes

visuales (Molinari, 2012; Cavallini Solano, 2012; Vásquez y Villalobos, 2005); López Peña, 2009; Jerónimo, 2003). De la misma forma, desde la integración de elementos de la literatura en la enseñanza de las artes visuales (Valverde, 2023). Y finalmente, partiendo de un enfoque interdisciplinario (Kanelliadou, 2010; Mendoza, 1993). Estas investigaciones permitirán situar nuestra investigación en un contexto apropiado.

Notamos en estos antecedentes un aspecto de suma relevancia, que reiteradamente se recurre a las artes plásticas y a la narrativa para alcanzar los objetivos didácticos de la enseñanza de la lengua. Sin embargo, son escasos los estudios que aborden la relación de la poesía el *collage*. Generalmente, esta temática no contempla a las artes visuales como medio generador de conocimiento, ni tampoco toma en cuenta los aspectos históricos, técnicos y creativos de la parte visual. Es más, a nuestro juicio, se usa a las artes como una forma de ilustrar los textos narrativos, sin darle la importancia necesaria.

Como un aporte para llenar este vacío, esta investigación busca elaborar una secuencia didáctica interdisciplinaria que atienda de forma equitativa la enseñanza de la poesía y del *collage* dentro de una clase de literatura; esto con el propósito de crear obras de poesía visual que integren formidablemente el lenguaje verbal y el visual. Además, el propósito de este estudio es identificar y caracterizar los quehaceres inherentes a la lectura de poesía y *collage* conforme a las nociones propuestas por Lerner (2001) sobre las prácticas de lectura en la escuela. Asimismo, analizar las producciones de poesía visual de los estudiantes para determinar la efectividad de las actividades realizadas durante la secuencia. Esto nos permitirá satisfacer de manera didáctica la pregunta planteada al inicio del texto.

Este trabajo de fin de grado se forja a lo largo de cinco capítulos. En primer lugar, en el Capítulo 1 presentaremos cuatro tipos de investigaciones dedicadas a estudiar las interacciones didácticas y estéticas que se forman a partir del vínculo entre artes plásticas-visuales y formas de expresión literarias. Los antecedentes aquí presentados constituyen un panorama donde la pintura y la narrativa son las opciones predilectas a la hora de tratar la interdisciplinariedad en el aula. Aquello da paso a que nuestra investigación tenga pertinencia y relevancia al considerar prácticas modernas de entender la enseñanza de la literatura y las artes. En la documentación consultada se demuestra que son escasas las propuestas que trabajan la poesía y el *collage* con el fin de realizar producciones tangibles que pongan de manifiesto el vínculo entre las dos prácticas.

En segundo lugar, en el Capítulo 2 expondremos el marco teórico al que acudimos para el posterior análisis de datos. En él figuran los principios históricos e ideológicos de la poesía experimental, las nociones de quehaceres de lectura, y los beneficios de trabajar la poesía en el aula. Por otra parte, describiremos los principales conceptos de collage y poesía visual, así como el enfoque de Dewey con respecto a la necesidad de enseñar a través del arte.

Seguidamente, en el Capítulo 3 especificaremos la metodología empleada para el diseño y la aplicación de la secuencia didáctica. Para empezar, ubicaremos el contexto educativo y la población que fue partícipe de las actividades. Enseguida, describiremos la selección de poemas y autores latinoamericanos, como Cortázar y Pizarnik, y de artistas de *collage* de diferentes tiempos que trabajan con distintas técnicas. Por último, ilustraremos las acciones realizadas en cada una de las cuatro etapas de la implementación. Así mismo, las estrategias y herramientas empleadas para la recopilación de datos, como las categorizaciones respectivas para cada quehacer y las producciones de los estudiantes; y las audiograbaciones y fotografías.

Finalmente, en el Capítulo 4 realizaremos el análisis de cada categoría presentada en la metodología. Estas categorías se distribuyen entre quehaceres de poesía, que constituyen seis partes, quehaceres de lectura de *collage*, con cuatro apartados, y las categorías correspondientes al análisis de los poemas visuales realizados por los estudiantes. Este estudio dispone de contenidos textuales, auditivos (para reflejar el trabajo de lectura de poesía en el aula), y visuales (que documentan los trabajos finales que se expusieron al final de la secuencia), así como el proceso de creación que se encuentra en el apartado de anexos de esta tesis.

Capítulo 1

Antecedentes

La integración de disciplinas artísticas como la literatura y las artes visuales nos ofrecen un enfoque pedagógico actualizado. Los educadores, al confiar su enseñanza a estas tendencias, tienen la posibilidad de diversificar las experiencias de los estudiantes y profundizar en aspectos literarios y visuales. Hay que tener en cuenta que el objetivo de estas prácticas no se limita a la creación de obras estéticamente agradables. Pues, no son manualidades, como muchos creen, sino que sirven para desarrollar habilidades esenciales para que el individuo vea el mundo desde una posición más crítica y sensible. La relevancia de este tipo de estudios radica en su potencial para despertar las competencias de lectura, escritura y creación artística.

Es importante destacar que la mayor parte del estado de arte consultado se centra en la relación entre la literatura y las artes plásticas. En este sentido, son pocos los casos en los que el enfoque de investigación está dirigido al estudio de la poesía y las artes visuales. Así pues, el objetivo de este capítulo es proporcionar al lector información previa que examine la interdisciplinariedad de ambas ramas. Para este fin, hemos organizado los trabajos relevados en cinco secciones: la enseñanza de la literatura a través de las artes plásticas (1.1); la enseñanza de la literatura a través de las artes visuales (1.2); la integración de elementos de la literatura en la enseñanza de las artes visuales (1.3); estudios interdisciplinarios (1.4); y estudios dedicados a la integración de la poesía con las artes visuales (1.5). Esto permitirá situar nuestra investigación en un contexto apropiado.

1.1 Enseñanza de la literatura a través de las artes plásticas

Las investigaciones que detallaremos a continuación se focalizan en buscar herramientas para potenciar la enseñanza de la literatura. En primer lugar, reseñamos el trabajo de Molinares (2012), quien propone una estrategia que cuestiona la enseñanza tradicional de la literatura. Critica la forma en la que se ha encasillado a esta en lecturas obligatorias tediosas, pues solo se alcanza a leer fragmentos de ellas, y a las artes en meras reproducciones de la belleza. Reclama la innovación de la práctica educativa en los programas de estudio. Es así como dentro del planteamiento de este paradigma, recomienda abordar la novela histórica venezolana juntamente con las producciones pictóricas que representan la etapa revolucionaria de este país. Esto, con el fin de guiar la lectura desde un punto de vista ilustrativo, complementando la narración con el análisis simbólico e ideológico de las pinturas.

La metodología empleada se basa en la revisión histórica y sistemática de las prácticas actuales de la enseñanza de la literatura.

En segundo lugar, se encuentra el trabajo de Cavallini Solano (2012), profesora en la Universidad de Costa Rica, cuya propuesta didáctica pretende abordar textos literarios usando como herramienta pedagógica la creación de máscaras y la escritura creativa. Utiliza como medio la novela *Drácula* de Stoker, con la cual busca fomentar la creatividad e investigación en el proceso de aprendizaje durante actividades extra clase. Estas tareas consisten en: 1) indagar sobre lugares misteriosos y góticos; 2) comparar los lugares con los descritos en la novela leída en clase; y 3) complementar lo que se ha leído con máscaras hechas con papel reciclado, las cuales representan sus aspectos favoritos de la obra.

En tercer lugar, para motivar la experiencia educativa Vásquez y Villalobos (2005) proponen experimentar la parte creativa de la producción literaria y plástica. Para alcanzar este objetivo, los investigadores realizaron un proceso de sensibilización con música, la apropiación de un texto narrativo y finalmente la creación de una obra plástica-literaria con materiales ecológicos. La metodología que emplearon para esta experiencia fue la aplicación de talleres que tengan como producto final una presentación de dibujos o una secuencia de teatro, basados en los aspectos más impactantes de las obras trabajadas en clase. Estas presentaciones se mostraron en un montaje en las paredes del aula.

En cuarto lugar, presentamos el trabajo de López Peña (2009), quien señala la importancia de introducir a los estudiantes al mundo literario a través del placer de la lectura. Para ello, realiza una investigación cualitativa, la cual arroja como resultado una estrategia que acentúa el disfrute y comprensión crítica de las obras literarias leídas en clase. La autora de esta implementación utilizó la metodología de diario de campo para registrar la información. Por último, el enfoque de talleres de escritura creativa combinado con talleres de análisis comparativo de textos narrativos y películas, como *El fantasma de la ópera* y *Shakespeare in love*, le permitieron acercarse al texto teatral a la par que trataban sobre la vida y obra de autores literarios.

Finalmente, Jerónimo (2003) plantea una secuencia didáctica con actividades que se apoyan en técnicas híbridas para acercar a los estudiantes a textos literarios. La secuencia tiene como fin usar la ilustración de libros con pictogramas, caligramas, topoemas y jeroglíficos. Este diseño lamentablemente no pudo ver la luz. Sin embargo, toma en cuenta el criterio de diferentes expertos y docentes en ejercicio para valorar su propuesta. La metodología

aplicada en el trabajo es la interdisciplinariedad. Finalmente, en este estudio se critica la desincronización de las áreas de estudio y de los métodos pedagógicos que llevan a una falta de desarrollo de habilidades artísticas en el alumnado.

1.2 Enseñanza de la literatura a través de las artes visuales

Dentro de los antecedentes presentados, también encontramos trabajos que vinculan el cine con la literatura. El más relevante de ellos, a nuestro parecer, es el trabajo de Valverde (2023) titulado *Secuencia didáctica de lectura, escritura y visualización de filmes para favorecer el diálogo y el comentario crítico de textos literarios en Básica Superior*. En este se reflexiona sobre las acciones pedagógicas que llevan a practicar la lectura y escritura en el aula, específicamente lo que se conoce como quehaceres. A través de la visualización de filmes la investigadora busca conectar las prácticas escolares en una secuencia didáctica encaminada a la enseñanza del género fantástico. En concreto, este estudio ejemplifica un modelo pragmático a partir de una visión innovadora sobre las prácticas lectoras y los contenidos literarios en el bachillerato.

1.3 Integración de elementos de la literatura en la enseñanza de las artes visuales

En este apartado, relevamos algunos trabajos que constituyeron una gran influencia que encaminó nuestro trabajo investigativo. En primer lugar, esta tesis se inspiró en las experiencias educativas descritas en el libro *Arte, educación, interculturalidad: Reflexiones desde la práctica artística y docente*, del Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a cargo del editor Jaime Sánchez Santillán (2021). En este se recogen reflexiones de varios docentes con años de experiencia que se cuestionan sobre las relaciones que existen entre la práctica artística y la educación. Se trata pues de examinar cuestiones como la precariedad del proceso educativo en la enseñanza de las artes y su desconexión con otros aspectos importantes de la humanidad como el lenguaje, las ideologías, la identidad e interculturalidad. Se plantea entonces la idea de que el arte constituye también un tipo de lenguaje sensorial y en movimiento, que al igual que algunos textos escritos es político, pues busca la paridad tanto de palabras como imágenes.

En función de lo planteado, dimos con el proyecto *Carta filmada a Gustavo Valle*, dirigido por la cineasta y profesora Libertad Gills en 2018, quien conjuntamente con los estudiantes de la escuela de cine la Universidad de las Artes produjeron un filme basado en una carta colectiva que escribieron al cineasta guayaquileño. Para ello, primero se trabajó individualmente la

escritura, la edición y la lectura en voz alta, posteriormente se analizaron las imágenes y sonidos que serían incluidos en los planos finales. En particular, este proyecto buscó realizar un montaje en un espacio educativo donde los propios estudiantes, docentes y público en general aprecien el trabajo en conjunto realizado para enfatizar las producciones fílmicas ecuatorianas. En fin, la pedagogía, tanto de las artes visuales como de la literatura, resulta determinante para la formación integral del estudiante.

En segundo lugar, Castro et al. (2017), examina las vivencias artísticas desde un enfoque educativo. En este trabajo retratan la experimentación de docentes y estudiantes con la plástica a través de talleres de ilustración y el uso de las TIC para facilitar el aprendizaje de conocimientos artísticos. En efecto, se practica el dibujo y el modelaje partiendo de la escritura de historias de vida de los estudiantes de bachillerato. De la misma forma, se propone la figura del alumno como creador, dramaturgo, arquitecto, cineasta, etc. Así mismo, en algunos capítulos se describe el papel que cumple el docente con respecto al ejercicio interdisciplinario que vincule la mayor parte de las ramas artísticas, lo que incluye por supuesto a la literatura. Finalmente, a lo largo de nueve capítulos los autores conectan diferentes espacios artísticos de forma didáctica para que la creatividad en el aula y el desenvolvimiento pleno del individuo sean el enfoque principal.

1.4 Estudios interdisciplinarios

El estado de arte consultado pone de manifiesto la existencia de estudios que representen aquella paridad mencionada anteriormente. Para empezar, Kanelliadou (2010) señala que es fundamental la enseñanza de la historia de la Literatura a la par de la historia del Arte. Esto, debido a que es la forma lógica de relacionar ambas disciplinas partiendo de los movimientos artísticos que han protagonizado el paso de la humanidad. En cuanto a la metodología empleada, utiliza una revisión bibliográfica e histórica para tratar de dar sostenibilidad a su teoría. Además, realiza un análisis comparativo entre metodología y terminología que involucra a ambas disciplinas y permite su fusión.

En segundo lugar, Mendoza (1993) analiza la interconexión temática y cultural que existe entre diferentes producciones literarias y plásticas (pintura). En su artículo aprovecha la intertextualidad que se presenta en ambas áreas para realizar una propuesta metodológica que busca reconocer didácticamente distintas formas de comunicación verbal y no verbal. La idea principal de este trabajo es sentar antecedentes teóricos y epistemológicos que aporten para futuros modelos de créditos o asignaturas que no separen las áreas artísticas en la

secundaria, sino que en los diseños se integren los contenidos, principalmente de estas dos disciplinas.

1.5 Estudios dedicados a la integración de la poesía con las artes visuales

Como es notable, la mayoría de la documentación presentada en este capítulo corresponde al estudio de convergencia entre Literatura, específicamente la narrativa, y artes plásticas, como lo es la pintura. Ahora bien, identificamos en este subapartado el estudio de la poesía con la plástica y del uso del *collage* como método de aprendizaje para la producción de textos. Estos estudios detallan el potencial que representa para el proceso educativo la integración curricular de la poesía y el *collage*. La primera, por su capacidad y lenguaje simbólico y, el segundo, por su poder de transformar ideas y palabras en formas visuales.

Para ejemplificar tales consideraciones, Castro Bonilla (2006) contribuye a la integración curricular al demostrar que la interdisciplinariedad tiene beneficios tanto a nivel de contenidos como cognitivos. Los estudiantes de secundaria participantes de su taller tuvieron un significativo desarrollo tanto de las habilidades críticas, creativas y expresivas. La propuesta de trabajo consistió en incluir dentro de la serie de actividades dedicadas a la lectura y análisis poético actividades que den como resultado la creación de obras plásticas inspiradas en los textos trabajados. Por otra parte, la autora resalta la importancia de primero realizar una investigación profunda en ambas áreas para contextualizar los talleres a las necesidades cognitivas y de expresión personal de cada nivel educativo. Esto nos recuerda el gran esfuerzo que implica para el docente emplear metodologías que traten de forma equitativa ambas expresiones, sin sublimar la una a la otra.

Para terminar, González y Temoche (2015) utilizan el *collage* y los caligramas como medios para poner en práctica el vocabulario y la gramática inglesa. Aprovecharon las fechas importantes del cronograma escolar para trabajar estas formas de expresión durante diez meses. La aplicación de las actividades planificadas comprobó que usar técnicas de escritura artísticas y experimentales mejoraron las habilidades verbales y de reflexión, además de reducir el estrés durante los procesos de trabajo y mejorar sus estados de ánimo. En su investigación los autores realizan un interesante recorrido teórico sobre la aplicación del *collage* en los proyectos educativos que buscan conectar con la producción de textos. Además, aplican el método de la arteterapia para despertar la creatividad y conciencia social en los estudiantes.

Los antecedentes abordados en este capítulo evidencian la necesidad de los docentes, tanto de literatura como de artes, de integrar ambas disciplinas con fines educativos. Constatamos que las investigaciones sobre la enseñanza de la literatura se relacionan considerablemente con la pintura o el cine, utilizándolos como herramienta para alcanzar los fines de lectura o escritura. En términos generales, se utilizan como formas de “ilustrar” los textos narrativos. Sin embargo, no se considera una inclusión verdadera de la enseñanza de las artes plásticas, dado que una siempre resulta superior a otra, restándole la importancia necesaria para la interdisciplinariedad. Ahora bien, según lo planteado, aún falta por estudiar las relaciones fructíferas que derivan de la fusión de ambas disciplinas sin olvidar incluir todas las formas de arte y expresión literaria existentes. Por todo ello, en este trabajo nos hemos planteado el objetivo de enseñar contenidos pertenecientes a cada área de forma equitativa, sin subestimar a ninguna. Es decir, tomamos conciencia de ese vacío por llenar y creamos una secuencia que combina la esencia del lenguaje verbal y el lenguaje visual satisfactoriamente.

Capítulo 2

Marco conceptual

En este capítulo abordaremos los conceptos y teorías fundamentales para sostener esta investigación. Empezaremos explicando el contexto histórico de la poesía experimental (2.1), para luego describir las prácticas de lectura sociales en el aula (2.2.1) y los beneficios de enseñar poesía (2.2.2). Esto, para delimitar la línea de investigación con respecto a la enseñanza de la literatura. Por otra parte, nos ocuparemos de la parte visual al describir los conceptos de collage y poesía visual (2.3), el procedimiento para “leer” poesía visual (2.3.1) y pertinencia de educar desde la experiencia estética (2.4).

2.1. La poesía de las vanguardias

La poesía en las vanguardias se caracterizó por su forma experimental y la revolución que causó en la literatura. El fenómeno acontecido en el siglo XX representó un desafío a las normas tradicionales de expresión, por lo que se ampliaron los límites de la escritura. En este contexto, es que la poesía se transforma y se crean coherencias textuales y visuales. Fernández Serrato (2014) explica que los poetas empezaron jugando con la forma, aplicando diferentes tipografías y probando con elementos visuales para construir otro tipo de lectura. De esta manera se empezó a explorar con versos libres y caligramas. Así mismo, se fusionó con otras disciplinas como la música o la pintura para crear obras con diferentes aspectos sensoriales.

Algunos de sus representantes más notables son Guillaume Apollinaire, con su obra distintiva *Calligrammes*; Filippo Tommaso Marinetti, con su estilo que apelaba a la velocidad del futurismo; Tristán Tzara, cuya poesía dadaísta apelaba a la irracionalidad y el caos; Hugo Ball, con su prosa sonora representada en *Karawane*; y muchos otros. Estas obras tuvieron un gran impacto a nivel cultural y formal, pues cada vez más se realizan proyectos interdisciplinarios que buscan la colaboración de artistas de todo tipo. La poesía experimental nos ha dejado un legado de diversidades estilísticas, de cambios en el lenguaje y de cuestionamientos; que gracias a la era digital se difunden para ampliar su alcance a todo tipo de audiencia (Fernández Serrato, 2014). Esta forma de hacer poesía sigue influenciado a las nuevas generaciones de escritores al permitirles representar los constantes cambios y sensibilidades de nuestra realidad contemporánea.

2.2 Enseñanza de la literatura

2.2.1. Quehaceres implicados en el proceso de lectura

Desde un punto de vista didáctico, es menester comprender los fenómenos que representan las prácticas de lectura en el aula. Estas se dividen en dos principales manifestaciones: privadas y públicas. La primera se realiza de forma individual, introspectiva, mientras que la segunda se realiza en comunidades lectoras o en compañía de personas que leen a un público presente. Aquí es donde entra en juego la noción de *quehaceres de lectura* (Lerner, 2001), estos implican acciones que realizan los participantes para comprender de mejor forma un texto. Habitualmente, los quehaceres públicos suelen ser los que se manifiestan durante las interacciones de enseñanza y aprendizaje entre discentes y docentes.

En relación a esto, alrededor de cada libro, ensayo, poesía, etc., siempre se encuentran innatas las interacciones entre el texto y las personas que lo leen. Aquello vuelve objeto de enseñanza a las acciones que realizan los lectores. En este sentido, Lerner (2001) propone los siguientes procedimientos que se realizan en el contexto público, como “comentar o recomendar lo que se ha leído, compartir la lectura, confrontar con otros lectores las interpretaciones generadas por un libro o una noticia, discutir sobre las intenciones implícitas en los titulares de cierto periódico” (p. 97). Estas especificaciones son las que nos han llevado a poner en práctica los quehaceres dedicados específicamente a la lectura de poesía, con el objetivo de introducir a los estudiantes a comunidades donde puedan actuar como lectores.

De la misma forma, se ha considerado las prácticas o quehaceres de lectura de *collage* dentro de la dimensión pública anteriormente mencionada. Permítannos explicar, hemos extendido las nociones de quehaceres de lectura públicas a las acciones que realizan los estudiantes a la hora de enfrentarse a la obra de *collage*. Dado que encontramos varias similitudes entre los contenidos a enseñar y los procesos que conllevan “leer” lo visual. Debido a que también podemos constatar de esta forma las interacciones que tienen los individuos con las representaciones visuales. En definitiva, este planteamiento sirve para considerar al estudiantado como sujetos que leen y producen.

2.2.2. Beneficios de trabajar la poesía en el aula

El trabajar la poesía suele estar ligada a prejuicios sobre su difícil entendimiento o el uso de un lenguaje retórico elevado. Por ello, es habitual tropezarnos con tantos niños y jóvenes en las aulas que tienen sentimientos reacios hacia la poesía. La finalidad de ponerla en práctica

es crear vínculos que les permitan dilucidar el camino tan expresivo y simbólico de la palabra escrita en versos. Para su aplicación en el aula, primero es necesario reflexionar sobre el siguiente enunciado, “Perderle el miedo a la poesía es tal vez también perdernos el miedo a nosotros mismos, perder el miedo a explorar nuestras propias emociones y perder el miedo a interrogarnos sobre los significados heredados” (Gómez, 2010, p. 1). He aquí radica la obligación de los docentes de acercar a los estudiantes a identificarse y a disfrutar de la musicalidad, el ritmo y las complejas visiones del mundo.

Recapitulando, para evitar tales prejuicios es necesario que en la escuela se acerque a los estudiantes a la poesía de forma más efectiva, desaprendiendo los miedos. Esto es, llevarla a la práctica como si de un acto lúdico se tratase, apelando a su capacidad de renovación y de comunicación a través de formas interesantes. En este contexto, cultivar la poesía en la clase beneficia en gran manera al crecimiento personal del individuo, le permite liberar emociones reprimidas para manejarlas de mejor forma y a explorar con el lenguaje para darle su toque personal al mundo.

2.3. Collage y Poesía visual

Así como vimos la transformación que tuvo la poesía hacia lo experimental, el *collage* también transicionó hacia otras formas de expresión que combinaban diferentes elementos. Ese es el caso de la poesía visual, que nació de la hibridación entre la poesía y el *collage*. Para entender de mejor forma la esencia del poema visual hay que iniciar definiendo a su antecesor. Según la artista Adriana Bermúdez esta técnica, “es un arte que consiste en ensamblar diferentes elementos— que pueden ser fotografías, pedazos de papel, tela, entre otros —en un solo lienzo. En lugar de pintar o dibujar, un artista de collage construye su obra pieza por pieza” (2017, párr. 3). Es decir, esta técnica consiste en crear obras completamente nuevas a partir de elementos existentes y darles un nuevo significado. Además, cuenta una narrativa interesante sobre temas personales, políticos o simplemente “dadaístas” a través de papel rasgado, de papel sobre papel o técnicas mixtas.

Esta expresión nace en las vanguardias del siglo XX con el auge de la fotografía, en Francia, en lo que algunos afirman dentro del movimiento cubista. A esto se le llamó *collage* artístico y la primera obra fue *Naturaleza muerta* de Braque. Con respecto al empleo de esta técnica, Iscan (1985) menciona:

“En sus comienzos el collage era un procedimiento curioso poco conocido y utilizado en raras ocasiones. [...] el término collage es un término francés que consiste en crear imágenes o cuadros pegando trozos de papel, tela o cualquier otro material en una superficie plana” (citado en García, 2020, p. 17).

En fin, es un medio que busca la expresión a través de la manipulación de texturas y materiales, incluso de objetos encontrados, dándole otra dimensión a la obra.

Ahora bien, una vez conceptualizado el *collage* pasamos a definir la poesía visual, que también tuvo gran acogida en las vanguardias y nace a propósito del concepto de “deriva”. El Museo Nacional de Bellas Artes de Chile la define como “aquella escritura poética donde se destacan los componentes gráficos o visuales del lenguaje escrito, entendiendo la materialidad de la palabra y/o del signo lingüístico [...] como recurso significativo para la obra”. Es decir, se sirve de dos tipos de lenguajes, verbal y visual, para crear significados. Sus primeras apreciaciones provienen de los caligramas, por ejemplo, de la poesía que se realizaba en Brasil, cerca de los años 50, o las representaciones chilenas de Vicente Huidobro. De ahí han ido evolucionando hasta difuminar las barreras que separan la tradicional poesía y las artes visuales.

En síntesis, el poema visual establece un diálogo entre la escritura y la visualidad a través de formatos experimentales, que le permiten al artista adentrarse a infinitas posibilidades de asociación a través de metáforas visuales. Cabe resaltar, que para la composición de este género puede que se apliquen técnicas similares a las de *collage*, sin embargo, ninguno de los dos es igual. Hay una delgada línea que separa a ambas, por ello es importante estudiar primero los intercambios significativos entre palabra e imagen. Esto debido a que en la “cultura visual”¹ resaltan considerablemente este tipo de producciones.

2.3.1 Lectura de poesía visual

Una vez bien definidas las categorías (poesía, *collage* y poesía visual) pasamos a describir los principios básicos para entender una obra de este calibre. Para ello, hay que reconocer que este es un género híbrido y, por tanto, tiene su propio proceso de lectura que corresponde al lenguaje verbal- gramatical y al lenguaje visual. López Fernández (2008), menciona que se

---

¹ “La expresión “Cultura Visual” pretende englobar, en un concepto común, todas aquellas realidades visuales, sean del tipo que sean, que, poco a poco, van teniendo un papel cada vez más relevante en nuestra cultura” (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, s.f., párr. 1).

trata de “articular verbalmente lo que vemos” (párr. 33), y lo que percibimos, pues conviven múltiples significaciones en una misma composición:

---

en poesía visual, se activan varios tipos de percepción para dar sentido al poema. [...] el aspecto cultural y el lingüístico hacen que la interpretación de esa percepción sea diferente. Como sabemos, el lenguaje con su estructuración léxica y gramatical mediatiza la percepción de la realidad de varios modos. Un poema visual activará en gran medida nuestro imaginario y nuestros mecanismos conscientes e inconscientes de asociación (López Fernández, 2008, párr. 18).

De ahí que la autora establece tres formas de lectura del poema visual: forma, función y significación. Dos de ellas serán importantes para el análisis de las producciones de los estudiantes en el Capítulo 4. Así pues, la primera se relaciona con la estructura de ambos lenguajes, la profundidad, el movimiento, el uso de colores y técnicas; y la tercera con los diversos niveles de semántica al observar el referente, como las relaciones del espacio, la elipsis, la saturación o la manipulación de materiales.

2.4. Educación y arte

John Dewey, pedagogo, consideraba fundamental que el individuo se desarrollase plenamente a través de una formación artística. Su visión plantea que aquello debe considerarse una “necesidad”, la cual hay que satisfacer a lo largo de la vida. Así mismo, abogaba por una enseñanza que se valga de las potencialidades del arte para preparar a los estudiantes en el sentido académico y democrático. Según el autor, en la escuela, entendida como un ente abarcador de toda la educación, los contenidos a aprender deben dirigirse a fomentar la sensibilidad estética; esto se consigue al integrar principios estéticos no solo en áreas artísticas, sino en todas las disciplinas del currículo, sin aislar ninguna (Campeotto y Viale, 2018).

En este sentido, comprendemos que la enseñanza de las artes no debe estar apartada o reservada sólo para “personas con talento” o para círculos sociales específicos. Así pues, cualquier individuo puede permitirse un acercamiento al mundo artístico y gozar de él. Siguiendo este orden de ideas, la apreciación artística o la *experiencia estética* no se presentan como hechos aislados, al contrario, están presentes en nuestra cotidianidad. Por

ello, es imperante que los educadores incluyan estos conocimientos de manera orgánica en la vida de los niños, niñas y jóvenes. Así lo explica Dewey (1926):

La apreciación estética inspirada y dirigida por el arte es una exigencia legítima e imperiosamente urgente del hombre común; [...] el método, y la inteligencia, pueden ser empleados no solo por algunos críticos, para el goce o el conocimiento de un pequeño círculo, sino para que todos puedan ser educados para obtener lo que la pintura tiene que dar (Citado en Campeotto y Viale, 2018, p. 10).

Esto es lo que Dewey plantea como la “experiencia estética” en la educación. En este sentido, el arte es necesario para complementar la concepción del mundo que rodea al discente y la forma en la que este interactúa con él; lo que le permite comunicarse en base al pensamiento crítico, la imaginación y la experiencia. He aquí la importancia de una integración curricular cuyo enfoque estime la estética y la creatividad como entes formadores. Esta enseñanza debe darse en un entorno educativo seguro, donde el estudiante pueda expresar libremente sus pensamientos, sentimientos y pueda experimentar.

Para concluir, el marco teórico desarrollado en este capítulo proporciona una guía que sustenta la creación de la secuencia didáctica y los contenidos de enseñanza de esta. Las diferentes perspectivas presentadas nos facilitan la identificación de conocimientos claves y principales teorías aplicadas a esta investigación. Este marco, además, nos ofrece una visión particular sobre la poesía visual, considerando la pertinencia tanto de su aplicación pedagógica como de expresión personal. De esta forma, aseguramos una aproximación rigurosa al objeto de estudio, cerciorándonos de que serán bases teóricas firmes para el posterior análisis de datos.

Capítulo 3

Metodología

En el presente capítulo, se detalla la metodología aplicada en esta investigación. Para empezar, se presenta el diseño de la secuencia didáctica (3.1); segundo, se explica el contexto educativo (3.1.1) en el que se ubicó la secuencia, ofreciendo una visión clara de este. Tercero, la selección del tema y su pertinencia, así como la localización de autores y obras (3.1.2). Cuarto, la secuencia de sesiones, especificando las tareas realizadas durante la implementación (3.1.3). Posteriormente, abordamos la recolección de datos (3.2), donde

se señalan las técnicas y herramientas empleadas para recabar la información. Por último, se exponen las estrategias de análisis de datos (3.3), con sus respectivas categorizaciones de quehaceres (3.3.1). Cabe resaltar que la metodología aplicada corresponde a un estudio de caso instrumental e intervencionista, pues contempla el diseño e implementación de una situación didáctica que se pone a prueba para analizar ciertos resultados.

3.1 Diseño de la secuencia didáctica

Con el objetivo de explorar las posibilidades expresivo-creativas que surgen a partir de la integración de dos disciplinas: la poesía y las artes visuales, se diseñó una secuencia didáctica que incluyó actividades de lectura, comentario y creación de poesía visual (Ver fig. 1). Para llevar a cabo esta propuesta, identificamos que la poesía visual, la cual promueve la creatividad y expresión personal, era el método ideal para fusionar estas dos ramas. Esta propuesta estuvo encaminada a satisfacer las necesidades artísticas y creativas de los estudiantes, frecuentemente desatendidas. Así mismo, se buscó cumplir con los objetivos pedagógicos que motivaron esta combinación, esto es, despertar el potencial creativo inherente de cada individuo, evitando su pérdida o inhibición. Así, esta secuencia resulta en una herramienta beneficiosa tanto para docentes, que pueden implementar actividades innovadoras en pro de los estudiantes, como para los discentes, que pueden tener una mejor proximidad a estos ámbitos de manera accesible y libre de temor, superando barreras como inseguridades respecto a sus habilidades.

Teniendo en cuenta aquello, el proyecto se planteó para ser desarrollado a lo largo de cuatro sesiones. Para ello, se vio necesario separar los conocimientos en tres etapas: una dedicada a la lectura de poesía, fomentando la interpretación personal de cada estudiante; una segunda a la “lectura” de *collages* y sus técnicas; una tercera de creación, donde se permitió el ensayo y error hasta tener el producto final con los ajustes necesarios. Y para culminar, una cuarta etapa dedicada a la exposición al público de las producciones de los estudiantes en un espacio denominado “Alma latina y Cantos de papel”. Al finalizar la secuencia, se esperó que los estudiantes fueran capaces de intentar representar poéticamente conceptos visuales, desarrollando así una apreciación más profunda de ambas disciplinas.

Por otro lado, en relación a la elaboración de la secuencia, esta se desarrolló mediante un co-diseño entre la docente, especialista en el área, y la investigadora. Esta alianza enriquece la práctica pedagógica para que esta sea más holística. Ello permite abordar de mejor forma las necesidades educativas y las potencialidades del grupo de estudiantes a través de diferentes

puntos de vista. Además, el intercambio de ideas, hace posible afianzar la propuesta para que esta sea original y que cumpla con el objetivo de combinar expresiones poéticas con lo visual. En fin, el co-diseño permite una mejor flexibilidad a la hora de implementar la secuencia, ya que gracias a la intervención de la docente se pueden ajustar y personalizar las actividades.

Finalmente, es conveniente recalcar que la intencionalidad de esta secuencia didáctica no se limitó a hacer de la clase de Lengua y Literatura una experiencia educativa más amena, sino que se elaboró para crear situaciones de enseñanza y aprendizaje interdisciplinarias que fomenten la integración de ambas áreas. En este sentido, rescatamos el poder pedagógico de la poesía visual, la cual facilita la creación de metáforas que permiten trabajar la poética del texto y la imagen; disparando nuevos significados y estimulando la escritura o reescritura creativa.

3.1.1. Contexto educativo

En lo que concierne a este apartado, la institución que se prestó para este proyecto fue la Unidad Educativa Francisca Dávila de Muñoz, ubicada en el entorno urbano de la ciudad de Cuenca. El nivel en el que se implementó la secuencia fue segundo de Bachillerato General Unificado, paralelos A y B, con una población estudiantil diversificada. La docente que participó en el diseño y en la fase inicial fue la directora del área de Lengua y Literatura de esta institución, quien también imparte la materia en ambas clases. Para desempeñar una buena viabilidad de este proyecto se optó por efectuar una fase de plan piloto y posteriormente una aplicación definitiva.

Así pues, la secuencia inicial del plan se aplicó para el grupo de estudiantes pertenecientes al paralelo A, que contó con la participación de 24 estudiantes. El objetivo de esta primera etapa fue evaluar la sostenibilidad y efectividad de las actividades propuestas en el primer diseño, para detectar posibles áreas de mejora, tanto de contenido como tiempos y espacios. Durante esta implementación se recopilaron observaciones y recomendaciones que posteriormente sirvieron para mejorar y ajustar el diseño a ser aplicado en la etapa definitiva. Los resultados incluyeron la modificación de tiempos de clase, autores, obras y métodos pedagógicos para medir de mejor manera el alcance de las consignas. Posteriormente, la implementación definitiva de la secuencia se puso en práctica en el paralelo B, con un grupo más amplio, de 29 estudiantes. Se procuró ejecutar todas las modificaciones sugeridas del análisis del plan piloto, garantizando así una aplicación más efectiva.

3.1.2. Selección del tema, autores y obras a trabajar

En primer lugar, hay que señalar las restricciones curriculares que influyeron en las elecciones pedagógicas para esta secuencia. Dada la organización temática del libro de Lengua y Literatura del Ministerio de Educación, se debió centrar el proyecto dentro de la unidad “Nueva narrativa hispanoamericana” (2018, p. 168-173). Esto por la importancia de cumplir con los estándares educativos establecidos y no separar el contenido de la secuencia del contenido obligatorio de aprendizaje. Es decir, en diálogo con la docente se buscó la oportunidad para plantear esta secuencia, sin duda innovadora para el programa, ya que no se ha encontrado una unidad donde se acredite este tipo de contenidos. Es por esta razón que se seleccionó este espacio para llevar a cabo la experiencia, aunque sea forzado, dentro de una unidad de narrativa.

Ahora bien, durante el co-diseño se tomó en cuenta la importancia de abordar previamente dicha unidad para posteriormente integrar la poesía latinoamericana del siglo XX. Este enfoque, permitió que los estudiantes integren de mejor forma los contenidos, ya que primero comprendieron las características de la narrativa de esa época, para luego aprender sobre la poesía perteneciente al mismo período. Cabe resaltar, que la elección de este tema no se concibió sin motivación alguna, pues recordemos que ambos géneros se desarrollaron en contextos históricos y culturales similares; así pues, la poesía tiene una significación equiparable al panorama literario del siglo XX.

Es en este contexto en el que se seleccionaron dos autores: Julio Cortázar y Alejandra Pizarnik. Para empezar, se creó un hilo conductor que encadene los contenidos aprendidos con anterioridad a la secuencia con los nuevos. Entonces, el primer autor, que es un gran representante de la nueva narrativa latinoamericana, fue seleccionado por su aporte poético y fotográfico, abarcando así una pequeña parte de la unidad previa. La selección de la segunda autora no se fundamenta en su participación en la narrativa, sino que su elección se debe a la focalización que se buscaba dar a la dimensión poética, debido a que Pizarnik es una notable poeta surrealista que juega con la construcción de la identidad. Esta decisión, corresponde al propósito de ahondar en la riqueza y diversidad poética del siglo XX. Por otro lado, la selección de las obras se basó en dos requisitos: extensión y temática. Para el primer punto, los poemas no debían sobrepasar de las cuatro estrofas y la temática no debía repetirse entre los escritos. El primer poema a tratar fue “La noche” (1958), de Alejandra Pizarnik, el segundo “La lenta máquina del desamor” (1938), de Julio Cortázar, y, por último, “Para leer de forma interrogativa” (1938), de Cortázar (Ver anexo 1).

Para la segunda etapa de la secuencia, había que considerar qué ámbito de las artes visuales podría ayudarnos en este proceso interdisciplinario; es así que se decidió tomar el *collage* como técnica artística y la poesía visual como género integrador. En particular, por sus convergencias temporales con la poesía latinoamericana de la época y por su propósito compartido por la ruptura de tradiciones y la búsqueda de nuevas formas de expresión. De la misma forma, resaltaron sus características intrínsecas como la versatilidad a la hora de trabajar la técnica y su capacidad de unir diferentes perspectivas, estilos y materiales de forma personal y experimental. Consideramos así, que, de la mano de la poesía, esta expresión artística faculta la producción de experiencias multisensoriales que se descifran a través de la lectura visual.

Para trabajar el segundo apartado se seleccionaron tres nombres de artistas de *collage*: Hannah Höch, Daniel Montiel y Martina Bruno (@miradacandida). El criterio de selección de las obras se basó en dos aspectos, uno, la diversidad de técnicas y movimientos artísticos y, dos, la fuerza onírica de las imágenes (Ver anexo 2). En tal sentido, se decidió tomar de la primera artista las obras: *The Bride* (Pandora) (1917), *Die Journalisten* (1925) y *Der Zaun* (1928), para ejemplificar el dadaísmo en Alemania. Con respecto a Daniel Montiel se eligieron tres obras² sobre diferentes temáticas sociales y culturales (Ver anexo 2) para ejemplificar el *collage* digital en Latinoamérica. Finalmente, se decidió estudiar el trabajo de Martina Bruno, creadora de la cuenta @miradacandida en la plataforma virtual TikTok, para ejemplificar la poesía visual con técnicas tradicionales. Esto con el propósito de crear sentimientos de cercanía y accesibilidad hacia la creación poética y artística, pues la escritora es una estudiante de Literatura en la Universidad Diego Portales, y ha destacado por sus poemas y *collages*.

3.1.3. Secuencia de sesiones y actividades

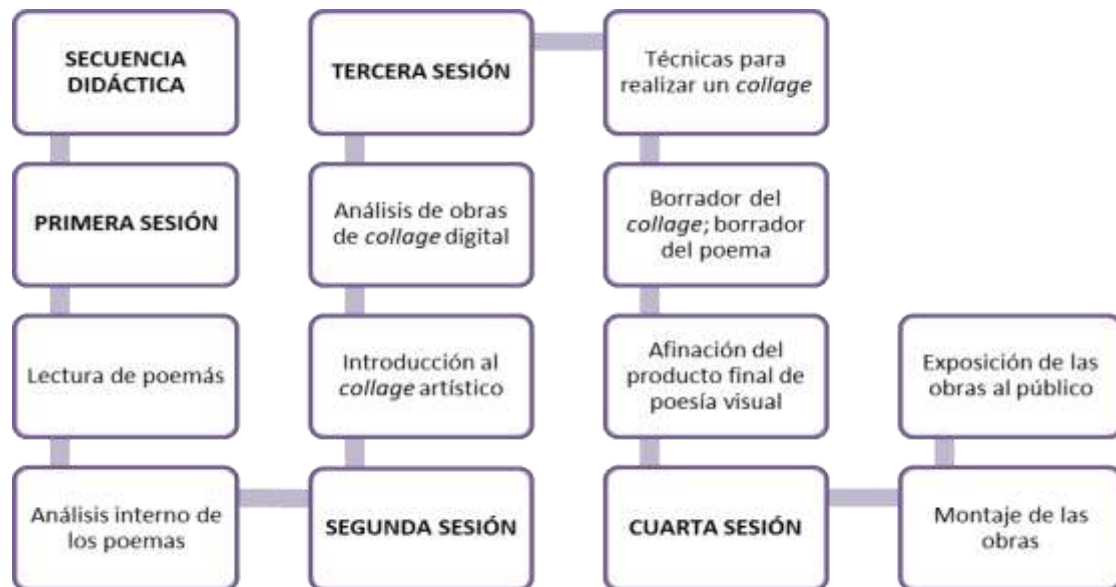
En esta sección se describe la secuencia de sesiones y actividades llevadas a cabo durante la implementación de la secuencia. Esta se estructuró en cuatro sesiones consecutivas, cada una con objetivos y temáticas específicas para alcanzar los objetivos planteados (ver Fig. 1). La primera sesión se centró en el análisis interno de los poemas seleccionados previamente en el diseño. En la siguiente sesión, se introdujo a los estudiantes al mundo del *collage*, se

---

² Los nombres de las obras de *collage* digital no se encuentran disponibles, sin embargo, se pueden localizar en la revista digital *Gráfica*.

habló y reflexionó sobre las obras de Daniel Montiel y los tipos de *collage* más usados, esto para tener una base sólida para las actividades subsiguientes. La tercera sesión se dedicó a la teoría técnica y a la aplicación práctica, donde los estudiantes plasmaron en un borrador sus ideas y conceptos. Por último, la cuarta sesión culminó el proceso con la exposición y montaje de las producciones de los estudiantes. A continuación, se detalla de mejor manera el orden de las actividades.

Figura 1. *Secuencia de actividades*

Es importante recordar que, para el pleno funcionamiento de la secuencia, previamente se impartió la unidad “Nueva narrativa hispanoamericana” (2008, p. 168- 173). Una vez terminada esta acción la docente envió a casa una tarea previa de investigación y lectura para los estudiantes. Lo demuestra la siguiente consigna:

Consultar una breve biografía de los poetas: Julio Cortázar y Alejandra Pizarnik. Además, leer previamente los poemas *Lenta máquina del desamor* de Cortázar, *Para leer en forma interrogativa* y *La noche* de Pizarnik.

Una vez cumplida la consigna se puso en marcha la primera sesión de la secuencia centrada específicamente en la lectura de los poemas mencionados anteriormente. Esta se dividió en tres momentos educativos. **1. Experimentación:** dedicada a presentar el objetivo de la clase e indagar la primera recepción de los poemas por parte de los lectores utilizando preguntas como, ¿me siento identificado/a con algún autor o algún poema? **2. Reflexión:** destinada a discutir sobre la vida de autores consultados, el contexto histórico y sus influencias. Además,

se ahondó en las emociones evocadas por los poemas y las imágenes mentales que pudieran aparecer al momento de la lectura. **3. Teorización:** en este punto la docente definió el concepto de poesía y destacó otras formas de hacer poesía además de la tradicional, como el caligrama o el acróstico. Así mismo, analizó los simbolismos y la parte sensorial del escrito. Explicó los posibles motivos detrás de la selección de palabras, estilo y uso del lenguaje, y, por último, aclaró los temas centrales y motivos recurrentes de la poesía analizada.

De la misma forma, al finalizar esta sesión la docente procedió a comunicar la siguiente tarea para la próxima sesión que consta en la siguiente consigna:

Investigar qué es el collage artístico, técnicas de ejecución y tipos de collage. Además, deberán consultar sobre el trabajo de Hannah Höch, Daniel Montiel y Martina Bruno (@miradacandida), de la última deben acceder a TikTok para ver sus trabajos.

Por consiguiente, al haber realizado la investigación, la docente fue capaz de introducir a los estudiantes a la segunda sesión dedicada al *collage* artístico y el análisis de *collages* digitales. De nuevo, la clase se dividió en dos momentos educativos importantes. **1. Reflexión:** donde se trabajó las preguntas ¿qué es el collage?, y ¿qué es poesía visual?, para meditar en qué es lo que une o diferencia dos ramas artísticas como son las artes visuales y la poesía. **2. Teorización:** se platicó sobre la historia y definición del *collage*, también se trató los tipos de collage, como el digital, analógico, y artístico. Sobre los principios esenciales del *collage* para la expresión personal y su relación con otras formas de arte como la pintura, fotografía, poesía, etc. Y sobre los materiales, herramientas, tipos de papel y texturas que generalmente son empleados para aplicar este tipo de técnica. Para finalizar la sesión, la docente explicó al grupo los instrumentos y materiales necesarios para llevar a cabo la elaboración de la obra de poesía visual, advirtiendo que se expondrán las mismas en el evento de cierre. Finalmente, escribió en la pizarra: papel canson A3, de 180gr o 200gr, revistas con varias fotografías y tipografías, diferentes tipos de papel de colores y tamaños, telas o texturas, goma, tijeras, pinturas, y marcadores.

La tercera sesión estuvo dedicada a la aplicación práctica de los conocimientos ya adquiridos. Esta inició sin una consigna investigativa o de lectura previa, pues se priorizó la creación, una vez más se dividió en cuatro momentos educativos. **1. Experimentación:** este fue libre, se seleccionaron imágenes de revistas que llamaran la atención a los estudiantes, podían ser de periódicos, con texturas, lisas, etc. Después, reflexionaron sobre las emociones evocadas y las relaciones visuales que se crearon al tomar las imágenes como suyas. Al mismo tiempo,

los estudiantes iban deconstruyendo los poemas analizados en clase para crear sus propios escritos, para ello reorganizaron las palabras según el sentido, tema, significado y estilo que pretendían transmitir. Algunos, optaron por trabajar con creaciones de su autoría. **2. Teorización:** en este momento, se repasa nuevamente el concepto de poesía visual y sus capacidades expresivas e innovadoras. Esto llevó a que la docente, antes de que juntaran todas las piezas que conformarían el poema visual, ilustrara con ejemplos al estudiantado diferentes tipos de técnicas como recorte libre, rasgado, papel sobre papel y mixta. Así mismo, recomendó revisar la escritura de los poemas desde la reedición, el uso de diccionarios para encontrar sinónimos, reconsiderar el tipo de voz y practicar metáforas para sentir y hacerse sentir a través del poema. **3. Creación:** después de ello, cada individuo se tomó su tiempo para armar el borrador del *collage*, probando diferentes formas antes de posicionar los elementos, a esto se le sumaron líneas versales o palabras sueltas para completar el trabajo. Finalmente, en un espacio de **4. Retroalimentación:** el estudiantado compartió con la docente el avance de su poema visual, destacando la influencia de la técnica del *collage* en su escritura creativa; y se dieron algunas pautas para culminar la obra y para su posterior montaje, tales como dar últimos retoques, preparar la presentación de la composición y llenar la cédula correspondiente.

Como cuarta y última sesión los grupos de estudiantes de ambos paralelos se reunieron para organizar la disposición del espacio en el que se iba a desarrollar el evento de clausura. El montaje y la exposición de las obras se realizó en el auditorio de la institución educativa. El proyecto llevó el nombre “Alma latina y Cantos de papel”. El evento se dividió en dos, primero se dedicaron dos horas al montaje y decoración y cuatro horas a la exposición de las obras. Se contó con un total de 26 producciones entre la aplicación definitiva de la secuencia y la etapa piloto. Al encuentro asistieron alumnos de varios niveles de la básica superior y bachillerato, así como el tercero y quinto de educación básica, también asistieron profesores de distintas áreas como biología, química e historia y autoridades como la Rectora y Vicerrectora de la institución. Con respecto al evento, se abrió con una pieza musical en violín por parte de la presidenta del consejo estudiantil, palabras de la directora del área de Lengua y Literatura, y palabras de la investigadora a cargo del proyecto. Luego, un grupo de 5 artistas estudiantes comentaron su experiencia de aprendizaje y creación al público presente. Posteriormente se extendió la invitación para que los asistentes se deleiten con los trabajos de los estudiantes. De esta sesión se obtuvo un registro fotográfico de los poemas visuales con sus respectivas cédulas.

3.2 Recolección de datos

En este apartado abordaremos la recolección de datos que se llevó a cabo bajo un proceso riguroso para garantizar su confiabilidad y validez. Como sabemos, la experiencia educativa se desarrolló a lo largo de cuatro sesiones, en las cuales se emplearon diferentes técnicas para abarcar la mayor cantidad de datos provenientes de la implementación. Con respecto a la prueba piloto, se recopiló las audiograbaciones de las sesiones de trabajo entre la investigadora y la docente para perfeccionar el diseño final de la secuencia. No obstante, estos no fueron tomados en cuenta para el análisis de datos de este trabajo investigativo, aun así, vale la pena recalcar su importancia. Posteriormente, se compiló otros dos tipos de datos que son relevantes para esta investigación: audiograbaciones de clase y material fotográfico de las obras. Las herramientas empleadas para obtenerlos fueron dos grabadoras de audio de alta calidad y un teléfono inteligente para registrar las imágenes. A continuación, se describe este proceso.

Antes del inicio de la primera sesión, se seleccionaron los puntos óptimos para captar el sonido. Así, las grabadoras se distribuyeron en la parte frontal y trasera del aula para tener un audio claro de los estudiantes y la docente- investigadora, sin embargo, por temas de logística, tuvimos que optar por el uso de una sola grabadora. Antes de cada sesión se informó a los participantes que serían grabados y fotografiados, esto consentido previamente por los representantes legales y autoridades de la institución. Los datos relevados tuvieron como objetivo registrar las interacciones de los estudiantes con la docente- investigadora, las explicaciones teóricas de la clase y el proceso de creación de los poemas visuales. Al concluir la clase se detenía la grabación verificando que los archivos estuvieran guardados correctamente, para luego transferirlos y etiquetarlos con la fecha y número de sesión. Se obtuvieron tres grabaciones de cada una; no hay una cuarta grabación de la última clase, pues de esta se obtuvo un registro fotográfico, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1:

Registros audiograbados de clase

Audiograbación	Fecha	Clase	Duración
1	16/02/2024	Análisis de poesía	00:40:48
2	19/02/2024	Teorización sobre el collage	00:38:01

3	20/02/2024	Creación del poema visual	01:21:47
Total			02:40:36

Nota. Tabla elaborada por la autora

Las audiograbaciones de las sesiones de trabajo con la docente, posterior a cada clase del plan piloto, forman parte del co-diseño didáctico realizado para ajustar las actividades y tiempos. La primera corresponde a la presentación de la secuencia en bruto y las demás a revisiones y planificaciones para reflexionar sobre el contenido de los momentos educativos de la secuencia didáctica. Estas grabaciones fueron una valiosa fuente de información para el trabajo colaborativo, las mismas se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: *Registros audiograbados de sesiones de trabajo*

Audiograbación	Fecha	Sesión de trabajo	Duración
1	23/11/2023	Presentación del diseño de la secuencia	00:37:57
2	Sin fecha	Primera reunión de planificación	00:13:28
3	Sin fecha	Revisión del plan piloto	00:12:40
4	Sin fecha	Planificación para la implementación final	00:05:33
5	20/02/2024	Montaje y exposición de la obra	00:11:34
Total			01:33:20

Nota. Tabla elaborada por la autora

Con respecto a la recolección de datos visuales, estos se dieron en la galería improvisada que se creó para la presentación de los poemas visuales. Las obras se colocaron en las blancas paredes del auditorio, algunos trabajos se montaron sobre una suerte de caballetes y otros sobre telas negras, de colores, o sobre cartón prensado a modo de marco. Cada *collage* de poesía se ubicó junto con su respectiva cédula, en la cual se leía el título, nombre de él o la artista, técnica, dimensión y año. El proceso del registro fotográfico empezó cuarenta minutos antes de que iniciara el evento oficial de cierre, para aprovechar la iluminación y evitar aglomeraciones. Se utilizó la cámara del teléfono en la configuración profesional para capturar tanto el collage como los detalles finos de la poesía integrada, cada producción se fotografió de manera individual.

Por otro lado, las fotografías finales fueron editadas usando la aplicación *Adobe Lighroom*, para ajustar aspectos necesarios como el contraste, exposición, nitidez, etc. En total existe un registro de 52 fotografías, entre procesos de creación y producciones, de las cuales

seleccionamos 39 fotos que representan de mejor forma todo el trabajo realizado; 13 del proceso y 26 de las obras.

En este marco de recolección, se utilizaron dos herramientas como las grabadoras mencionadas durante este capítulo y la cámara del teléfono inteligente. Los datos registrados se materializaron a través de métodos de transcripción y se categorizaron siguiendo las nociones dadas por Lerner (2001). Los archivos de audio se transcribieron usando Microsoft Word siguiendo un protocolo específico y una extensión de generador de texto, Saras AI, para agilizar el proceso, no obstante, se perfeccionaron los transcritos de forma manual para limpiar el texto y organizarlo. De este proceso de transcripción se obtuvieron 23 páginas para ser analizadas, de las cuales 17 pertenecen a las audiograbaciones de clase (sesión 1,2, y 3) y 7 a las sesiones de trabajo con la docente.

3.3 Estrategias de análisis de datos

3.3.1. Categorización de las transcripciones de clase

Este apartado se centra en describir las estrategias de análisis de datos derivados de las transcripciones de clase y de las fotografías de las producciones finales que presentaron los estudiantes. Para analizar los datos obtenidos se optó por un enfoque que nos permita organizar y sintetizar la información. Esta estrategia de categorización nos permitió identificar y agrupar los fenómenos estudiados por relaciones de similitud (Maxwell, 2008). Este proceso se trabajó a partir de un sistema de categorías provisionales elaboradas a partir de la teoría revisada (Lerner,2001) que, al ser puesta en diálogo con los datos recolectados se ajustó con la modificación de algunas categorías y la inclusión de otras.

Este sistema final de categorías contempla 14 categorías divididas en tres grupos: análisis y lectura de poesía latinoamericana (6 categorías), prácticas de lectura de *collage* (4 categorías) y análisis de las producciones de poesía visual de los estudiantes (2 categorías generales). En el primer grupo encontramos los quehaceres de lectura, basados en los quehaceres públicos descritos por Delia Lerner (2001), como: 1. Reflexionar sobre la función de la poesía; 2. Dialogar sobre la vida y obra del autor; 3. Recitar poesía; 4. Identificar temáticas recurrentes, 5. Identificar recursos poéticos; y 6. Definir conceptos. En el segundo, se consideraron los siguientes quehaceres de lectura de *collage*: 1. Explorar los sentimientos a través del *collage* digital, 2. Dialogar sobre la vida y obra del autor; 3. Definir conceptos, técnicas y tipos de *collage*; 4. Interpretar los motivos del *collage*. De la misma forma, existen 2 categorías 1. Dimensión de significación y 2. Dimensión de forma. La primera abarca tres

subcategorías: 1. Semántica iconográfica- simbólica; 2. Semántica del espacio visual- textual; y 3. Semántica plástica y textura. La segunda alberga solo una subcategoría 1. Lenguaje verbal y lenguaje visual. Como se puede ver en la Tabla 3 donde caracterizamos cada una de estas.

Tabla 3: Sistema de categorías utilizado para el análisis

Quehaceres de lectura	
Reflexionar sobre la función de la poesía	Se refiere a la manifestación de la sensibilidad de cada individuo a través de la lectura íntima derivada del poema.
Dialogar sobre la vida y obra del autor	Se trata de abordar desde un punto de vista biográfico y del corpus temático, cierta obra de un o una poeta.
Recitar poesía	Es la lectura compartida en voz alta de los poemas seleccionados.
Identificar temáticas recurrentes	Se refiere a reconocer los matices temáticos característicos de la poesía de cada autor, para posteriormente identificar mensajes presentes, imágenes sensoriales y recursos.
Identificar recursos poéticos	Se trata de reconocer las técnicas que usan los autores para recrear el mundo exterior.
Definir conceptos clave	Se refiere a construir definiciones propias sobre algunos aspectos básicos para entender la poesía.
Quehaceres de lectura de collage	
Explorar sentimientos a través del collage digital	Se trata de la observación detallada de la obra y del disfrute estético de ésta a través de la exploración sensorial.
Dialogar sobre la vida y obra del autor	Se trata de conocer al artista a partir de sus contextos y sus propias vivencias
Definir tipos de collage y conceptos	Se trata de identificar algunos elementos clave para tener una mejor comprensión del tema.
Interpretar los motivos del collage	Se trata de analizar los elementos y símbolos presentes en el collage para no perderse ningún detalle.
Análisis de las producciones de poesía visual	
Dimensión de significación	
Semántica iconográfica- simbólica	Se trata de entender la narrativa que ha elegido él o la autora para transmitir su significado a través de imágenes y palabras.
Semántica del espacio visual- textual	Se trata de entender el uso del espacio y la distribución de los elementos como factor importante de significación.
Semántica plástica y de textura	Se trata de comprender que al agregar texturas y dimensiones se añaden más capas de significación.
Dimensión de forma	
Lenguaje verbal y lenguaje visual	Se trata de reconocer que el lenguaje verbal gramatical y el lenguaje visual interactúan y afectan directamente la percepción de la obra.

Nota. Tabla elaborada por la autora

Capítulo 4

Análisis de datos

En este capítulo abordaremos el análisis de datos recopilados a lo largo de la implementación. Esta sección se divide en tres tipos principales, primero, presentaremos el estudio realizado con respecto a los quehaceres de lectura de poesía, los que se dividen en seis categorías: (4.1.1.) Reflexionar sobre la función de la poesía; (4.1.2) Dialogar sobre la vida y obra del autor; (4.1.3) Recitar poesía; (4.1.4) identificar temáticas recurrentes; (4.1.5) Identificar recursos poéticos; (4.1.6) Definir conceptos clave. El segundo tipo de datos examinados son los quehaceres dedicados a la lectura de *collage*, como: (4.2.1) Explorar sentimientos a través del *collage* digital; (4.2.2) Dialogar sobre la vida y obra del autor; (4.2.3) Definir tipos de *collage* y conceptos; (4.2.4) Interpretar los motivos del *collage*. El capítulo termina con el análisis de las producciones que los estudiantes realizaron para la exposición, se dividen en dos grandes categorías: (4.3.1) Dimensión de significación y (4.3.2) Dimensión de forma.

4.1 Quehaceres de lectura

4.1.1. Reflexionar sobre la función de la poesía

En cuanto a la dimensión social de la lectura en la escuela, el quehacer de reflexionar *sobre la función de la poesía* implica comentar de manera pública las sensaciones y emociones provocadas por los poemas. Es decir, es manifestar la sensibilidad de cada individuo en una interacción recíproca. Este quehacer implica reflexionar de manera pública sobre el papel que cumple la poesía en la vida del lector, en tanto es capaz de poner en palabras lo que este siente, desea, teme, duda o anhela. En este sentido, a través de jugar con el lenguaje, la poesía se convierte en medio a través del cual el lector puede comprender y explorar su condición como ser humano y la de los demás. Es decir, le da sentido a la función de la poesía. Las transcripciones de clase, dejan ver que los estudiantes aludieron en sus comentarios a este rol. El siguiente fragmento, en el que una estudiante responde a la pregunta de la docente sobre las emociones que le provocó el poema “La noche” de Alejandra Pizarnik, constituye un ejemplo de este tipo de quehacer:

Estudiante: [...] en sí se sintió algo bastante personal y, o sea, es de esos sentimientos, porque [...]se sintió feo porque expresa lo que a veces siento o puede sentir alguien, digamos, y lo que no podemos contar.

En este comentario la estudiante realiza un análisis introspectivo e íntimo del poema leído.

Vemos cómo pone en acción el quehacer de “reflexionar sobre la función de la poesía”, pues se apropia, desde su experiencia, de la profundidad del escrito. Describe claramente la finalidad de esta, que con un lenguaje poético despierta sentimientos que con un léxico común no se podría. Se sensibiliza e interpreta que los textos en prosa son capaces de hablar sobre ciertas cosas que a veces no nos atrevemos a decir, o no sabemos cómo nombrarlas. Por ende, internaliza que la poesía existe para ocuparse del alma y las acciones humanas. Cabe resaltar, que este quehacer se lleva a cabo durante una interacción social, la cual le permite al lector compartir su perspectiva y sentir con otros, para detectar si el resto del grupo se encuentra en sintonía.

Para comprender de manera más precisa lo mencionado anteriormente, en otro ejemplo, la docente, después de la lectura del poema *Para leer en forma interrogativa* de Julio Cortázar, pregunta a los estudiantes ¿qué sienten cuando leen este poema?, a lo que alguien responde:

Estudiante: ¿Yo? No, no sé. No pensé, pero leyendo el poema creo que vivo por vivir, o sea no pienso en porqué vivo.

En este comentario nos damos cuenta que este quehacer verdaderamente cumple con su objetivo. Pues, el estudiante advierte que la poesía intenta darle un significado a nuestra existencia y a nuestro propósito en la vida; y puede que la respuesta no sea concisa. Al leer los versos y sentir el poema reflexiona que muchas veces no pensamos en nuestra forma de vivir, que a veces tenemos indiferencia y apatía para con nosotros mismos. Sin embargo, a través de este tipo de textos podemos repensarnos y ser conscientes de nuestra valía. La poesía nos hace internalizar aquello.

4.1.2. Dialogar sobre la vida y obra del autor

Para abordar la obra desde la mirada poética del autor hay que conocerlo, saber sobre su vida, sus pasiones, sus desilusiones y codicias. De ahí que el *dialogar sobre la vida y obra del autor* sea un paso imperdible para un primer acercamiento a la poesía. Este quehacer consiste en realizar una revisión biográfica y del corpus poético de determinado autor/a para descubrir los significados detrás de sus textos. El estudiante debe tener en cuenta los acontecimientos históricos, políticos y eventos específicos que marcaron su forma de describir el mundo. Asimismo, se puede vislumbrar el contenido de la obra poética a través de sus conexiones personales e inspiraciones con otros autores, a través de cartas, entrevistas o libros. Es decir, se puede reconocer en el poema el alma y la pasión del poeta.

Para ejemplar este quehacer, la docente pregunta sobre la vida y obra de Alejandra Pizarnik, a lo que dos estudiantes responden:

Estudiante 1: Era argentina, pero tenía ascendencia judía y eso era lo que la hacía sentir todo el tiempo extranjero. Docente: ¿Qué escribió ella? Estudiante 2: Sobre la muerte, la soledad, la infancia, la pérdida [...].

En este ejemplo, los estudiantes realizan un comentario público sobre la autora, lo que se puede traducir en que realizaron una investigación previa y detallada. Estos reconocen que el origen y estatus migratorio de Pizarnik influencia en las temáticas que trata y en su corpus en general. En consecuencia, al conocer más de la autora, y posteriormente sus poemas, podríamos decir que están leyendo la vida de ella. Esto le permite establecer cierta postura o idea sobre temas sensibles que trabaja la escritora.

4.1.3. Recitar poesía

Recitar poesía es un quehacer que corresponde a la lectura compartida en voz alta. Se requiere de cierto grado de entonación y habilidades orales para conseguir destacar la musicalidad y el ritmo de esta expresión estética. Cova (2004), destaca los beneficios de esta lectura en el aula, ya que “permite a través de la entonación, pronunciación, dicción, fluidez, ritmo y volumen de la voz darle vida y significado a un texto escrito para que la persona que escuche pueda soñar, imaginar o exteriorizar sus emociones y sentimientos” (p. 55). Es decir, la lectura en voz alta regala a los oyentes una experiencia emocional particularmente valiosa. Por esta razón, el estudiante, a través de este quehacer, consigue sensibilizar su oído hacia lo literario. El objetivo de este acto, no es leer para sí mismo, sino para compartir sonoramente la lectura con otros, a la vez que practican expresarse con mayor claridad y elocuencia. En los siguientes ejemplos, a continuación, escuchamos cómo las estudiantes ponen en práctica estas actividades, teniendo cierto cuidado a las pausas, realizan énfasis en las entonaciones y regulan su voz al enfrentarse a un lenguaje figurado.

Lectura de “La noche”, de Alejandra Pizarnik
https://drive.google.com/file/d/103eJVPMeq7OtM4r73fWFTWu5r2By0_1d/view?usp=sharing.

Lectura de “Para leer de forma interrogativa, de Julio Cortázar

<https://drive.google.com/file/d/100LABe1tDuRb4yfEUW2EkDPDY7wuPFHo/view?usp=sharing>.

4.1.4. Identificar temáticas recurrentes

La apreciación poética implica *identificar temáticas recurrentes* dentro de los poemas en el análisis interno. Este quehacer despierta habilidades críticas y analíticas en el estudiante, pues de esta forma aprecia la estética, contextualiza la obra y al autor dentro de un mismo escrito para disfrutar del poema. Es decir, en este quehacer el estudiante, durante el acto social, reconoce de forma detallada los matices característicos que representan a cada autor, los cuales posteriormente servirán de guía para identificar los mensajes presentes, las imágenes sensoriales y los recursos poéticos. Por ejemplo, después de la lectura en voz alta del poema “La noche”, la docente pregunta, ¿cuál es el tema principal de este poema?, a lo que una estudiante responde:

Estudiante: Que [la noche] es mejor que el día. [...] **Docente:** ¿Qué más? ¿Pero no se habla de la noche como algo un poco más profundo? **Estudiante:** Que la noche saca esos sentimientos que nos pueden llegar a atormentar, porque la noche saca todas esas cosas que nos apenan decir; que saca nuestro lado oscuro pues.

En estos comentarios, la estudiante aplica sus habilidades analíticas para identificar el tema subyacente en el poema “La noche”. Para ella, las temáticas se desarrollan a través de su experiencia personal, la cual la dialoga con todo el grupo contribuyendo a la diversidad de perspectivas que cada lector amplió dependiendo de su visión y percepción. En fin, esta acción posee tintes críticos, que buscan atender a una comprensión profunda del texto.

Del mismo modo, identificar las temáticas recurrentes activa una conexión más emocional con el escrito, contribuyendo a un aprendizaje más significativo. Lo que facilita a él/la estudiante la resonancia de sus experiencias individuales con las emociones universales que propone la obra. Así pues, en el siguiente ejemplo veremos cómo se apropia de los motivos de la poesía para situarlos en su realidad, dándole un sentido de relevancia y convirtiendo al texto literario en un instrumento de reflexión crítica. A saber, la docente solicita que se precisen los temas que tratan en el poema “La lenta máquina del desamor”.

Estudiante: Abandono de su dolor, el cómo fue perdiendo la ilusión, como se desvanecen las ilusiones a nuestra edad.

Comprobamos en este ejemplo que la estudiante detalla los matices del texto de Cortázar partiendo de la apropiación de ellas para hablar desde una perspectiva personal. Este proceso confiere al estudiante la labor de estudiar la poesía no solo desde un punto de vista métrico, pues se debe desentrañar el escrito para entender su impacto en las situaciones cotidianas de la vida por la que todos tenemos que pasar al menos una vez.

4.1.5. Identificar recursos poéticos

Otro quehacer de lectura importante para el análisis interno de la poesía es *identificar recursos poéticos* dentro del texto. En este, el estudiante reconoce las técnicas y recursos que utilizan los poetas para crear imágenes sensoriales y manifestar a través de metáforas, personificaciones y otras figuras retóricas su habilidad para representar al mundo. De ahí su relevancia didáctica, pues gracias a los recursos, el individuo será capaz de reconocer, para una próxima reproducción, las herramientas imprescindibles que todo escritor debe emplear para enriquecer su texto. Para ejemplificar lo mencionado, la docente pregunta sobre las personificaciones presentes en el poema “La noche”.

Estudiante: la muerte, qué más aún, me asiste como si me quisiera, esa es.

La identificación de los recursos es fundamental para que la estudiante comprenda el impacto emocional que proporcionan estas herramientas de expresión. En este quehacer, el lector enriquece su experiencia profundizando en la complejidad de ciertos recursos que le dan al texto un sentido coherente y ritmo propio. La estudiante, por tanto, se vincula con el poema a través de la empatía hacia las palabras utilizadas o transformadas según la necesidad de cada escritor.

4.1.6. Definir conceptos clave

Por último, para concretar el aprendizaje es necesario *definir conceptos clave* que nos permitan comprender desde un punto de vista teórico lo que leemos. En cualquier disciplina se requiere del uso de un vocabulario especializado, por ello es importante que cada individuo tenga una idea de qué significa cierta denominación. Por ello, los estudiantes deben construir sus propias definiciones sobre la poesía, los recursos poéticos, las temáticas recurrentes, etc. Por ejemplo, cuando la docente, a modo de cierre de la sesión, pregunta, ¿qué significado tiene para ellos la poesía? en conclusión:

Estudiante: son [...] las temáticas recurrentes que utilizan los poetas para decir sobre la vida, o porqué es importante las cosas pequeñas que vivimos.

La precisión de conceptos facilita que el aprendizaje sea más duradero. Notamos que la estudiante ha clarificado su conocimiento y conectado los elementos estudiados durante la secuencia para armar su propia definición de poesía. Por último, sabemos bien que los estudiantes que desarrollan la capacidad de explicar conceptos con sus propias palabras están mejor preparados para la argumentación o diálogos colaborativos que sean significativos.

4.2 Quehaceres lectura de *collage*

4.2.1. Explorar sentimientos a través del *collage* digital

El collage digital es una técnica multifacética y por ende multisensorial. El *explorar sentimientos a través del collage digital* está relacionado con la percepción visual, dado que el estudiante es capaz de fijar elementos incrustados en la obra en su psique y los vincula directamente con imágenes, colores, sonidos o incluso palabras ya vividas. Esta experiencia emocional encuentra sentido a través de la observación detallada de los símbolos y del disfrute estético o las técnicas que ha utilizado el artista al componer su obra. De esta manera, este quehacer es un proceso mediante el cual se intenta darle sentido a la obra a través de una conexión personal. Para hacernos una idea de aquello, la docente al solicitar que comenten la obra (Ver Anexo 2, Figura: 6), donde uno de los elementos es una bomba, pregunta ¿qué sienten ustedes cuando ven este *collage*?

Todos: Miedo. Docente: ¿Miedo?, ¿por qué? Estudiante: porque todos vivimos algo políticos, nos controlan.

Notamos aquí una interacción entre la reflexión personal con los elementos detallados en la obra. Los estudiantes logran deducir la metáfora de la bomba y lo que puede significar en un contexto de guerras internas e inestabilidad. Hacen suya esa imagen, y en una de tantas capas de significado aluden al temor del abuso del poder que impone normas y restricciones para controlar. Así pues, interpretar esta obra conlleva relacionar las inquietudes que perturban al artista con las propias. Por este motivo, los estudiantes sienten colectivamente el “miedo” y lo expresan a través de experiencias compartidas.

4.2.2. Dialogar sobre la vida y obra del autor

A los artistas más que por su lugar de origen y sus estudios, podemos conocerlos por sus formas expresivas, ya sea a través de la pintura, la danza, la fotografía o la música. No obstante, es sustantivo *dialogar sobre la vida y obra del autor* para que acto seguido interpretemos la obra partiendo de los significados y contextos propios del artista. Por tanto, en este quehacer, el estudiante busca conectarse con el arte para entender las influencias en sus trabajos. De la misma forma, intenta descubrir sus creencias o experiencias personales que suelen ser los motivos recurrentes de sus composiciones. Así mismo, esta práctica le facilita al estudiante incorporar a su análisis de crítica interpretativa cuestiones como la resiliencia del arte, rasgos de la historicidad o las conexiones culturales. En el caso a continuación, la docente pregunta a los estudiantes sobre el director artístico Daniel Montiel, a lo que estos respondieron.

Estudiante 1: Bueno creo que es un artista de Costa Rica. **Docente:** Y es bastante interesante, ¿tú averiguaste de él? **Estudiante 2:** sí, digamos, él es bastante importante en su país... en Latinoamérica. [...] la visión social, impacta demasiado.

Los estudiantes, basándose en la síntesis de información que han obtenido del artista como: su país de origen, su relevancia e influencia en la cultura u otros aspectos significativos; crea una base sólida que le ayuda a entender las motivaciones en sus obras. Como se pudo observar, deducen que Montiel aborda temáticas sociales en sus composiciones, éstas podían tratar sobre la identidad, como se ve en (4.2.4.), o reflexiones críticas sobre conflictos o estructuras de poder. Esto lo consiguen gracias a una investigación previa del artista. En conclusión, poner en práctica este quehacer les permite a los estudiantes más adelante situar los *collages* correctamente, conduciendo a interpretaciones más informadas.

4.2.3. Definir tipos de collage y conceptos

En cualquier situación de aprendizaje es obligatorio identificar o precisar algunas características para tener una comprensión efectiva de cierto tema. Este es el caso del *collage*, donde es primordial *definir conceptos, técnicas y tipos de collage* para tener una base teórica sólida sobre la cual trabajar y ejecutar de mejor forma la técnica. El estudiante en este proceso adquiere la terminología necesaria para tener un entendimiento común que garantice su estabilidad de saberes con el grupo. Adicionalmente, utiliza esta información clave para construir conocimientos prácticos que serán desarrollados durante la ejecución de la técnica.

Por ello, debe tener un vocabulario en común que le facilite el diálogo al iniciar su camino dentro del campo de las artes. Es decir, que este debe ser específico y enriquecido, pues es de gran importancia para la experiencia educativa. Para ejemplificar aquello, la docente pidió al estudiantado que defina parcialmente qué es el *collage* artístico y qué tipos existen. Los estudiantes respondieron:

Estudiante 1: El artístico... El arte artístico es una forma de *collage* que ofrece personalidad, un sentimiento o una visión personal. Todos: Hay 3. Estudiante 1: Analógico. Estudiante 2: Tradicional. Estudiante 3: Futurista o cubista.

Notemos en este comentario que los estudiantes pasan de una definición general a especificar la existencia del *collage* analógico, tradicional, futurista, etc. Aquella encadenación, demuestra una comprensión conceptual sobre esta forma artística, captura la esencia de este tipo de composiciones que toman vida gracias a la combinación de diversos materiales y objetos con el enfoque crítico de su hacedor. De la misma forma, entienden que esta no es solo una técnica de creación mecánica, sino que tiene una filosofía por detrás que fluye entre el impacto emocional, la subjetividad de la belleza, la mimesis e incluso lo “sublime” en la obra.

Al igual que en la muestra anterior los estudiantes construyen su propio concepto de la poesía visual, esta vez partiendo de la reflexión de ejemplos sobre poesía y sobre *collage*. En el contexto de analizar elementos y temáticas pertenecientes a cada una de las partes mencionadas, ellos identifican patrones en común para generar la definición que se muestra en el siguiente ejemplo, donde la docente inicia el proceso preguntando, ¿qué es, en conclusión, poesía visual?

Estudiante: El arte de ver las cosas. Docente: [...] ¿Qué más? Estudiante: Entender poesía mediante imágenes, transmitir y explicar emociones. Docente: Bien, ¿Qué más? [...] Estudiante: Semejanza que existe entre una frase y una imagen.

Como puede inferirse en este quehacer, el estudiante realiza un proceso inductivo que le acerca de gran manera a la semantización de la poesía visual, deduciendo que se trata de una combinación de lenguajes verbales y visuales. Lo importante de esta acción no es solo contextualizar los conceptos con sus propias palabras, sino que, basándose en la experiencia de la secuencia, el discente identifique como suyas las capacidades creadoras y expresivas

que permite esta combinación. El resultado es un aprendizaje significativo, el cual será usado posteriormente por el para poner en práctica la teoría en sus propias composiciones.

4.2.4. Interpretación temática del *collage*

Es pertinente, por varias razones, comprender una obra de manera profunda. En tal sentido, el estudiante en este quehacer de *interpretación temática del collage* debe analizar los elementos y símbolos integrados en el *collage* de manera intencionada, este proceso debe llevarse a cabo de forma detallada, pues cada imagen arroja múltiples capas de significación. Esta acción le permite desarrollar sus habilidades de descomposición y observación al prestar más atención a los detalles. Es en este contexto que la docente funge como mediadora entre la composición, la personalidad artística del creador y el estudiante. Para ejemplificar el quehacer, la docente pide al grupo observar el trabajo de Daniel Montiel (Ver Anexo 2, Figura 6), y pregunta ¿qué ven aquí?

Estudiante: la muerte. **Docente:** [...] Aquí hay un personaje que aparece escondido, ¿quién es? **Todos:** *Osama bin Laden*. **Docente:** [...] ¿Cómo creen que es la relación entre todo esto para él? **Estudiante:** Porque es una expresión personal, política y también es de denuncia. Significa conflicto. **Investigadora:** y ¿por qué las flores están saliendo de las armas? **Estudiante:** es que quiere la paz.

El estudiante como espectador transforma la imagen en palabras. Deja ver su sensibilidad hacia algunas sutilezas que se perciben en la composición. Interpreta las perspectivas sociales, en este caso políticas, que se reflejan en las representaciones de los personajes como la muerte y la del terrorista. Es decir, realiza un análisis iconográfico³ e iconológico⁴ de los elementos visuales, para luego hacer conexiones de significado que derivan en lo que considera “conflicto” y “paz” dentro del *collage* digital. Este tipo de análisis le brinda al estudiante esa comprensión profunda y crítica para entender la percepción global de la obra.

Por otro lado, dentro de la interpretación temática encontramos la relación personal que el individuo desarrolla con el arte. Esta parte supera cualquier análisis intelectual que pueda realizarse, pues es subjetivo y vivencial. En otras palabras, la otra cara de la moneda que ha

---

³ Se refiere a al proceso de identificación de símbolos y motivos dentro de la obra, los cuales se contextualizan en un marco histórico y cultural.

⁴ Se refiere al proceso de interpretación profunda de dichos elementos, para posteriormente reflexionar sobre las intenciones que han llevado al artista a ubicarlos dentro de la obra.

propuesto el artista. La labor del estudiante es entonces, basándose en su propia experiencia, construir significados para darle contexto al arte visual. Es un proceso de empatía el que sigue para profundizar en la obra, dado que estas suelen tratar temas universales que involucran resonancias personales y colectivas. A continuación, la docente, con el afán de vincular aún más a los estudiantes en el análisis, pregunta sobre los posibles significados de la jaula y la armadura dentro del *collage* de Daniel Montiel (Ver Anexo 2, Figura 5), a lo que una estudiante responde:

Estudiante: Nosotros no usamos armadura, pero usamos uniforme. Es como una identidad que nosotros no escogimos, que nos impusieron. Investigadora: ¿Y por qué está el pajarito en la jaula?, la jaula no está abierta. Estudiante: No hay decisión propia, no hay libertad de expresión, no puedes pensar libremente.

Constatamos en este comentario que existe una exploración de la identidad gracias al análisis de los motivos de la obra. La estudiante evalúa los elementos para afirmar su propia identidad como sujeto social que debe obedecer a ciertas normas reglamentarias, como lo es el uso del uniforme escolar. Sin embargo, está en contra de tal posición y la rechaza reclamando su autonomía y libertad de expresión. Hace suya la obra para exponer un conflicto común en los salones de clase: la discrepancia que representa el ser un adolescente y no ser revolucionario. Para terminar, podemos agregar que este proceder podría ayudar a el estudiante, al explorar la obra de otro artista, a inspirarse para encontrar su propia expresión personal.

4.3 Análisis de producciones de los estudiantes

4.3.1 Dimensión de significación

La *Dimensión de significación* en la poesía visual trata de ahondar en las posibilidades semánticas que derivan de la integración de los componentes verbales y visuales en la obra. Se refiere a las “unidades primarias y secundarias de significación” (López Fernández, 2008, párr. 27) que hacen que sea un género intermedio que trasciende lo tradicional y que transmita sentidos complejos. En este segmento se incluyen varios niveles que examinan el uso de las “micro unidades verbales”, “macro unidades verbales”, “micro unidades visuales” y “macro unidades visuales” (López Fernández, 2008, párr. 24). Algunos de estos los tomaremos para este análisis de producciones, estos son: la relación entre letras, grafías e imágenes que

interactúan para construir significados adicionales. Además, la alteración del espacio como medio de comunicación, y, por último, el uso y la manipulación de diferentes materiales para complementar los lenguajes habituales dentro de este tipo de obras.

4.3.1.1. Semántica iconográfica- simbólica

En este nivel de significación se trata de entender la narrativa que ha elegido él o la autora para transmitir su significado. Esto es, determinar la disposición de las letras, si son lineales, curvas o si crean formas, pues esto también es una suerte de formación de imágenes con las palabras. Así mismo, hay que tener en cuenta la elección del tipo de letra que se emplea o la caligrafía, si ha sido escrito a mano, dado que sugieren emociones específicas como vacilaciones, urgencias, rigurosidad, etc. Por otro lado, la incorporación de ilustraciones o imágenes en la composición delatan la necesidad de reforzar un tema en específico. De la misma forma, estas se complementan con las líneas versales, fonemas, o palabras sueltas para expandir un significado. Cabe resaltar, que la función de la parte visual es tratar de llenar los vacíos no intencionados que a veces son difíciles de llenar con las palabras. Por último, se trata de identificar el uso de símbolos con significados universales, como los que representan la paz, la guerra, la muerte, etc.

Figura 2. *Moriré para amarte*

Nota. Registro de trabajo de esta investigación, autor anónimo, 2024, dimensiones 297 x 420 mm

Notamos en esta obra el refuerzo mutuo que se genera entre la tipografía, un tanto gótica, con los elementos visuales de sufrimiento, la lágrima, la desesperación. El uso del color también es intencionado, resaltan las manchas azules correspondientes a la tristeza, el blanco y el negro, posiblemente como símbolo de negación, lo rojizo y el color sepia del papel. Por consiguiente, consideramos que él o la estudiante ha considerado todas estas marcas a la hora de realizar la composición, pretende transmitirnos la obsesión e incertidumbre del poema juntamente con las imágenes. La palabra moriré destaca en todo momento, ya sea suelta, dentro del poema o en el título, esto potencia la semántica de la poesía visual. En suma, podemos decir que definitivamente ha comprendido el propósito de este género y emplea tanto el lenguaje verbal como el visual para dialogar con el público a quien se quiere dirigir.

4.3.1.2 Semántica del espacio visual- textual

El uso del espacio y la distribución de los elementos también es un factor importante de significación. En este segmento se encuentran interacciones como la saturación y la elipsis verbal (López Fernández, 2008), por nombrar algunos. Para empezar, la primera hace referencia a la aplicación intensiva de colores, imágenes y texturas. Esa sobrecarga se comprende como una forma de destacar temáticas, crear atmósferas para realzar la intensidad de las emociones plasmadas en la obra o como parte del contenido estético. Los dos siguientes ejemplos corresponden a la saturación del espacio visual.

Figura 3. *Damolor*

Nota. Registro de trabajo de esta investigación, autora Lizbeth Pesantez, 2024, dimensiones 297 x 420 mm

En este poema visual no prima el lenguaje verbal, este queda como complemento en segundo plano. Las imágenes simbolizan claramente el enamoramiento y las emociones que trae consigo esta etapa. En este espacio no cabe lugar para la duda ni otra cosa que no corresponda a la variedad de escenarios y condiciones para que se desarrolle el amor y el dolor. Presumimos que la autora prefirió cargar semánticamente de un lenguaje visual, para economizar las palabras y mostrarnos a través de gestos y colores lo que ha nombrado como “Damor”. En segundo lugar, en el siguiente ejemplo veremos otro tipo de saturación, la que invita al lector a la búsqueda de significados por sí mismo en la complejidad del poema y en la sobreabundancia de letras en la obra.

Figura 4. Sin título

Nota. Registro de trabajo de esta investigación, anónimo, 2024, dimensiones 297 x 420 mm

De la misma forma, en el este ejemplo encontramos una disposición no lineal del poema y la saturación del espacio visual. La desorganización de los dos elementos principales puede simbolizar una fragmentación o un mundo donde obtener claridad se vuelve una tarea difícil, por lo que el lector es el que debe encontrarle significado. Esta manera de presentar lo verbal y lo visual se acerca a la idea de tratar de distinguir lo esencial e importante dentro de la sobre abundancia y el caos. Esta producción anónima demuestra un claro entendimiento de lo que se trató durante la secuencia educativa, pues utiliza el *collage* y el *collage* de poesía de tal forma que desafía las estructuras tradicionales para mostrarnos el mundo complejo de él o la estudiante.

Por último, localizamos en una de las producciones de una estudiante una elipsis verbal, pues carece de palabras o frases figuradas que se puedan notar a simple vista. Esta obra utiliza pedazos de texto casi ilegibles para armar el fondo de su obra, esto implica que el significado debe ser inferido únicamente por medio del lenguaje visual. Ha situado los elementos en el centro del *collage* enmarcando el resto con un negro profundo y estrellas, observemos pues

que la composición está llena, pero no saturada, dado que la estudiante busca focalizar su mensaje para contarnos una historia con imágenes. Esta narrativa oculta gira en torno a un corazón latiente que parece representar nostalgia o necesidad. En fin, la autora ha escogido trabajar el espacio y la semántica de manera diferente al resto de sus compañeros.

Figura 5: *El lamento*

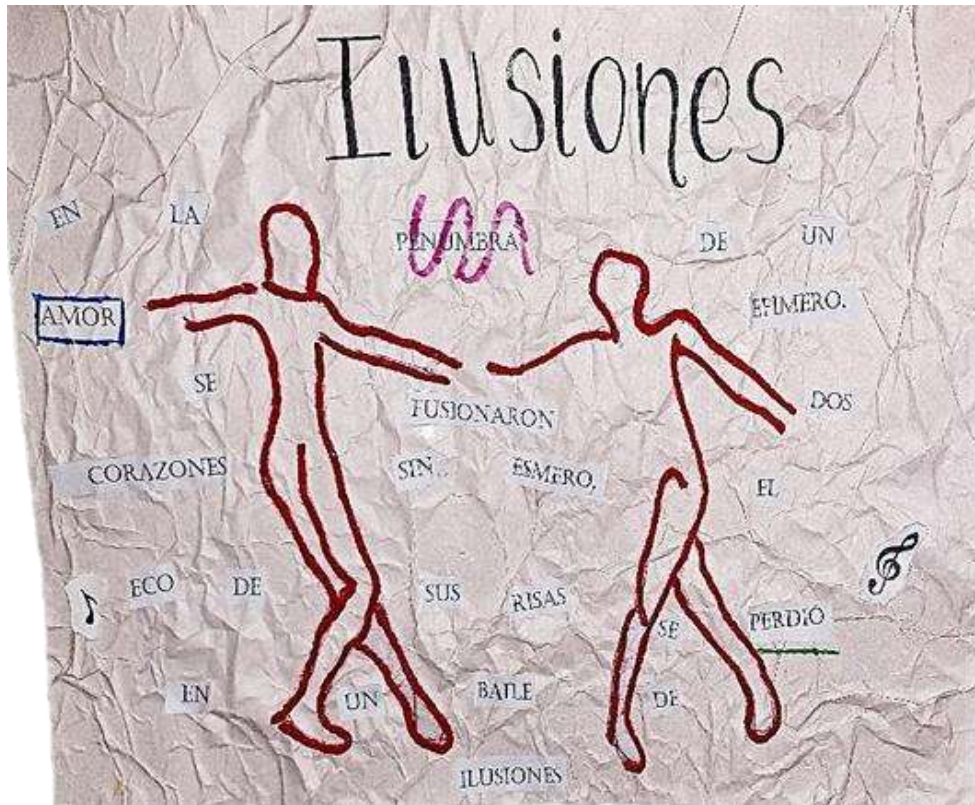
Nota. Registro de trabajo de esta exposición, autora Digna Merchán, 2024, dimensiones 297 x 420 mm

4.3.1.3 Semántica plástica y de textura

Para añadir más capas de significación y simbolismo es imprescindible agregar texturas y dimensiones. Cada material empleado en la obra como el papel, la tela, hilos, pinturas, etc. aportan connotaciones específicas para dar un significado apropiado y una experiencia multisensorial a quien lo observa. De la misma forma, las técnicas empleadas para manipular los materiales, como la técnica mixta, el recorte, el rasgado, la superposición o quemar el papel simbolizan procesos para entender la vida humana desde la construcción o deconstrucción. Para empezar, pegar o coser hilos en el poema visual da la sensación de continuidad o sugiere la delicadeza de lo que se está representando, igualmente simboliza la

reparación de algo o un proceso de restauración. Podemos observar esto en la siguiente producción.

Figura 6. *Ilusiones*

Nota. Registro de trabajo de esta investigación, autora Jeniffer Guadalupe, 2024, dimensiones 297 x 420 mm

Consideramos que en esta obra la estudiante ha utilizado el hilo de color rojo como símbolo de restauración en el papel arrugado. El hilo de ese color le da protagonismo a la parte más visual de la obra. La costura crea una conexión no solo semántica, sino física con las palabras del poema. Esta técnica de *collage* bordado subraya el no dejar ir las ilusiones y aferrarse a ellas en un proceso de sanación. En segundo lugar, otra forma de comunicar en el poema visual es aplicando técnicas pictóricas o métodos para dar textura como rasgar o quemar el papel. La idea es añadir colores que influyan en la energía general de la obra, como los colores claros para dar sensaciones vibrantes y los oscuros para una sensación de pesadumbre. En igual forma, al quemar el papel el artista recurre a evocar la destrucción, el renacimiento, tomando en cuenta el poder purificador del fuego, o la nostalgia por el deterioro de algo a causa del fuego. En el ejemplo a continuación podemos notar este empleo de técnicas.

Figura 7. ¿Será que puedes verme desde tan lejos?

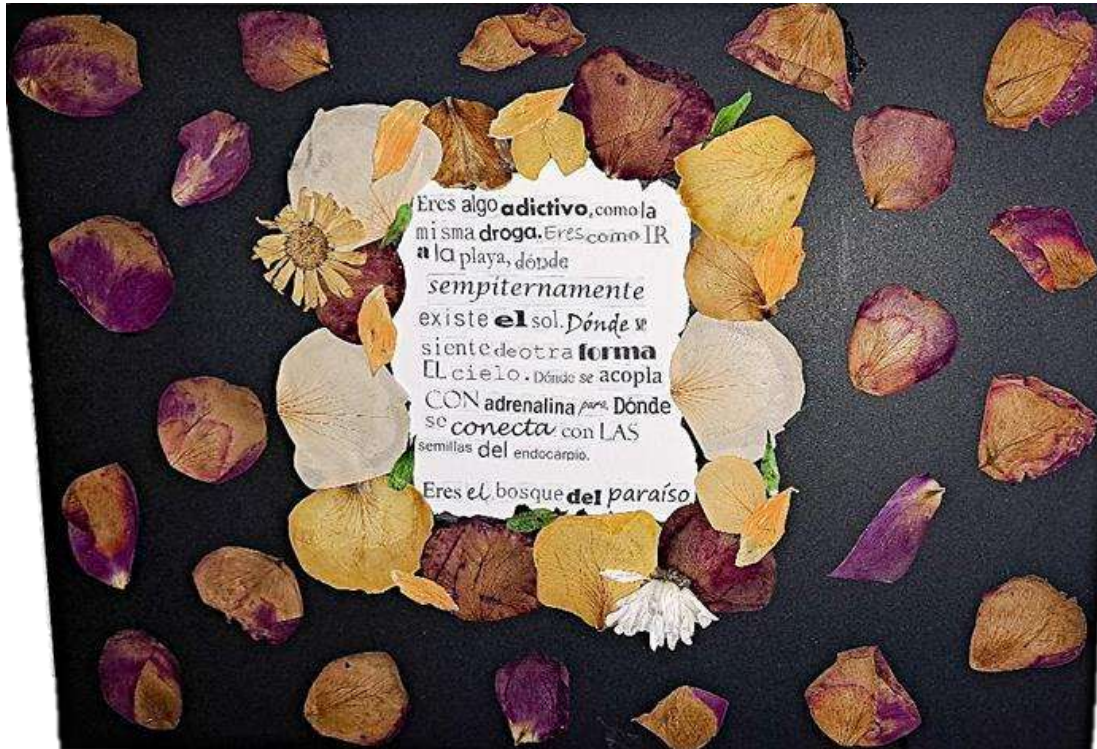
Nota. Registro de trabajo de esta sesión, autor Camilo Verdugo, 2024, dimensiones 297 x 420 mm

El estudiante ha optado el uso de las técnicas mencionadas y las ajusta para su propósito. No se limita en la expresión de ninguno de los dos lenguajes, y aunque predomine la visualidad de los colores, las texturas, las posiciones y la caligrafía, el contenido del poema también realza el sentido de la obra. Demuestra su capacidad para dar forma a imágenes vívidas con sus propios trazos y escritura. Tomando en cuenta aquello, moldea sus ideas para compartírnos la esencia de lo que hay en su mente y espíritu. Está por demás decir que esta obra es una de las mejores composiciones que han resultado de la implementación de la secuencia didáctica.

Finalmente, en la última producción que presentaremos para la dimensión de significación se puede notar que la elección de materiales añade una dimensión táctil a la hora de receptor el poema visual. Este proceder corresponde a los métodos que pueden aplicarse en el *collage* desde las técnicas mixtas. En el caso que veremos se han colocado pétalos de flores para enmarcar el poema añadiendo una capa de significación personal de la autora. Entonces,

aprovechar este tipo de materiales hace que nuestra reflexión como espectadores recaiga en la asimilación de significados como la vida, el paso del tiempo o belleza efímera con la técnica.

Figura 8. Sin título

Nota. Registro de trabajo de esta sesión, autora Karen Llerena, 2024, dimensiones 297 x 420 mm

En este ejemplo podemos observar un collage botánico de técnica mixta que además de dar textura y color a la obra integra dimensiones emocionales que la autora quiere que resuenen.

La estudiante busca enmarcar el poema contorneando con pétalos de diferentes colores para dirigir la atención hacia el punto central, en este caso el poema compuesto por varias líneas versales en secuencia. Presumimos que aspira a conectar las palabras relacionadas a la naturaleza, como playa, sol, bosque y demás, directamente con la naturaleza muerta a su alrededor. En conclusión, las plantas aquí presentes no sirven de forma decorativa, sino que su selección ha sido intencionada para reforzar el mensaje.

1.6 4.3.2 Dimensión de forma

La dimensión de forma busca crear un diálogo entre estructuras y contenido. Se centra en darle un significado a todo aquello que le brinda sensaciones de profundidad, movimiento,

fragmentación, etc. a la obra. La forma busca observar lo que hay detrás de estas dinámicas que le dan un carácter pluridimensional a la poesía visual para percibir cómo dialogan la materia y lo verbal. También se convierte en un criterio de “calidad” para valorar la composición. Considerando aquello, en el siguiente ejemplo veremos cómo estas construcciones hacen que la estructura del poema visual resalte y sea más significativo.

Figura 9. *De todo a nada*

Nota. Registro de trabajo de esta investigación, autor Kaiser Gómez, 2024, dimensiones 297 x 420 mm

La sensación de profundidad en esta producción es bastante notoria. El uso del espacio exterior repleto de estrellas, sumado a la carga de color azul, da la sensación de que el personaje se enfrenta a un dilema que no puede ser fácilmente resuelto debido a nuestra limitada existencia. Por otro lado, la estructura de la obra permite que capturemos algunos elementos como más cercanos al colocar pedazos de texto en un primer plano y otros mucho más lejanos como la infinitud del espacio. Con respecto al uso del color de fondo, los azules oscuros reflejan esa lejanía junto a los efectos de sombras e iluminaciones que crean volumen. En fin, el estudiante utiliza este enfoque de manera adecuada y le da a su obra una dinámica interesante.

Así mismo, en esta dimensión se hace presente el movimiento, elemento que dinamiza la obra al romper con la imagen común estática. En el poema visual esto permite que se transmitan sensaciones de vitalidad y fluidez, creando una experiencia envolvente. En el siguiente ejemplo a continuación encontraremos además la ruptura de la forma que representa un desafío a la estructura establecida destacando la composición por su originalidad y creatividad.

Figura 10. *La muerte hacia un destino*

Nota. Registro de trabajo de esta investigación, autor Josué Heras, 2024, dimensiones 297 x 420 mm

En esta producción lo que destaca el movimiento es la posición vertical de las columnas que enmarcan al sujeto que se eleva hasta salir fuera de los márgenes del poema visual. En cierta forma esta posición es trascendental, da la impresión de que está construido con la intención de mostrarnos un espacio “terrenal” en decadencia y en contraposición de un espacio superior abierto a cualquier posibilidad. Es importante destacar el rompimiento de las barreras físicas, como lo es el borde de la obra, para destacar una de las figuras más importantes, la especie de parca, corresponde a la expansión de cualquier significado. El estudiante consigue generar una interacción más profunda del contenido, ha logrado focalizar su mensaje principal, enfatizándolo sobre el resto de la composición.

4.3.2.1. Lenguaje verbal y lenguaje visual

En este nivel de forma, la interacción del lenguaje verbal gramatical y el lenguaje visual afectan directamente la percepción de la obra (López Fernández, 2008). Es decir, la ubicación de estos dos elementos y su relación mutua marcan la dimensionalidad del espacio. Esta forma de analizar el poema visual actúa como método de lectura esquemática que nos guía para comprender el orden lógico y particular que delimita los espacios físicos. De ahí que sea importante diferenciar cómo funciona el mecanismo de cada dispositivo para posteriormente analizarlo en su conjunto. Con respecto al lenguaje verbal, la significación depende de su forma de organizar las líneas versales o las palabras, si estas tienen secuencia lógica, están fragmentadas en morfemas, sílabas o fonemas, o si están ubicadas en una disposición lógica capaz de crear imágenes mentales. En cuanto al lenguaje visual, depende de cuántos elementos están integrados al sistema de imagen, en este sentido, es necesario contemplar cada objeto o símbolo en los diferentes planos. Para ejemplificar aquello, más adelante, se puede evidenciar que en las producciones existen formas de fragmentación y complementariedad entre ambos lenguajes.

Figura 11. *Nunca adiós*

Nota. Registro de trabajo de esta investigación, autor Michelle Tuapante, 2024, dimensiones 297 x 420 mm

Por una parte, la fragmentación en esta obra se puede constatar en ambos lenguajes. Primero, el lenguaje verbal, conformado en general por líneas versales, se descompone específicamente en letras individuales que componen palabras sin perder el sentido y el orden. Segundo, notemos que el lenguaje visual presenta cortes no uniformes que provienen de la técnica de rasgado. Podríamos decir que son partes que componen un todo, mantienen la “estética” y la forma, además se comunican entre sí desde la fragmentación. En definitiva, la estudiante provoca una alteración bien controlada del orden visual que juega con el orden morfológico.

Por otra parte, en el ejemplo que veremos a continuación se presenta una complementariedad entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual. Se comunican entre sí para dar continuidad al significado que presentan el uno con el otro. La carga semántica en este nivel de forma depende de ese diálogo entre las imágenes mentales que derivan del poema y su semejanza con lo que ve el “lector” del poema visual. Así, si usamos la siguiente imagen para explicar aquello comprenderemos estas relaciones.

Figura 12. *La voz del amor*

Nota. Registro de trabajo de esta sesión, autor Doménica Falcones, 2024, dimensiones 297 x 420.

La composición general demuestra que la autora ha considerado usar recortes de palabras de diferentes tamaños y tipografías para crear el poema. A pesar de que las líneas versales están un poco desdibujadas se puede entender el patrón presente. Si consideramos los colores que caracterizan cada palabra podemos relacionarlos con los colores presentes en las imágenes e ilustraciones regadas alrededor. En cuanto a lo visual en la obra, los elementos no se relacionan de forma metafórica o inferencial, pues están descritos literalmente, como por ejemplo la “mirada”. Además, se presenta un recurso interesante que eligió la estudiante para completar la pregunta que inicia la primera línea versal: este es montar una imagen con las palabras “alma gemela” para concretar la interrogante “¿crees en las almas gemelas?”. En conclusión, juega con el orden léxico y los colores para dar continuidad a la carga semántica del lenguaje visual.

En conclusión, el análisis de datos llevado a cabo sobre los quehaceres de lectura de poesía y *collage*, y de las obras producidas por los estudiantes demuestra una sorprendente interacción entre lo visual y lo literario. Comprobamos que las prácticas de lectura de poemas realzan las habilidades de los estudiantes para interpretar textos y expresar sus opiniones dentro del conjunto de acciones que realizan los lectores. Así mismo, la implementación del *collage* y la poesía visual ha permitido a los estudiantes establecerse como creadores y compositores al representar visualmente su sensibilidad y creatividad. Estos hallazgos son representativos para nuestra investigación, dado que señalan la importancia de abordar ambos géneros de manera equitativa.

Conclusiones generales

Para cerrar el tema, recordemos los principales objetivos de esta investigación que fusiona la palabra y la imagen. Este estudio buscaba elaborar una secuencia didáctica interdisciplinaria que atiende de forma equitativa la enseñanza de la poesía y del *collage* dentro de una clase de literatura. Esto con el propósito de crear obras de poesía visual que integren el lenguaje verbal y el visual. Para ello, se aplicó una metodología de estudio de caso de carácter intervencionista con la cual se buscaba comprender qué acciones realizan los estudiantes (quehaceres) al integrar poesía y *collage* dentro de la enseñanza de la literatura.

Los resultados de la implementación de la secuencia didáctica revelaron que los quehaceres de lectura de poesía y *collage* encaminan a los estudiantes a ser más críticos y analíticos frente a los contenidos que se enseñan en la clase. Además, comprobamos que las prácticas de lectura realzan las habilidades de los estudiantes para expresarse y comportarse como sujetos creadores y artísticos. En este sentido, al estudiar sobre poesía y técnicas artísticas, los discentes se empoderan para representar visualmente su sensibilidad y creatividad. Finalmente, los resultados demuestran que el diseño interdisciplinario que desarrolla equitativamente ambas áreas tiene gran trascendencia en el bachillerato, dado que los adolescentes aún tienen muchas cosas por contar, descubrir y mostrar.

Estos hallazgos están en concordancia con la necesidad docente de integrar ambas disciplinas con fines educativos. Tengamos presente que las investigaciones realizadas sobre la enseñanza de la literatura se relacionan considerablemente con la pintura o el cine, utilizándolos en la mayoría de los casos como formas de “ilustrar” los textos narrativos. Sin embargo, este estudio aporta una nueva perspectiva de abordar la poesía y el *collage* para alcanzar una correcta integración de la esencia de ambos. Renovando así las prácticas docentes.

Para concluir, si bien los hallazgos son significativos hay que tener en cuenta las limitaciones que puede representar para otros docentes el poner en práctica este tipo de secuencias. Debido a que esta investigación se realizó en un contexto educativo específico a través de un estudio de caso con la participación de una pequeña parte de estudiantes. Ahora bien, esto no contradice la importancia de implementar contenidos que estimulen la creatividad y el pensamiento crítico. De este modo se atienden las demandas educativas exigidas por una educación más holística.

Referencias

- Bermúdez, A. (2017). ¿Qué es el collage? Adriana Bermúdez. <https://adrianabermudez.com/que-es-el-collage-es-arte/>.
- Campeotto, F., y Viale, M. (2018). Educación y arte. Acerca de John Dewey. Cuestiones de filosofía. https://www.researchgate.net/publication/322941362_Educacion_y_arte_Acerca_de_John_Dewey.
- Castro León, E., Paradas González, A., Otero García, F., Viruega, J., Gómez Cremades, A., Guillén, A., Bolois Ortueta, A., Iñigo Ochoa de Chinchetru, A., Sáenz de Ugarte Balza, F., y Mesa García, S. (2017). A creatividad en el aula del siglo XXI: literatura, teatro, cine, danza y artes plásticas.
- Centro de Ciencias Humanas y Sociales (s.f.). Cultura visual. CCHS. https://cchs.csic.es/es/content/visual_culture#:~:text=La%20expresi%C3%B3n%20%E2%80%9CCultura%20Visual%E2%80%9D%20pretende,m%C3%A1s%20relevante%20en%20nuestra%20cultura.
- Cova, Y. (2004). La práctica de la lectura en voz alta en el hogar y en la escuela a favor de niños y niñas Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, vol. 5, núm. 2, diciembre, p. 53-66. Universidad Pedagógica Experimental Libertador Caracas, Venezuela. <https://www.redalyc.org/pdf/410/41050205.pdf>.
- Fernández Serrato, C. (2014). Textualidad y poesía experimental en la generación del 70. Tintas. <https://riviste.unimi.it/index.php/tintas/article/view/3846>.
- García, L. (2020). Técnica de collage. [http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/1090/GARCIALUCIA_EDU_TRA_BINV_BACH_.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Seq%C3%BAn%20\(LA%20REAL%20ACADEMIA%20ESPA%C3%91OLA,y%20materiales%20de%20procedencias%20diversas%E2%80%9D](http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/1090/GARCIALUCIA_EDU_TRA_BINV_BACH_.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Seq%C3%BAn%20(LA%20REAL%20ACADEMIA%20ESPA%C3%91OLA,y%20materiales%20de%20procedencias%20diversas%E2%80%9D).
- Gómez, L. (2010). Perder el miedo a la poesía. ¿Hay que aprender o desaprender a leer poesía en el aula? Revista de investigación e innovación educativa. Núm. 41 (2010): Construir el texto. Aproximación a la didáctica de los procesos de comprensión y producción textuales. <https://revistas.uam.es/tarbiya/article/view/7139>.
- Jerónimo, M. (2003). La enseñanza de la literatura en los primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria de manera interdisciplinar con las artes plásticas.

Kanelliadou, V. (2010). Ut pictura poesis: Artes Plásticas y Literatura: Didácticas paralelas

Lerner, D. (2001). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: Fondo de Cultura Económica.

López Fernandez, L. (2008). Forma, función y significación en poesía visual. Dialnet.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2778774>.

Maxwell, A. (2008). Diseño de un estudio cualitativo.
https://www.researchgate.net/publication/255579877_Designing_a_Qualitative_Study#full-text?

Mendoza, A. (1993). El concepto de intertextualidad en los textos literarios y en las artes visuales: una reflexión didáctica sobre la contigüidad cultural.

Ministerio de educación. (2018). Lengua y Literatura.
https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018/04/curriculo/2DO-BGU_Texto-LENGUA.pdf.

Molinares, M. (2012). Relato e imagen: un inacabable diálogo de la literatura y las artes (propuesta de enseñanza). Universidad de los Andes.

Museo Nacional de Bellas Artes. (s.f.). Poesía visual. Museo Nacional de las Bellas Artes.

Peña, N. (2009). El papel de las artes plásticas y escénicas en la enseñanza de la literatura.
<https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-88874.html>.

Sánchez, J. (2021). Arte, educación, interculturalidad: Reflexiones desde la práctica artística y docente. Editorial Arte y Pensamiento, PUCE.

Solano, C. (2012). Creatividad en la enseñanza de la literatura: algunas propuestas estratégicas.

Valverde, K. (2023). Secuencia didáctica de lectura, escritura y visualización de filmes para favorecer el diálogo y el comentario crítico de textos literarios en Básica Superior.

Vázquez, N., y Villalobos, P. (2005). La enseñanza y aprendizaje de la Literatura en complicidad con las Artes Plásticas.

Anexos

Anexo A: Selección de poemas analizados en el Capítulo 4 Poema 1:

“La noche”

Autor: Alejandra Pizarnik

Fuente: <https://trianarts.com/alejandra-pizarnik-la-noche/#sthash.ygLpUXmG.dpbs>

«La noche»

Poco sé de la noche pero la noche parece
saber de mí y más aún, me asiste como si
me quisiera, me cubre la conciencia con
sus estrellas.

Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte.
Tal vez la noche es nada y las
conjeturas sobre ella nada y los
seres que la viven nada.
Tal vez las palabras sean lo único que existe
en el enorme vacío de los siglos que nos
arañan el alma con sus recuerdos.

Pero la noche ha de conocer la miseria que bebe
de nuestra sangre y de nuestras ideas.
Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas Sabiéndolas
llenas de intereses, de desencuentros.

Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos.
Su lágrima inmensa delira y grita que algo se fue para
siempre.

Alguna vez volveremos a ser.

Poema 2: “La lenta máquina del desamor”

Autor: Julio Cortázar

Fuente: <https://trianarts.com/julio-cortazar-la-lenta-maquina-deldesamor/#sthash.1xbEkqBD.dpbs>

«La lenta máquina del desamor»

La lenta máquina del desamor, los
engranajes del reflujo,
los cuerpos que abandonan las almohadas,
las sábanas, los besos, y de pie ante el
espejo interrogándose cada uno a sí
mismo, ya no mirándose entre ellos, ya no
desnudos para el otro, ya no te amo, mi
amor.

Poema 3: “Para leer de forma interrogativa”

Autor: Julio Cortázar

Fuente: <https://www.poeticous.com/julio-cortazar/para-leer-en-forma-interrogativa?locale=es>

Para leer en forma interrogativa

Has visto
verdaderamente has visto
la nieve los astros los pasos afelpados de la brisa
Has tocado de verdad has tocado
el plato el pan la cara de esa mujer que tantas amas Has
vivido
como un golpe en la frente el
instante el jadeo la caída la fuga
Has sabido
con cada poro de la piel sabido
que tus ojos tus manos tu sexo tu blando corazón
había que tirarlos había que llorarlos había que
inventarlos otra vez.

Anexo B: Selección de obras de *collage* citadas en el Capítulo 3

Figura 1: The Bride (Pandora)

Autor: Hannah Höch

Fecha: 1917

Técnica: *Collage*

Figura 2: Die Journalisten

Autor: Hannah Höch

Fecha: 1925

Técnica: *Collage*

Figura 3: Der Zaun

Autor: Hannah Höch

Fecha: 1928

Técnica: *Collage*

Figura 4: Sin nombre

Autor: Daniel Montiel

Técnica: *Collage* digital

Figura 5: Sin nombre

Autor: Daniel Montiel

Técnica: *Collage* digital

Figura 6: Sin nombre

Autor: Daniel Montiel

Técnica: *Collage* digital

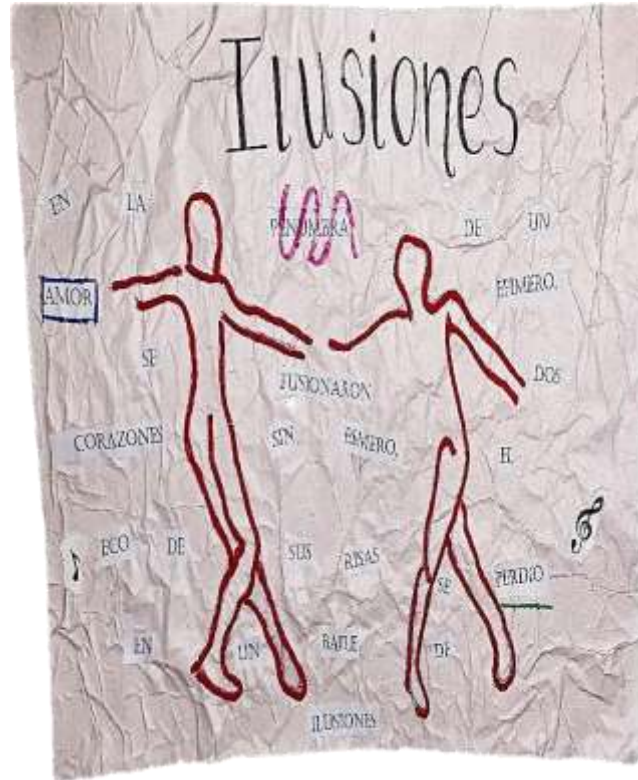
Cuenta 1: @miradacandida

Creador: Martina Bruno

Tema principal: Distribución de poesía visual

URL de la cuenta: <https://www.tiktok.com/@miradacandida? t=8nAVgh1pHVd& r=1>

Anexo C: Producciones de los estudiantes

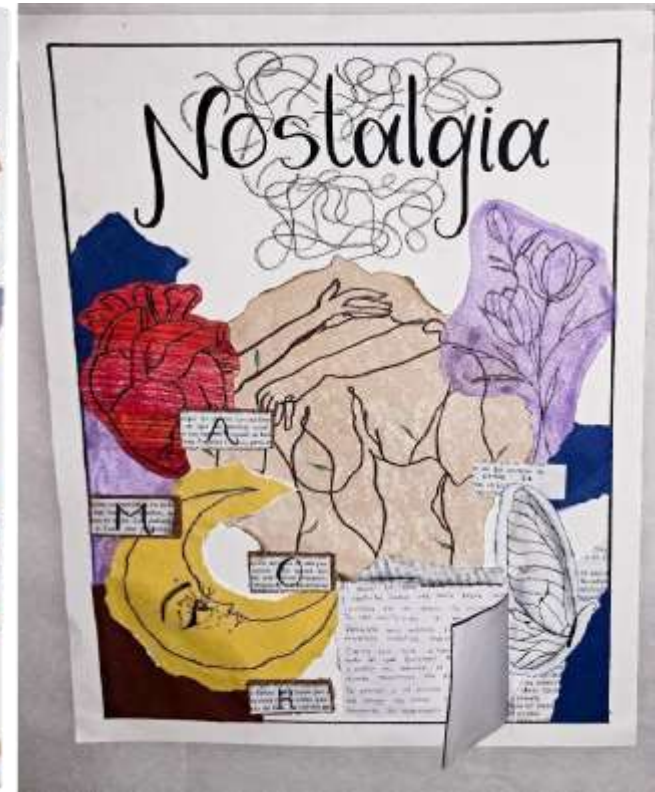

Anexo D: Proceso de creación de la sesión número 3

