

CURSO

EL VALOR EDUCATIVO DE LA POESÍA

Programa General y Cartas Descriptivas

Edición
2019

A Beatriz Rodríguez Guillermo, mujer impecable como maestra, amiga y poeta.

La sabiduría mutante de las sucesivas generaciones desecha ideas, cuestiona hechos y destruye teorías. Pero la poesía hace un llamado a esa parte de nuestro ser que no depende del conocimiento, a esa parte nuestra que es un don y no una adquisición. Habla a nuestra capacidad de deleite y asombro, al sentido de misterio que rodea nuestras vidas; a nuestro sentido de piedad, de belleza y de dolor, al sentido latente de hermandad con la creación entera...

Joseph Conrad.

INTRODUCCIÓN

La poesía, más allá de su enseñanza formal como género literario, incorpora un aspecto fundamental de la formación integral del ser humano, pues ayuda al esclarecimiento de valores y por ende a la conformación de jerarquías de los mismos, lo cual es fundamental para el desarrollo emocional y social del individuo: La poesía es un medio eficaz para fortalecer la educación en valores.

Representa también lo que podríamos llamar un desarrollo espiritual laico, ya que actúa sobre las fibras morales y emocionales más profundas de la persona, sin que esto implique asumir ningún credo religioso. La poesía siempre está abriendo caminos al ser espiritual del hombre. Es un terreno fértil para la conformación de un talante moral, una conciencia cívica y un sentido estético, tanto para los alumnos como para los profesores.

La idea de ofrecer este curso surge de la inquietud de darle un sentido más trascendente a la labor del maestro, de buscar alternativas prácticas que puedan apuntalar la formación integral de los educandos, poniendo énfasis en la educación de la sensibilidad, las emociones y la creatividad. La poesía fomenta y desarrolla la creatividad que es uno de los propósitos centrales de la educación

Es necesario fortalecer la formación humanística de los maestros, pues actualmente no existe ningún programa de actualización que desarrolle la cultura literaria de los profesores, es necesario ofrecer cursos y diplomados donde los maestros puedan conocer y profundizar sobre dicha cultura, ya que la poesía desarrolla y hace más fina las concepciones del mundo y de la vida de las personas. En la poesía existe un saber crítico que ilumina la experiencia histórica y cotidiana del hombre, un saber que estimula lo mejor de nuestra energía moral e intelectual en la búsqueda de la verdad.

En la educación actual en México prevalecen inercias, desánimos (o ánimos exaltados) y burocracias que limitan seriamente las posibilidades de ofrecer una educación de calidad, hasta la fecha se continúa con buenos discursos de política educativa, grandes sustentos teóricos, mucha inversión y con muy pobres resultados académicos (según las evaluaciones internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ,OCDE, de los últimos años) y, quizá lo más grave, con muy pocos avances en el aprendizaje de una convivencia sana y pacífica, a juzgar por las prácticas de acoso escolar que se manifiesta en muchas escuelas del país (México ocupa el primer lugar en Bulliyng a nivel internacional de acuerdo con informes de dicha organización). El sistema educativo, en lo general, está marcado por rutinas y hábitos formalistas, sus prácticas no fomentan la expresión creativa, ni propician adecuadamente el hacer más fina la sensibilidad espiritual de alumnos y maestros. Nos preocupa ver y sentir que una gran parte de la educación que se imparte en nuestro país carece de espíritu, de ideales inspiradores, de ejemplos, conocimientos y experiencias que lleguen al alma de los niños y de los jóvenes, para convertirse en algo vital que estimule y despierte la creatividad y el deseo de "aprender a ser" de los estudiantes, y los anime en la búsqueda y/o consolidación de sus valores y su vocación.

Por estas razones estamos proponiendo este curso enfocado a la valoración de la poesía en los diferentes niveles del sistema educativo que a la vez confluye con dos planteamientos básicos del Nuevo Modelo Educativo: El programa Arte en tu Escuela que busca desarrollar un genuino interés por el arte, la cultura y la lectura en las escuelas de Educación Básica, así como el desarrollo de habilidades socio emocionales que son consustanciales a los tres aspectos mencionados.

En este curso, no encontraremos un programa acabado con cauces precisos y determinados, se trata más bien de una propuesta, de un conjunto de ideas que buscan interlocución en un espacio de encuentro personal y diálogo. Debemos entenderlo como un ejercicio para compartir conceptos, literatura, videos, información, canciones, intuiciones y experiencias que hemos ido recogiendo en el transcurso de nuestra vida personal y profesional, sobre el potencial educativo que hay en la poesía.

PROPÓSITO GENERAL

Contribuir a una educación de la sensibilidad y la creatividad de maestros y estudiantes mediante el conocimiento de la poesía y sus formas de difusión en la actualidad.

PROPÓSITOS PARTICULARES

Analizar las posibilidades educativas de la poesía como parte de la formación ética y estética de la persona.

Revisar diversas concepciones sobre la poesía

Reflexionar sobre nuestra relación con la poesía desde los primeros contactos hasta el significado que hubiera tenido en nuestra vida personal y profesional

Identificar las principales páginas en castellano sobre poesía en la WEB

Analizar distintas formas de expresión poética y difusión de la poesía

Revisar la vida y la obra de algunos poetas clásicos

Enriquecer la cultura literaria de los participantes con respecto a la poesía

Recrear alguna poesía o la obra de algún poeta, utilizando las herramientas que nos brindan las TIC

TEMARIO

PRIMERA SESIÓN. Aproximaciones a la poesía

Acercamientos personales a la poesía y significado en nuestra vida actual.

La poesía como género literario.

Diversas concepciones sobre la poesía.

SEGUNDA SESIÓN. La creatividad

Conceptos sobre creatividad.

El espíritu creativo.

Creatividad en la vida cotidiana.

TERCERA SESIÓN. Educación y poesía

La finalidad de la educación.

Desarrollo de la imaginación.

Riqueza del lenguaje.

El ser espiritual.

CUARTA SESIÓN. La más alta educación

Razón poética: Pensar y sentir.

Una jerarquía de valores.

Identidad y conciencia crítica.

Alteridad y trascendencia.

QUINTA SESIÓN. Los temas fundamentales de la poesía.

La poesía, hermana de la filosofía.

Mosaico de poemas sobre Dios, la libertad, el amor, la vida y la muerte.

Elaboración de una poesía

SEXTA SESIÓN. Orientaciones para la enseñanza de la poesía

Conversación con un poeta.

Recomendaciones para la enseñanza de la poesía.

SÉPTIMA SESIÓN. La difusión y recreación de la poesía en la WEB

La poesía en la red.

La poesía declamada

Iniciar la elaboración de un video para difundir de la poesía en la red, en el que se integre poesía, música e imágenes.

OCTAVA SESIÓN. La poesía musicalizada.

La poesía musicalizada contemporánea: poesía cantada o textos y lecturas acompañadas de música.

NOVENA SESIÓN. Recreación audiovisual de la poesía

Presentación y retroalimentación de la primera versión de los videos.

DÉCIMA SESIÓN. Cierre del curso

Presentación final de videos de recreación y difusión de la poesía.

Conclusiones y evaluación.

Entrega de constancias.

DURACIÓN

El curso se impartirá semanalmente en 10 sesiones de 3 horas y tendrá una modalidad semipresencial, puesto que contempla 30 horas de trabajo escolarizado y 10 horas de trabajo fuera del aula, acreditando un total de 40 horas con valor a curriculum y con reconocimiento oficial en la Plataforma Estatal de Formación Continua.

Las sesiones se llevarán a cabo los días....

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación, la entendemos como un proceso de reflexión crítica, que debe sustentarse en la honestidad de los sujetos que participan en ella. Esta reflexión estará orientada a aumentar la comprensión del proceso educativo en el que se encuentra cada uno de los participantes y el grupo como tal.

La acreditación del curso se basará en las siguientes actividades:

- Trabajo individual de recreación de un poema usando las T.I.C
- Breves comentarios por escrito (media cuartilla), sobre distintos temas del curso
- Participación en las sesiones grupales

Para tener derecho a la constancia se deberá contar con una asistencia mínima del 80%.

CARTA DESCRIPTIVA

PRIMERA SESIÓN. Aproximaciones a la poesía

Presentación de los integrantes del grupo y sus expectativas

Lectura y comentarios del programa

Escribir nuestra propia definición de poesía y cómo ha sido nuestra relación con la misma. Por qué me interesa la poesía. Compartir con el grupo los significados de la poesía en nuestra vida personal y profesional.

La poesía como género literario.

<http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/literariosgenerolirico.pdf>

Diversas concepciones sobre la poesía. La poesía es difícil de asir y da lugar a definiciones muy variadas. De la siguiente presentación elige la "definición" de poesía con la que mejor te identifiques y explica el porqué:

<https://www.youtube.com/watch?v=CRU90TVn43U>

Lectura individual y comentarios en el grupo de "Notas sobre la poesía" de José Gorostiza:

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/vol2/18/htm/sec_2.html

y fragmento de la conferencia *La poesía* de Vicente Huidrobo:

<http://www.vicentehuidrobo.uchile.cl/manifiesto2.htm>

Tarea: Escuchar el programa sobre *La creatividad* de Radio Educación del Mayab (REM) y traer un breve comentario por escrito (media cuartilla), sobre algún aspecto que de manera particular haya llamado su atención.

<http://radio.segey.gob.mx/archivos/573>

SEGUNDA SESIÓN. La creatividad

Comentarios sobre el programa *La Creatividad* de REM

Leer el prólogo y la introducción del libro de Ken Robinson "El elemento" y comentar entrevista de *Redes para la Ciencia*. Ken Robinson "Los secretos de la creatividad"

<https://www.youtube.com/watch?v=TOHaSdZfwP4>

El espíritu creativo (creación y recreación) Lectura y comentario en equipos del texto: *Creatividad en la vida cotidiana* de Alfonso López Quintas.

<https://www.neuronilla.com/la-creatividad-en-la-vida-cotidiana-alfonso-lopez-quintas/>

Sesión plenaria para compartir las reflexiones de los equipos.

Tarea: Leer *Cartas a un joven poeta* de R.M. Rilke.

<http://ciudadseva.com/texto/cartas-a-un-joven-poeta/> y traer un breve comentario por escrito (media cuartilla), sobre algún aspecto que de manera particular haya llamado su atención.

TERCERA SESIÓN. Educación y poesía

Comentarios a *Cartas a un joven poeta*

Lecturas sobre el tema:

El valor educativo de la poesía. Mauricio Robert

http://www.entretodos.yucatan.gob.mx/revista/PDF/valor_educativo_poesia.pdf

Capítulo II de la Tesis *El valor educativo de la poesía* de la Mtra. Ligia Espadas Sosa

Tarea: Lectura del ensayo *Para qué sirve la poesía* de Pablo Mora.

<https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero22/paraque.html> y

traer un breve comentario por escrito (media cuartilla), sobre algún aspecto que de manera particular haya llamado su atención.

CUARTA SESIÓN. La más alta educación

Comentarios sobre el texto *Para qué sirve la poesía* de Pablo Mora

Video La poesía la más alta educación. Ver en:

https://www.youtube.com/watch?v=RyjDDPb0_KA

Comentarios sobre el video

Poesía y reflexiones de Gabriela Mistral relacionadas con la docencia y la educación y otros poemas sobre estos temas en:

<http://www.uhu.es/cine.educacion/poesiaenlasaulas.htm>

Una jerarquía de valores. Conciencia crítica, libertad, alteridad y trascendencia.

Ver y comentar el video *La poesía que libera el alma*:

http://www.ted.com/talks/cristina_domenech_poetry_that_frees_the_soul?language=es#t-3811

Tarea: Escuchar el programa de radio sobre "Gabriela Mistral" en REM y traer un breve comentario por escrito (media cuartilla), sobre algún aspecto que de manera particular haya llamado su atención. <http://radio.segey.gob.mx/archivos/565>

QUINTA SESIÓN. Los temas fundamentales de la poesía

Comentarios al programa de radio sobre "Gabriela Mistral" en REM

Lectura de la "Antología" del programa sobre los temas fundamentales de la poesía y seleccionar el poema que más nos guste.

Compartir nuestra selección con el grupo y los motivos de ésta.

Tarea: Traer una poesía para enriquecer la "antología".

Tarea: Traer una poesía para enriquecer la "antología" y realizar un ejercicio de elaboración de una poesía para presentarla en el grupo.

SEXTA SESIÓN. Orientaciones para enseñar la poesía

Conversación con un poeta invitado.

En equipos lectura de texto de la UNESCO "Leer y escribir la poesía" y comentarios en sesión plenaria <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001395/139551s.pdf>

Presentación de las poesía y comentarios sobre las mismas.

Tarea: Escuchar programa sobre Pablo Neruda en REM y traer un breve comentario por escrito (media cuartilla), sobre algún aspecto que de manera particular haya llamado su atención. <http://radio.segey.gob.mx/archivos/569>

SÉPTIMA SESIÓN. La difusión y recreación de la poesía en la WEB

Comentarios al programa de Pablo Neruda y ver video "Aquí te amo":

<https://www.youtube.com/watch?v=inxJeWZul2Q>

La poesía declamada. Revisar ejemplos: Mater Admirabilis, La profecía, Manelic, Los motivos del lobo

Revisar páginas de poesía en la red:

<http://www.materialdelectura.unam.mx/>

<http://amediavoz.com>

<http://poesiavirtual.com>

<http://www.palabravirtual.com>

<http://www.los-poetas.com>

<http://ciudadseva.com/>

<http://www.poesi.as>

Video Poesía en Acción y Paredes de Leyden (20 min)

Iniciar la elaboración de un video para recrear alguna poesía o la obra de algún poeta, integrando textos, música e imágenes. Ejemplos en la página de Entre Todos en la pestaña del Diplomado Educación para la paz:

Tres letras de Gloria Fuertes <https://www.youtube.com/watch?v=ww1Ekk31rhl>

Barcos de papel <https://www.youtube.com/watch?v=g1ahnv8tm-0>

Construcción de la paz de D. Levertov

<https://www.youtube.com/watch?v=OckZNV4i9DQ>

Canción de la paz de Roberto Oropeza Martínez

<https://www.youtube.com/watch?v=34-t4o3fLXI>

Tarea: Escuchar el programa de radio sobre Paco Ibáñez en REM y traer un breve comentario por escrito (media cuartilla), sobre algún aspecto que de manera particular haya llamado su atención.

OCTAVA SESIÓN. La poesía musicalizada

Comentarios al programa de Paco Ibáñez.

Presentación del Power point Poesía musicalizada con videos: Andaluces de Jaen, La poesía es un arma cargada de futuro, Toma este vals y Elegía...

Compartir lo que sabemos sobre poesía musicalizada contemporánea cantada (J.M. Serrat, P. Ibáñez, A. Cortés, D. Viglietti, Mercedes Sosa, Aguaviva, etc); así como textos y lecturas acompañadas de música (declamadores, videos en Internet etc).

Revisar el Blog: Antología poética multimedia

<http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.mx/>

En esta página o en otras similares (poner Poesía Musicalizada en You Tube y aparecerán múltiples opciones), buscar y seleccionar alguna poesía musicalizada que sean de su agrado para guardarla en un archivo común.

NOVENA SESIÓN. Presentación y retroalimentación de videos

Revisión de la primera versión de videos creando o recreando poemas y retroalimentación por parte del grupo (Primera parte).

Lectura y comentarios de la conferencia de J.L. Borges Qué es la poesía.

Revisión de la primera versión de videos creando o recreando poemas y retroalimentación por parte del grupo (Segunda parte).

Tarea: Concluir el video para difusión de la poesía.

DÉCIMA SESIÓN.

Presentación de los videos con introducción y comentarios (60 min)

Preguntas para recapitulación del curso (30 min)

Compartir reflexiones de recapitulación (30 min)

Video final "solo el amor"(Silvio Rodríguez. Debes amar) (10 min)

Entrega de constancias e invitación a compartir el curso con otros maestros. (15 min)

BIBLIOGRAFÍA

Bartra. A. Para qué sirve la poesía. México , Siglo XXI, 1999.

Borges,J.L. Qué es la poesía. Conferencia presentada en el teatro Coliseo de Buenos Aires en junio de 1977. http://biblio3.url.edu.gt/Libros/borges/Siete_noches.pdf

Delclaux. F. El silencio creador. Madrid, Rialp, 2003.

Dewey. J. El arte como experiencia. Barcelona, Paidós, 2008.

Espadas, L. El valor educativo de la poesía. Tesis de Maestría. UPN Mérida, 2016

Goleman, D y P. Kaufman. El espíritu creativo. Barcelona. B. S, A, 2009

Gorostiza, J. Notas sobre la poesía.
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/vol2/18/htm/sec_2.html

Huidrobo, V. La poesía. Conferencia leída en el Ateneo de Madrid en 1921
<http://www.vicentehuidrobo.uchile.cl/manifiesto2.htm>

Ikeda, I. El vuelo de la creatividad: El nuevo humanismo. México, Fondo de Cultura Económica, 1999, págs. 51-63. Conferencia brindada en la Universidad de Bolonia, Italia, el 1º de junio de 1994.

Ikeda, D. Dos discursos sobre la creatividad. Revista Siempre. S/D

Krause, E. Cómo acercarse a la poesía. México, Limusa, 2002

López Quintás, A. La creatividad en la vida cotidiana. En Neuronilla. Madrid, 2007

Mora, P. Para qué la poesía, en Espéculo, Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid. 2002

Padilla, M.A. El arte y la belleza. Madrid, Editorial N.A. 2006.

Quintana Cabanas, J.M. Pedagogía estética. Barcelona, Dykinson, 1993

Rilke, R.M. Cartas a un joven poeta <http://ciudadseva.com/texto/cartas-a-un-joven-poeta/>

Robert, M. El valor educativo de la poesía. En Revista Pedagogía. Universidad Pedagógica Nacional. Sep-Dic- 1986. Vol. 25. México.

Robinson, K. El elemento. www.megustaleer.com

Tolstoi, León. ¿Qué es el arte? <http://www.temakel.com/trltolstoi.htm>

UNESCO. Leer y escribir poesía. París, UNESCO, 2005
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001395/139551s.pdf>

Zambrano, M. Filosofía y poesía, México, F.C.E. 2005.