De todo corazón 111 poemas de amor

Compilador: José María Plaza
Ilustradora: Ágatha Ruiz de la Prada
Colección: El Barco de Vapor
Serie: Roja
Edición: 1a., 2015

José María Plaza: nació en Burgos, España. Es periodista de cultura y educación, escritor y fotógrafo. En la actualidad se dedica a viajar y a escribir libros. Su primer libro *No es crimen enamorarse* figura en la lista de honor de la CCEI (Comisión Católica Española de la Infancia). Ha publicado más de cuarenta títulos; entre ellos, *Mi primer Quijote* —un *bestseller* traducido al coreano, árabe, chino y japonés—, *El paranguaricutirimícuaro que no sabía quién era* y *Papá se ha perdido.* Ha realizado cuatro antologías de poesía para niños y adolescentes.

Ágatha Ruiz de la Prada: nació en Madrid, España, en 1962. Estudió Arquitectura y Bellas Artes, y posteriormente empezó a incursionar en el mundo de la moda y el diseño. Sus propuestas se caracterizan por ser alegres, atrevidas y mostrar una brillante paleta de colores. En 1981 debutó con su colección de ropa en un desfile en Madrid, la capital española. Originalmente se especializó en prendas para mujer, aunque actualmente sus artículos abarcan incluso muebles y una diversidad de artículos para la casa.

Descripción de la obra

Esta selección de 111 poemas gira en torno a un sentimiento esencial para el ser humano, que generalmente se descubre durante la etapa de la adolescencia: el amor. El compilador se concentra en encontrar poemas, que sin importar cuán grande sea el prestigio de su autor, primordialmente se conectan con los intereses de los lectores jóvenes quienes, de acuerdo con la investigación previa realizada por José María Plaza, prefieren “los poemas beves, sencillos y directos, aquellos que se entienden fácilmente y con los que chicos y chicas se pueden identificar”. No obstante, en sus páginas figuran también nombres de la altura de Pablo Neruda, Gustavo Adolfo Bécquer, Xavier Villaurutia, Amado Nervo, Miguel de Unamuno, Gabriela Mistral y Federico García Lorca, entre otros. Asimismo, Plaza argumenta que la poesía es útil, al contrario del prejuicio erróneo que establece que utilidad y poesía son como el agua y el aceite: la poesía sirve para contactarse con emociones íntimas y lograr sobreponerse a situaciones difíciles al descubrir que hay otros (por lo menos, un yo poético) que han pasado por el mismo dolor —de amor, desamor o quizás celos— que nos aqueja.

Esta antología está dividida en tres partes: la primera abarca el Romanticismo y el Modernismo del siglo XIX; la segunda retoma ejemplos de los últimos años de ese siglo y termina alrededor de los años cuarenta del siglo XX, y la tercera comprende el último medio siglo. Acompañada de las cálidas, frescas y sencillas ilustraciones de Ágatha Ruiz de la Prada, esta selección es una amable invitación para los lectores jóvenes a apropiarse de la poesía y la sonoridad de su lenguaje.

Relación con contenidos del programa escolar

Español: elaboración de fichas de trabajo para analizar información sobre un tema; lectura y escritura de poemas; interpretación y valoración de temas y sentimientos abordados en poemas, y representación de emociones mediante el lenguaje.

Artes Visuales: investigación acerca de la obra de un artista o estilo artístico; análisis de imágenes figurativas realistas y no realistas.

Indicadores de comprensión lectora basados en PISA

CG Comprender globalmente
OI Obtener información
EI Elaborar una interpretación
RC Reflexionar sobre el contenido de un texto
RE Reflexionar sobre la estructura de un texto
minutos Tiempo estimado

Valores que se destacan

Amor, honestidad, lealtad, imaginación, autodeterminación, perseverancia, expresión y apreciación artísticas.

Preguntas para pensar, para hablar

¿Qué es el amor? ¿Qué sensaciones experimenta una persona cuando está enamorada? ¿Cómo se logra traducir un sentimiento en palabras?, ¿qué tipo de lenguaje se requiere? ¿Cómo es el lenguaje de la poesía?, ¿cuáles son algunos de los recursos que emplea este género para poder expresar lo que parece indecible? ¿Qué poemas y poetas conocen?

OI EI RC RE **15 minutos**

Actividades para empezar

E*lementos paratextuales.* En clase pida a los alumnos que tomen el libro, lo hojeen, revisen rápidamente sus diferentes partes (título y subtítulo, portada, dedicatorias, introducción, ilustraciones, "Breve noticia de los poetas" e índice) y lean algunos de los poemas cuyo título o disposición gráfica les llame más la atención. Después reflexionen acerca de las funciones de los elementos paratextuales que revisaron (título, portada, ilustraciones, etc.) que permiten al lector conocer más acerca del contenido y la estructura de un texto. Para lograrlo, pregunte ¿qué información sobre el libro aportan la portada y las ilustraciones?, ¿qué tipo de libro consideran que tienen en sus manos?, ¿qué temas abordan los poemas que contiene el libro?, ¿el libro les resulta atractivo?, ¿qué lo diferencia de otros libros de poesía que conocen?, ¿a qué tipo de lectores se encuentra orientado?

CG OI EI RC RE **20 minutos**

P*oesía al azar.* Ahora es momento de preguntarles ¿cuáles fueron los poemas que eligieron leer durante la actividad anterior?, ¿qué características tienen esos poemas y por qué los consideraron atractivos a primera vista? Permita que los alumnos lean en voz alta los textos que eligieron. Recuérdeles algunas de las reglas para leer poesía en voz alta: emplear un buen volumen de voz, no hacer pausas largas al finalizar cada verso, usar una entonación adecuada al contenido del poema. Al finalizar la lectura de cada poema pueden hacer un breve comentario sobre su contenido.

OI RC RE **15 minutos**

Diálogos y reflexiones en torno a la lectura

¿P*oesía para qué?* Una vez leída la primera parte del libro pregunte a los alumnos en qué consideran que radica la utilidad de la poesía. Anote los argumentos de sus estudiantes a favor de la poesía en el pizarrón. En este punto, pueden revisar e incluir en su lista los argumentos del compilador de la obra: "Leer poesía puede servirnos para alimentar nuestra ilusión, aliviar un desencanto, reconocernos en un dolor ajeno…" (pág. 12). Reflexionen acerca de las actividades y disciplinas que por lo general son consideradas útiles por la sociedad. La literatura, igual que muchas de las artes, no tiene una utilidad práctica, aunque sí nos permite aproximarnos al mundo —así sea el de las emociones— de otra manera para comprenderlo mejor.

CG EI RC **15 minutos**

Y*o poético.* Relean el poema "Comprendo que tus besos…" de Manuel Acuña en la página 27. Ahora es momento de reflexionar sobre la voz que expresa su sentir dentro del poema. ¿Quién habla o enuncia su dolor en este poema ("Comprendo que tus besos / jamás han de ser míos")? Comente con sus alumnos que no necesariamente se trata de la voz del autor, es decir el propio Manuel Acuña, sino de una voz poética llamada técnicamente el *yo poético.* Esta voz, como si se tratara de un personaje en una obra narrativa, se encuentra dentro del mundo de la ficción y no debe ser identificada con los rasgos del autor; por ejemplo, el yo poético puede ser un hombre joven que sufre de desamor y el autor una mujer de avanzada edad a quien

no le falta el amor. Motive a sus alumnos a escribir algunos versos aislados en los que creen un yo poético completamente opuesto a ellos, los autores. El resultado puede ser bastante humorístico. Al terminar el ejercicio, compartan algunos de los versos y comenten qué tan diferente puede ser el yo poético del autor que lo creó.

CG OI EI RC RE **20 minutos**

Investigación poética. Forme equipos de máximo cuatro alumnos e invítelos a realizar una breve investigación sobre las principales características de la poesía romántica y modernista, los periodos y sitios geográficos en que se desarrollaron, sus principales exponentes, así como la importancia histórica y literaria de ambos movimientos. De la primera parte de la antología *De todo corazón,* pídales que señalen algunos poemas románticos españoles, como los de Gustavo Adolfo Bécquer, y algunos modernistas, como los de Rubén Darío, Amado Nervo y Leopoldo Lugones. Los equipos deberán anotar en su cuaderno los resultados de sus investigaciones que finalmente compartirán con el resto del grupo.

OI RC **40 minutos**

Actividades de cierre

• *¿Cómo definir el amor?* Continúen leyendo, ya sea en clase o en casa, la segunda y tercera partes de la antología. Pida a los alumnos que anoten en sus cuadernos todas las "definiciones" que encuentren del amor. En estos poemas, el amor es comparado con la enfermedad, el fuego, un fruto que cae del árbol si madura (pág. 188), una llaga o herida. A continuación pida a los alumnos que escriban sus propias definiciones de amor, si es posible en verso, siguiendo la sencilla estructura que propone Ramón de Campoamor en sus "Cantares" (págs. 47 y 48): una estrofa de cuatro versos de siete u ocho sílabas con rima cruzada (los versos pares tienen una rima y los nones otra). Un ejemplo sería el siguiente: El amor es la mirada / que al viajar al horizonte / parece quedar atrapada / en el canto del cenzontle. El ejercicio puede resultar entretenido y edificante, si se permite a los alumnos crear libremente imágenes inusuales, surrealistas e incluso sin sentido.

CG EI RC RE **30 minutos**

• *La historia detrás del poema.* Algunos de los poemas tejen bellas historias que resulta interesante desentrañar. Un ejemplo es la "Elegía X" de Ricardo Molina (pág. 189) que cuenta la historia de un estudiante que un día deja de asistir a sus clases —literalmente se va de pinta— y se encuentra en la sierra con una joven de quien se enamora. Pida a los alumnos que señalen algunos de los poemas que tienen una historia detrás, como "Sobre la falda tenía…" de Bécquer o "Margarita" de Darío. Posteriormente forme cuatro o cinco equipos que deberán exponer la historia que hay detrás del poema. Para lograr exponer estas historias frente al grupo, los alumnos deberán elaborar interpretaciones y utilizar su imaginación para completar los vacíos que deja el poema.

CG OI EI RC **25 minutos**

Evaluación

Valore el trabajo realizado por los alumnos en términos de participación y entusiasmo, y señale de manera independiente cuáles son sus fortalezas y qué aspectos pueden mejorar.

De la lectura a la escritura

El amor es un tema que les resulta muy atractivo a los jóvenes, por lo que inspirados en esta antología poética, pueden continuar su búsqueda de obras artísticas que expresen este sentimiento y aprovechar para practicar sus habilidades de investigación, síntesis de la información y escritura. Una manera de motivarlos es organizar una exposición de pinturas de artistas conocidos que hablen sobre el amor. Además

de elegir los cuadros, los alumnos elaborarán las cédulas informativas que acompañarán las obras expuestas, de acuerdo con el modelo textual de "fichas de trabajo" contenido en el programa de Español. Una selección de los mejores poemas de los alumnos escritos durante la actividad *¿Cómo definir el amor?* también será expuesta junto con las pinturas.

Investigación previa. Pida a los alumnos que hagan una búsqueda en internet o en libros de arte de pinturas cuyo tema sea el amor. Algunos ejemplos son *La despedida* de Remedios Varo o *Los amantes* de René Magritte. Una vez que hayan encontrado las pinturas, deberán imprimirlas o fotocopiarlas, de preferencia a color, y llevarlas al salón de clases para preparar la exposición.

Cédulas. Una vez reunidas las obras que expondrán, forme equipos de dos o tres alumnos, asigne un cuadro a cada equipo y solicite que investiguen los siguientes puntos: título de la obra, pintor, breve información biográfica sobre el pintor y algunos datos de la pintura, como la fecha y circunstancias en que fue creada, la forma cómo fue recibida por la crítica y el público, algunas características de los elementos gráficos de la obra. Acerca de esta información cada equipo deberá ubicar las ideas centrales, sintetizar el contenido en diez líneas máximo para incluirla en pequeñas tarjetas que conformarán las cédulas de cada pintura. Al reverso de la tarjeta, los alumnos anotarán las referencias bibliográficas o direcciones web de las páginas consultadas. Es importante que den reconocimiento a las fuentes utilizadas y que no copien la información, sino que parafraseen o usen citas textuales.

Un toque poético. Ahora ayúdelos a seleccionar los mejores poemas, resultado de la actividad *¿Cómo definir el amor?* Cópienlos en trozos de cartulina y no olviden incluir el nombre del alumno que los escribió.

Montaje. Para montar la exposición elijan algún salón de clases o un área común, como un pasillo de la escuela o incluso la biblioteca. Peguen las pinturas con su correspondiente cédula e intercalen los poemas sobre el amor entre los cuadros. Finalmente escriba una pequeña introducción para contar a los espectadores qué los motivó a realizar esta exposición sobre el amor. Inventen algún título para la exposición e inviten a otros grupos e incluso a los padres de familia para que la visiten.

CONTENIDO	Sí	No
¿Las pinturas seleccionadas giran en torno al tema del amor? ¿Son apropiadas para la exposición?		
¿Los poemas seleccionados aportan una visión interesante sobre el amor?		
¿Las cédulas lograron sintetizar correctamente la información y las ideas centrales sobre las pinturas y su autor?		
¿Las cédulas proporcionan información relevante sobre la pintura expuesta y su autor?		
FORMA	Sí	No
¿Se tuvo el cuidado de dar crédito a las fuentes empleadas durante la investigación (ver reverso de las cédulas)?		
¿Las cédulas son claras, utilizan correctamente los nexos, tienen buena ortografía y está bien redactada la información?		
¿En general hay limpieza, orden y un sentido de la estética en la exposición?		

CG OI EI RC RE **120 minutos**