

Las revistas culturales como materiales para la educación

ENCUENTRO DE PROFESIONALES

JUEVES 12 DE MARZO DE 2015

Intervención de José Antonio Millán:

Felipe Zayas, catedrático de educación secundaria, jubilado, aunque como ocurre con los jubilados actuales, trabaja muchísimo. Es experto en distintos aspectos de didáctica de la lengua. Compartimos hace pocos años un inolvidable campamento de verano con jóvenes superdotados, que manejaban estas herramientas de maravilla y pudimos trabajar muy bien con ellos. Ha sido colaborador del Centro Virtual Cervantes, de la Autónoma de Barcelona, etc. y nos va a dar aquí, al final de este encuentro, el aspecto más directamente de explotación en la enseñanza de muchos de estos materiales que hemos visto.

Intervención de Felipe Zayas:

Gracias por la invitación. Estoy encantado lógicamente de estar en la Institución Libre de Enseñanza. Yo creo que nos produce arrobos estar aquí, es algo impresionante.

Le puse este título: *Las revistas en el núcleo de la educación literaria*. Cuando hablamos de educación podemos pensar en herramientas, instrumentos, algo que usamos para la educación, o bien podemos idearlo como parte del objeto mismo de enseñanza y aprendizaje. Es decir, hay cosas que no se pueden enseñar probablemente sin que el objeto esté ahí, en este caso lo que voy a elegir son algunos ejemplos de cómo ciertos aspectos de la educación literaria no son posibles sin dirigir el foco hacia las revistas, o al menos a las revistas de alguna época, en el ejemplo que me voy a centrar son las revistas de la Edad de Plata. Comenzaré con dos grandes aspectos de lo que entiendo, o entendemos muchos, por educación literaria. El término mismo de educación literaria ya es una declaración de intenciones con respecto a lo que es el objeto de enseñanza y aprendizaje en la literatura, es decir, aquí no se habla de enseñar literatura en el sentido de reproducir, de transmitir conocimientos sobre lo literario, sobre la literatura sobre autores u obras, etc. sino que el concepto, el término educación literaria hace alusión a hacer lectores literarios, lectores competentes de obras literarias.

¿Qué componentes, qué ingredientes tendría la educación literaria, es decir qué ingredientes tendría nuestro objetivo como profesores de literatura? Por una parte, son fines que tienen que ver con la experiencia misma del hecho literario, es decir, puede no haber aspecto del aprendizaje sin que esté sustentado en que el alumno va a ser alguien que va a leer con gusto, que va a leer con placer, quiero decir que le va a complacer leer, que va a estar satisfecho de estar leyendo algo porque tiene que ver con él, como en los textos clásicos, en aquellos textos que siguen diciéndonos cosas, hay que enseñar a los alumnos a dialogar con los textos clásicos y a descubrir que los textos clásicos están hablando de él, están hablando de sus cosas. Leer la primera vez Garcilaso: está

hablando de nuestro dolor porque alguien nos ha dejado, no solamente por el dolor del amor, siempre siglo tras siglo habla de nosotros y eso es lo que nuestros alumnos tienen que descubrir. La experiencia del hecho literario tiene una dimensión social, la literatura está en la calle, en las librerías, en las bibliotecas, en los suplementos literarios, en las revistas culturales. Es decir, nosotros leemos y hablamos de los libros, hay clubes de lectura, clubes de lectura en Internet, bibliotecas digitales, hemerotecas digitales... la literatura habita en la red. Todo esto y muchas cosas más tienen que ver con la experiencia social de lo literario. Hay una experiencia muy bonita pedagogía didáctica, que en estos años pasados ha hecho un grupo de profesores, que consiste en proponer a los alumnos que descubran la presencia de la literatura en sus ciudades, en sus calles, en los nombres de los edificios, de ser conscientes de que lo literario existe, no es que haya escritores que tengan nombres de colegios, es que hay colegios que tienen el nombre de escritores por tal razón. Que muchos alumnos piensen: “mira un colegio que se llamaba García-Lorca”, “este escritor tiene nombre de colegio”. No voy a pedir para alumnos de 1º de la ESO navegar por la biblioteca digital Miguel de Cervantes, pero sí por canal lector, que es un portal de orientación de la lectura de la fundación Germán Sánchez Ruíz Pérez, sucesor de leer *Sol*, es decir, saber navegar por ese tipo de portales, saber buscar información, saber elegir un libro ahí etc., todo eso forma parte de la educación literaria.

Luego hay otra rama que muchos profesores descuidan, es decir, que se olvidan de que enseñar literatura es tratar de que los alumnos lleguen a esta experiencia de lo literario, que a leer se enseña, hay que guiar al alumno en la lectura, hay que enseñarle a leer a los clásicos. No se puede poner a un alumno de secundaria en su mano el Quijote sin estar con él leyendo el Quijote, sin guiar su lectura del Quijote, sin guiar su lectura de Garcilaso, sin guiar su lectura de Galdós, es decir, las lecturas literarias hay que guiarlas. La tradición literaria es absolutamente imprescindible para poder leer un texto y para poder ver como esos textos dialogan unos con otros, y ese conocimiento de la tradición literaria tiene que ver con los temas pero tiene que ver también con los procedimientos, tiene que ver también con la retórica, con las formas, es decir, todo eso constituye la educación literaria.

¿Qué tiene que ver entonces el tema de hoy con todo esto? Por una parte las revistas culturales - literarias tanto en su formato, en su soporte, papel – impreso, como en su formato digital tendrían que estar dentro de la experiencia de nuestros alumnos, tendrían que saber que eso está ahí, que eso existe. Sé que eso crea muchísimos problemas de tipo didáctico, hay que crear los aparatos, los dispositivos, los procedimientos didácticos que hagan posible que el alumno pueda entrar en contacto con todo este mundo. Del mismo modo que hay que hacer posible que el alumno pueda entrar autónomamente a una librería, aprenda a pedir un libro, forma parte de la misma experiencia, es decir, ser un lector autónomo. Pero además hay unas instrucciones, es decir, hay una instrucción, y hay un aprendizaje. Quiero centrarme también en algunos ejemplos de búsqueda, de cómo dirigir las búsquedas dentro de contextos de la clase de literatura. Con el libro de texto no se pueden hacer búsquedas y hoy tenemos la gran suerte, como hemos visto a lo largo de la mañana, de poder acceder a todo este riquísimo fondo.

Algo que a mí me importa mucho, es la idea de la diversidad de las vanguardias, es decir, la cantidad de ismos, pero en definitiva, en la enseñanza me parece que no es lo más importante aprender a diferenciar los ismos sino a ver, captar, entender las

constantes, la uniformidad cuando lo vemos. Pasa lo mismo que con la manera de vestir: en 10 años, nosotros nos damos cuenta de cómo van cambiando las modas pero cuando lo vemos de lejos ya hay un aire de familia, es decir cómo se vestía en el siglo XX o cómo se vestía en la primera parte, o en la segunda parte del siglo XX. Con las vanguardias pasa un poco eso, y de cara a la enseñanza no tiene demasiado sentido distinguir finamente, yo no sé si estáis de acuerdo, esto puede ser polémico. ¿Cómo se puede ver eso?, pues con las revistas. Hay futuristas, hay cubistas, hay expresionistas, pero están juntos en las mismas revistas.

Y la otra gran cuestión, es el concepto de Generación del 27, estamos hablando de generación del grupo poético cuando hablamos de también ojear las revistas, los índices. He preparado un ejercicio de ver cómo los índices de las revistas nos ayudan a ver que estamos queriendo decir cuando hablamos de Generación del 27. Si hablamos de generación, de algo que va más allá de lo literario, es decir, es una generación cultural pero también científica. Y luego, el problema de que en los libros de texto generalmente tampoco aparece bien tratado el lugar de la Generación del 27 en el marco de las vanguardias. Parece que las vanguardias sean una cosa, y luego viene algo en el 27, a un grupo de excéntricos se les ocurre irse a Sevilla a hacer un homenaje a Góngora y desde ese momento se habla de la Generación del 27. ¡No es verdad! sabemos que es una falsificación histórica. Eso se lo inventa Dámaso Alonso en los años 40, es decir, no es que sea falso el viaje a Sevilla, que se produjo, sino que hay una generación que parte de ahí, eso es de locos y claro los niños se lo creen justamente al ir a las fuentes primarias

La primera cuestión: el activismo cultural en las revistas, nada, es una constatación. Yo simplemente he hecho alguna captura de pantalla, justamente, el manifiesto vertical ultraísta, que no está digitalizado, porque la revista *Grecia* es otra de las que tampoco está y, deberían estar por lo menos los números a partir del momento en que la dirige Cansinos Assens, que es el momento en que pasa de ser una revista modernista a una revista ultraísta, bueno ecléctica, pero empieza a ser ya una revista de vanguardia. He seleccionado algunas cosas, por ejemplo, el manifiesto, uno de los manifiestos, el primer manifiesto ultraísta no está, el segundo sí. Lo redactó Guillermo de Torre, es muy interesante porque aquí se entiende, en la lectura del manifiesto, algo que en los libros de texto generalmente no recoge y es que es un movimiento ecléctico ultraísta. Luego veremos una afirmación de Gerardo Diego que dice que el ultraísmo no es algo diferente del creacionismo. El ultraísmo no es un ismo, no es dadaísmo, cubismo, ultraísmo, creacionismo, no es eso, fue aquello que recubría todo lo nuevo, todo el espíritu nuevo. Bien, en la revista *Carmen*, que es una revista del 27, donde se hace un manifiesto, pero que no es un manifiesto porque no tiene forma de tal, sino que es donde se hace una declaración de intenciones claramente separando el territorio de los vanguardistas, locos de todo lo que fue el ultraísmo, de todo lo que fueron los ismos. En una carta privada de Gerardo Diego, se lanza un proyecto, creo que dice “no vamos a hacer una cosa donde no queremos que entre gente como Guillermo de Torre y gente como ésta”, es decir, quieren separarse. La revista *Mediodía*, es una revista de Sevilla también es muy del 27, en donde también hay una referencia explícita a los ismos, pero aquí elogiosamente, es decir, se declaran continuadores, hay una declaración de filiación. No queremos ser iguales, esos tiempos ya han pasado, pero sin ellos nosotros no estaríamos. Tener un panorama de lo que son los manifiestos es muy importante y esto se puede ver en las revistas. Otra cuestión que casi la he recogido y la he demostrado porque me entretenía, es la integración y la relación entre poesía y artes

visuales. Aquí tenemos los dibujos de Jahl Vladimir, o un dibujo de Barradas en la revista *Horizonte*, aquí tenemos esto debe de ser de Bores, no recuerdo ahora en qué revista, debe ser en *Litoral*. Tenemos a Benjamín Palencia creo que en *Litoral* también, y tenemos el famosísimo dibujo de Juan Gris en el número de homenaje a Góngora en *Litoral*. Pero sobre todo hay que verlo en su conjunto por ejemplo, donde se integra imagen y poema justamente aquí tenemos de Vázquez Díaz. Todas las revistas de la época están repletas de los dibujos de Moreno Villa, tanto de poemas como de dibujos, es el caso también de Lorca, que también tiene algunos dibujos en *Litoral*, o Maruja Mayo, etc....Un modo estupendo de enseñar a los alumnos a navegar por estas páginas, por las páginas de la Biblioteca Nacional y por estos instrumentos de la Residencia y enseñándoles a hacerlo es uniendo la competencia literaria y el desarrollo de la competencia digital.

Otra cuestión: me voy a ir a lo de antes, el activismo cultural, la integración de literatura y artes visuales, diversidad y uniformidad. El problema que señalaba antes. Este es el texto de Gerardo Diego, al que me he referido hace un momento, es Gerardo Diego en uno de los últimos números de la revista *Grecia*, probablemente sea en 1919 -1920, en torno a esas fechas, dice, por tanto, antes a la revista *ultra*, “ultraísmo es género creacionismo, especie ultraísmo es voluntad creacionismo, afirmación estética para ser ultraísta de derecho basta con querer serlo, para serlo de hecho basta con hacer para serlo, para los primeros, mis simpatías para los otros”. Esto frecuentemente se olvida o no se llega a saber en los libros de texto, es decir, el ultraísmo es un movimiento heterogéneo ecléctico dónde entra todo aquel poeta, pintor, activista cultural, que está empeñado en lo nuevo, empeñado en romper con los viejos esquemas, con el romanticismo, el modernismo, la representación en las artes visuales etc., es decir, otro modo de relacionarse con el mundo, con la realidad a través de las artes. Yo voy a mostrar algunas constantes del poema ultraísta, o si queréis, de la poesía nueva, que es también cómo se llamaba. El lunes se presentó el libro de Gerardo Diego sobre una conferencia suya sobre la poesía nueva, que es el término que se utiliza en esta época. Pues entonces, el poema nuevo o la poesía nueva tiene estas características, y son las constantes, yo he tratado de poner aquí ejemplos, los motivos subjetivos, sentimentales y eróticos, y podemos encontrarlo en todos los poetas ultraístas de la corriente y del ísmo que sea. Otra constante: el tono lírico burlesco, la visión jovial del mundo. A mi me gusta mucho por ejemplo José de Ciria y Escalante, que fue un joven poeta que murió muy pronto, muy amigo de García Lorca y era uno de los que visitaban asiduamente la Residencia y que tomaban el té con Lorca y los amigos. García-Lorca hace referencia en una de sus cartas a sus amigos ultraístas, por ejemplo dice: “hoy el mar es un balandro dominguero, su vela llega al cielo, un viejo marinero al fondo del crepúsculo, da de beber ginebra a las olas heridas”. Esto sería buen ejemplo, un buen ejemplo de lo que estamos diciendo del tono burlesco, una visión jovial del mundo. Un mundo nuevo con cada poema, el mundo comienza de cero y el poeta es creador, esa es una característica que presentan más claramente aquellos poemas de Gerardo Diego, de Garfias, de Larrea, es decir, de los típicamente creacionistas, los que siguen a Huidobro. He querido que el ejemplo sea de Borges “las banderas cantaron sus colores y el viento es una vara de bambú entre las manos, el mundo crece como un árbol claro”. Esto es un verso adanista, es el poeta quien crea el mundo, es el poeta quien hace que el mundo exista ahí delante. Otra característica, el instrumento para metamorfosear las cosas y crear mundos nuevos, la imagen lo más alejada posible del objeto. Eso lo encontramos en poemas de origen de sello, de cuño, si queréis, futurista pero también en poemas de cuño dadaísta, o de cuño cubista y más adelante en España, a finales de los años, a

finales de la década de los 20, que es cuándo se va incorporando el surrealismo no con Buñuel, porque Buñuel ya está fuera, sino con Aleixandre con Cernuda, la imagen visionaria e irreal, es una constante la invención de mundos mediante la imagen: el mar, los dos, el puerto, la noche abre sus páginas, libro de estampas viejo, la noche abre sus páginas, libro de estampas viejo. Esta imagen fuerte, digamos, atrevida, “el marinero subido entre las jarcias, quiere mandar luceros”, etc. Es un poema típico, he puesto un ejemplo que no sea de un creacionista, pero vemos como el tratamiento de la imagen es un tratamiento similar al de los poetas de la poesía nueva.

Bueno, me he entretenido muchísimo con el buscador, es decir, eso que ha hecho Carlos delante de vosotros es lo que he hecho yo los últimos días, disfrutando de esta herramienta maravillosa. El poema ultraísta, temas relacionados con la vida moderna, imágenes y vocabulario relacionados con el cine, el deporte y las máquinas. Antes Carlos, buscaba lo de cine, cinematógrafo, aquí tenemos un poema de Lucía Sánchez Saornil que era una muchacha anarquista, que luego estuvo muchos años en el exilio, creo que regresó a Valencia, tenemos un ejemplo típicamente ultraísta por la temática: lo nuevo es el cine, lo nuevo es el deporte lo nuevo es el jazz. He cogido un poema de la misma autora, pero que publicaba con seudónimo, Luciano de San-Saor “tren melodioso que cruza mil paisajes, forma, color, música, el tren perfora el tiempo, agujero de luz con las aristas de sus hojas claras, forma, color, música, el alma viaja, en el reloj las horas golondrinas”, un tipo de metáforas, es típica la conexión entre las horas golondrinas “han plegado las alas”. Conforme lo estaba leyendo, ustedes se han dado cuenta de que estos poemas no son para ser leídos, son para ser vistos, bueno, pues ahí lo tenéis. Y finalmente, el valor visual del poema frente al poema tradicional, he querido coger uno que bascula más hacia el caligrama, si tiene un cierto elemento caligramático, no son los caligramas de Guillermo de Torre. He puesto un ejemplo, he querido poner la página, y esto es un argumento más para defender la visión, es decir, trabajar con estas fuentes, con la revista completa, con las páginas completas y no con los textos aislados, y menos con este texto en el libro. Habría una degradación de mayor a menor, es decir, ¿qué hay que hacer? tener la revista delante aunque sea facsímil. ¿Qué es lo que yo he hecho estos días? tener los facsímiles delante mientras trabajaba con el buscador. Lo segundo es tener el texto sólo, una revista, pero luego está el texto en el libro de texto, donde ya lo desvirtúa absolutamente.

El problema de la generación del 27, cito solamente a Miguel García Posada, que pone en cuestión el uso del término Generación del 27 para referirse al grupo de escritores del 27, García Posada defendía el uso de grupo y no el uso de generación. He cogido un fragmento de su obra *Memoria de los cuentos del 27*, sería un ejercicio bonito hacer como una especie de inventario de poetas, escritores de cine, pintores, músicos, etc. de la generación. Aquí está el primer número de la *Gaceta Literaria*, con una relación de personajes que formarían parte de esa generación, faltan algunos, por ejemplo, no está María Zambrano ni está Chaves Nogales, etc. y si empezamos a buscar nos damos cuenta que falta mucha gente, no pueden estar todos, pero es para que veáis que él hace esa distinción entre generación del 27 y grupo. Como decía Gil de Biedma: esto es el grupo, esta es la generación. Entonces la cuestión es que los alumnos tendrían que entender esa distinción porque si no puede suceder lo que sucedió en el campamento de verano, que se han referido antes, recuerda Carlos. Aquel grupo de trabajo que descubrió que existía un tal Quiroga Plá que parece que pertenecía a la Generación del 27 y, sin embargo, no estaba en ningún sitio, no encontraban nada de él. Ellos se dieron cuenta de que existía, viendo los sumarios de las revistas, ellos entraban en sitios y

veían que siempre había por ahí un tal Quiroga Plá, del que no sabían nada. Empezaron a ver cosas suyas, obras suyas, utilizando el buscador y se fueron a la Wikipedia y descubrieron que en la Wikipedia no estaba y, ¿qué hicieron? como trabajo de final de campamento, hicieron un artículo para la Wikipedia sobre Quiroga Plá, pero es que además, utilizando el buscador, sacaron sus textos e hicieron un blog con la obra de Quiroga Plá que estaba poco presente en la red. A partir de ahora la obra de Quiroga Plá está en la red gracias a estos alumnos.

Pues bien, estos son algunos de los aprendizajes que he considerado imprescindibles, o sea, que es imprescindible trabajar con fuentes, y en este caso las fuentes son las revistas. En los ejemplos, he elegido las revistas de esta época, pero podríamos extender la reflexión a la época actual y a muchas otras. Pues bien eso es todo. Muchas gracias.