

DESDE LA ORALITURA A NUESTRAS RAÍCES ANCESTRALES
RECONOCIENDO AL SER INTERIOR POÉTICO Y CULTURAL.
DIDÁCTICA DE LA POESÍA EXPERIMENTAL
EN LA PRÁCTICA DE AQUELARTE MORADA JAM

VALERIA FLOREZ RESTREPO
201628439 - 3252

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN LITERATURA
SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA
2024

DESDE LA ORALITURA A NUESTRAS RAÍCES ANCESTRALES
RECONOCIENDO AL SER INTERIOR POÉTICO Y CULTURAL.
DIDÁCTICA DE LA POESÍA EXPERIMENTAL
EN LA PRÁCTICA DE AQUELARTE MORADA JAM

VALERIA FLOREZ RESTREPO
201628439 - 3252

Trabajo de grado para optar al título de Licenciada en Literatura

Director de Trabajo de Grado:
Profesor Fabio Gómez Cardona
Dr. En Estudios Ibéricos e Iberoamericanos

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN LITERATURA
SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA
2024

*Agradezco profundamente a cada ser de luz que, con amor y dedicación
por la enseñanza de la literatura, impregnaron en mí eternos versos,
manteniendo siempre encendido
el fuego de la poesía.*

Gracias a todos mis maestros y maestras de Univalle, de la calle y de lo invisible.

Agradezco a mis padres y amistades que, a pesar del tiempo y los sueños, creyeron en mí.

Gracias al profesor Fabio Gómez Cardona por inspirar un despertar colectivo.

Y gracias a Aquelarte por ser un sueño de luz.

Gracias, perdón, los amo.

¡Hasta la poesía siempre!

Tabla De Contenido

Tabla De Contenido.....	I
Resumen	IV
1 Introducción	1
2 Marco Teórico.....	6
2.1 Reestructuración Poética y Vanguardias	8
2.2 Poesía Experimental	11
2.3 Didáctica y Pedagogía de la Poesía: Diálogo Interdisciplinar; Contemplar, Cuestionar, Crear	13
2.3.1 Contemplar: Conexión y Análisis Emocional	13
2.3.2 Cuestionar: Desafiar y Reflexionar Críticamente Sobre la Poesía	14
2.3.3 Crear: Expresión Creativa e Innovación Poética	14
3 La Poesía Experimental Como Práctica Constructiva y Colectiva	17
3.1 Contemplación y Reconocimiento Territorial Literario	17
3.1.1 Poesía Indígena Colombiana	20

3.1.2	Poesía Afrocolombiana.....	31
3.1.3	Jóvenes Poetas Colombianos.....	34
3.2	La enseñanza Poética Desde Espacios No Convencionales	39
3.3	Aquelarte Morada Jam: Movimiento Cultural.....	41
3.3.1	Jam Poético: Micrófono Abierto	43
3.3.2	Presentación Obra y Autor	47
4	Propuesta Creativa. Secuencia Didáctica.....	49
4.1	TALLER DE POESÍA EXPERIMENTAL: Reconociendo nuestra sensibilidad desde la raíz	50
	SESIÓN 1: Bienvenida, Presentación e Introducción a la Poesía Experimental	52
	SESIÓN 2: Conexiones Poéticas y Experimentales Desde las Vanguardias ...	56
	SESIÓN 3: Enseñanza de la Poesía Desde un Reconocimiento Ancestral y Cultural	58
	SESIÓN 4: Exploración y Reconocimiento del Territorio Ancestral Desde la Poesía Experimental	60

SESIÓN 5: Cierre del Taller.....	62
4.2 JAM POÉTICO: Micrófono Abierto.....	65
5 CONCLUSIONES	66
REFERENCIAS	68
ANEXOS	i
Collages y escritos creados por algunos de los participantes del Taller de Poesía Experimental: Reconociendo nuestra sensibilidad desde la raíz	ii
Jam Poético: Microfono Abierto	v
Presentación Obra y Autor	xii

Resumen

El presente trabajo de grado aborda la importancia trascendental de la poesía en la vida humana y su potencial como herramienta para la reconexión con las raíces ancestrales y la promoción de una enseñanza cultural inclusiva en el contexto colombiano. Se enfatiza la necesidad de explorar la diversidad de expresiones poéticas, incluyendo la poesía indígena, afrocolombiana y vanguardista, con el fin de ampliar los horizontes creativos y fomentar una comprensión más profunda de la poesía en la vida cotidiana.

A partir del análisis del colectivo cultural Aquelarte Morada Jam y su experiencia en la gestión cultural a través de la poesía y otras manifestaciones artísticas emergentes, se propone una investigación basada en la experiencia del colectivo. Esta investigación tiene como objetivo el diseño de una secuencia didáctica que incorpore herramientas de la poesía experimental y promueva una enseñanza cultural que reconozca y valore la diversidad creativa.

Se espera que este trabajo contribuya a la revalorización de la poesía en la educación colombiana, al fortalecimiento de la identidad cultural como ciudadanos, al fomento de la creatividad y a la promoción de una enseñanza cultural inclusiva y diversa.

Conceptos claves: Poesía experimental, secuencia didáctica, pedagogía, ancestralidad, vanguardias, jam poético.

1 Introducción

En el contexto de fortalecer la identidad cultural y promover una educación inclusiva en Colombia, la poesía se presenta como una herramienta crucial para reconectar con nuestras raíces ancestrales, fomentar la expresión creativa y transformar espacios no convencionales en escenarios de diálogo y participación ciudadana. Esta investigación explora la importancia de la poesía en la vida cotidiana y su papel en Colombia, destacando cómo las colectividades culturales transforman espacios no institucionales en plataformas para experimentar y co-crear arte a través de la palabra y otras artes emergentes.

Históricamente, la poesía ejerce como medio de expresión profunda, reflexión crítica y transmisión de valores culturales. En Colombia, la poesía refleja una rica diversidad, influenciada por las raíces indígenas, afrocolombianas y folclóricas, así como por las vanguardias poéticas contemporáneas. Esta diversidad invita a una exploración más profunda de la poesía en la vida diaria. La investigación se enfoca en entender la poesía como un vehículo para reconectar con las raíces ancestrales, fomentar una enseñanza inclusiva y transformar espacios no convencionales en aulas abiertas para el disfrute cultural.

A menudo, la poesía es vista como un territorio exclusivo y enigmático, lo que lleva a su relegación como algo incomprensible o inaccesible. Esto subraya la necesidad de reflexionar sobre la presencia de la poesía en el entorno escolar y su potencial en espacios no convencionales. En las escuelas colombianas, la enseñanza de la poesía está guiada por los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje (EBCL) del Ministerio de Educación

Nacional, que abordan habilidades lingüísticas y estéticas sin una mención específica de la poesía. Reconociendo esta limitación, la poesía puede enriquecer la enseñanza al fomentar tanto el análisis de poemas como la creación poética libre, esencial para el desarrollo de habilidades poéticas en los estudiantes.

La poesía como herramienta pedagógica puede promover el desarrollo de habilidades lingüísticas y emocionales, pero es crucial diseñar actividades que exploren la poesía desde perspectivas diversas, como la espiritual, política y social. Considerar las experiencias previas de las personas con la poesía, a menudo negativas o distantes, es fundamental para abrir nuevos caminos hacia este arte.

Incorporar una mayor diversidad de voces poéticas, tanto locales como nacionales, en la enseñanza de la poesía es esencial. Valorar los procesos de lucha, resistencia y resiliencia expresados a través de la poesía y adoptar enfoques pedagógicos que aborden este arte como una oportunidad para el reconocimiento del ser, la memoria colectiva y el disfrute cotidiano, permitirá a los estudiantes conectar de manera más significativa con la poesía en lo personal y en lo social.

Dentro de este marco, la investigación formula varias preguntas clave sobre el tema, que servirán como hilo conductor para el análisis:

1. ¿Cómo puede la sistematización y el análisis de la poesía en la vida humana y su enseñanza en Colombia contribuir a revalorizar este arte y fortalecer su presencia en la sociedad?

2. ¿De qué manera la exploración de la poesía folclórica, indígena, afrocolombiana y vanguardista puede ampliar los horizontes creativos de los estudiantes y fomentar una comprensión más profunda de la poesía como herramienta de expresión, reflexión y transformación?
3. ¿En qué medida el análisis del colectivo cultural Aquelarte Morada Jam puede servir de base para diseñar una secuencia didáctica innovadora que promueva una enseñanza inclusiva y transformadora de la poesía en el ámbito educativo colombiano?

Analizando el colectivo cultural Aquelarte Morada Jam, conocido por su trabajo en poesía y artes emergentes, se desarrolla una secuencia didáctica que integra herramientas de poesía experimental. Esta propuesta busca valorar la diversidad creativa y redefinir los conocimientos sobre la poesía. Se exploran géneros como la poesía indígena, afrocolombiana y contemporánea, utilizando técnicas como el "cadáver exquisito" y la poesía automática. El objetivo es profundizar la conexión con la poesía, tanto en la lectura como en la escritura, mediante talleres y actividades que incluyen *jam poético*, *slam*, *spoken word*, *rap*, *freestyle* y *poesía visual*.

Finalmente, el objetivo general de esta investigación es: Fomentar la reconexión con las raíces ancestrales y el territorio mediante el diseño e implementación de una propuesta didáctica basada en la poesía experimental, reconociendo la diversidad cultural y promoviendo una expresión poética inclusiva y relevante en la vida cotidiana y educativa. En función de cumplir el objetivo general de la presente investigación, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar críticamente la trascendencia de la poesía en la vida humana, tanto a nivel individual como social, y su papel en el contexto colombiano, destacando su potencial para fortalecer la identidad cultural, la expresión personal y la cohesión social.
2. Explorar la relación entre la poesía y las raíces ancestrales y territoriales de las comunidades colombianas, destacando su papel en la preservación y transmisión de la memoria cultural.
3. Diseñar una secuencia didáctica innovadora inspirada en la experiencia del colectivo cultural Aquelarte Morada Jam, que promueva una enseñanza de la poesía inclusiva, diversa y transformadora en el ámbito educativo colombiano.

Este estudio se organiza en los siguientes capítulos: El primer capítulo presenta la introducción. El segundo capítulo expone el marco teórico, desglosado en los subcapítulos "Reestructuración poética y vanguardias", que analiza cómo las vanguardias del siglo XX rompieron con las normas tradicionales. Se destacan autores como Vicente Huidobro, con su renovación a través del cubismo-creacionismo, y Federico García Lorca, quien, en *Poeta en Nueva York*, explora la alienación urbana con técnicas vanguardistas. También se menciona la revista *El Corno Emplumado*, que promovió la poesía crítica y experimental en América Latina, y se examina la influencia continua de las vanguardias en la poesía urbana posmoderna.

En el subcapítulo "Poesía experimental", se explora este género como un desafío a las estructuras convencionales y un espacio para la libertad creativa. A partir de los movimientos de vanguardia como el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, la poesía

experimental utiliza técnicas como la fragmentación, el collage y elementos visuales y sonoros. Se destacan autores como Nicanor Parra y Juan Gelman, quienes han abordado temas de identidad y política en contextos urbanos y contemporáneos.

El tercer capítulo, titulado “La poesía experimental como práctica constructiva y colectiva”, se divide en subcapítulos que exploran la "Contemplación y reconocimiento territorial literario", y abordan la poesía indígena y afrocolombiana, así como a jóvenes poetas colombianos. También se examina "La enseñanza poética desde espacios no convencionales".

El cuarto capítulo, "Aquelarte Morada Jam: Movimiento Místico Cultural", describe los objetivos e impactos de las actividades académicas y culturales en espacios no convencionales, centrándose en “Jam Poético: Micrófono Abierto” y “Presentación de obra y autor”.

El quinto capítulo, “Propuesta creativa: secuencia didáctica”, presenta una guía para la creación y difusión del Taller de poesía experimental y el Jam Poético, tanto en espacios no convencionales como en instituciones educativas.

El sexto capítulo está dedicado a las conclusiones. Finalmente, se incluyen las referencias y anexos que respaldan y complementan el estudio.

2 Marco Teórico

Todo pensamiento emite una flor
Mallarmé

Javier del Prado (1993. p.16) manifiesta la evolución de las manifestaciones artísticas, destacando la música como principal exponente en la segunda mitad del siglo XIX, mientras que la escritura, con su potencial para albergar signos, significados y metáforas, se posiciona como la gran manifestación artística del momento. En este contexto, la poesía se erige como instrumento del ser para focalizar el habla y materializar la experiencia humana a través de la escritura.

En su análisis, Del Prado (1993) también introduce el concepto de dominantes de la expresión poética, que son las dimensiones que estructuran el acto poético como un ejercicio creativo. Estas dominantes interactúan y se articulan de manera conjunta, dando forma al proceso de creación literaria:

Dominante poética ↔ Dominante visual ↔ Dominante musical
↔ Dominante semántica.

1. **Dominante poética:** El núcleo esencial de la creación poética en sí misma.
2. **Dominante visual:** La capacidad del lenguaje poético para generar imágenes.
3. **Dominante musical:** El ritmo y la sonoridad que impregnan el poema.
4. **Dominante semántica:** El significado y la carga conceptual que transmiten los versos.

El texto de Del Prado (1993) explora la función poética como un fenómeno que trasciende su interpretación tradicional de ser simplemente un oráculo o enigma. Este análisis sitúa la función poética en tres aspectos fundamentales: su origen, vinculado al emisor; su propósito, que puede ser fáctico, óntico o lúdico; y la manera en que el lenguaje poético es producido, ya sea a través de una transcripción directa, un trabajo consciente sobre el lenguaje o influencias inconscientes. En este marco, la poesía se concibe como algo hermético y hermenéutico, es decir, un arte que no solo es cerrado o enigmático, sino que también requiere ser interpretado. Esta dualidad entre lo oculto y lo comprensible convierte a la poesía en un lenguaje cargado de misterio, capaz de esconder y a la vez revelar su mensaje.

Además, la poesía no solo es una forma de comunicación cargada de significados profundos, sino que también se caracteriza por su capacidad de desafiar las normas preestablecidas. La reestructuración poética emerge en este sentido como una respuesta a las convenciones tradicionales, tales como la métrica, la rima y la estructura gramatical. Este proceso de reestructuración busca liberar la creatividad del poeta, permitiéndole explorar nuevas formas de expresión que resultan en experiencias poéticas innovadoras y a menudo desafiantes para el lector. Al recurrir a la fragmentación del lenguaje, la experimentación con la disposición de las palabras y la ruptura de las normas gramaticales, los poetas proponen una forma de arte que no solo busca comunicar, sino también provocar y transformar la percepción del lector.

La poesía, en su esencia, mantiene un delicado equilibrio entre lo imaginario y la sensación, donde el juego con el lenguaje se convierte en un medio para cuestionar las limitaciones del discurso convencional. Esta ruptura con las formas tradicionales se integra en el contexto de la evolución poética del siglo XX, donde las vanguardias artísticas propiciaron una revolución en el arte y la literatura. Los poetas de esta época se centraron en desafiar las normas existentes, abriendo paso a la poesía experimental, caracterizada por la búsqueda de nuevos significados y la exploración de lo que antes no se consideraba poético.

2.1 Reestructuración Poética y Vanguardias

El término "vanguardia" ha sido utilizado para denominar diversos movimientos literarios y artísticos que buscan una renovación programática. En la poesía, este concepto ha dado lugar a corrientes que desafiaron las estructuras tradicionales y exploraron nuevas formas de expresión, marcando un antes y un después en la literatura del siglo XX. Uno de los elementos fundamentales de las vanguardias es la reestructuración poética, un proceso de ruptura con las normas establecidas. Este concepto implica una transformación profunda en la forma y contenido de la poesía, proponiendo nuevas maneras de abordar el lenguaje y la creación literaria.

Autores como Gloria Videla de Rivero (1990) señalan que el cubismo-creacionismo, originado en Europa y adoptado por poetas como Vicente Huidobro en Chile, propuso una renovación radical en la poesía, tanto en lo formal como en lo temático. Este movimiento abandonó las estructuras rígidas de la métrica y el verso para dar paso a una expresión más libre y experimental. La reestructuración poética en este contexto no solo

supuso un cambio en la técnica de la escritura, sino también una nueva manera de concebir la relación entre el poeta y el mundo.

Dionisio Cañas (2004), en su obra *El poeta y la ciudad*, destaca cómo las vanguardias europeas influyeron en la poesía urbana de los escritores hispanos del siglo XX, continuando esta reestructuración poética en un entorno moderno. A partir de las primeras décadas del siglo, Nueva York reemplazó a París como epicentro de la innovación artística. Entre 1915 y 1916, la publicación de revistas de vanguardia en la ciudad reflejaba esta reestructuración, con la participación de artistas como Marcel Duchamp y Francis Picabia, quienes rompieron con las convenciones artísticas tradicionales, tal como lo hacían los poetas con las normas poéticas.

Federico García Lorca, en su obra *Poeta en Nueva York* (1940), ejemplifica esta reestructuración poética al explorar la modernidad urbana desde una perspectiva crítica. En su poesía, la ciudad se convierte en un espacio de alienación y desarraigo, donde las técnicas vanguardistas —como el uso del surrealismo y la fragmentación— permitieron una nueva representación de la realidad. A través de estas innovaciones, Lorca confrontó las contradicciones de la vida moderna, utilizando el verso libre y una estructura narrativa disruptiva para cuestionar la relación entre el individuo y la sociedad.

Los poetas urbanos posmodernos continúan esta búsqueda de reestructuración, enfocándose en lo que no se miraría, en lo trivial, lo ordinario y lo infra ordinario. Estos poetas niegan la jerarquía que separa lo crucial de lo anecdótico, reevaluando la cultura dominante y reconectando con la existencia desde nuevas perspectivas. En este contexto, la

poesía urbana posmoderna se caracteriza por su uso de la ironía como herramienta crítica para abordar y cuestionar la realidad social y política. Esta forma de poesía no solo presenta una crítica radical a problemas sociales específicos, sino que también se convierte en un medio para denunciar las injusticias y los desafíos de la época. Además, emplea la imaginación como una herramienta esencial para escapar de la realidad actual y concebir nuevos mundos posibles, permitiendo una exploración creativa que ofrece alternativas a las circunstancias existentes.

En América Latina, *El Corno Emplumado*, revista fundada en 1962 en México por Margaret Randall y Sergio Mondragón, se convirtió en una plataforma esencial para poetas que continuaban con esta reestructuración poética. La revista promovió una poesía que no solo abordaba las realidades políticas y sociales del continente, sino que también experimentaba con nuevas formas, estilos y circulación para el acceso de ella con el lector. Randall (1965) describe cómo *El Corno Emplumado* se alineaba con las vanguardias al fomentar una escritura crítica y libre de las convenciones literarias tradicionales, convirtiéndose en un espacio de resistencia creativa.

En el siglo XXI, persisten algunas dinámicas creadas por movimientos vanguardistas, como la creación colectiva y experimental, que hicieron del arte un medio para la transformación social. La importancia de reconocer la historia y profundizar en ella es clave para fortalecer el tejido poético que impulsa el desarrollo de nuevas propuestas desde el arte. Visualizar esta diversidad creativa permite imaginar horizontes inéditos, mientras se mantienen las raíces que han dado fuerza a la poesía y la cultura. En este

sentido, la poesía se convierte en un collage de saberes, combinando la experiencia y la innovación, y sirviendo como puente entre el pasado y el futuro.

Las vanguardias poéticas del siglo XX representaron una revolución que desafiaba las formas tradicionales y exploraba nuevas maneras de expresión. Su influencia sigue siendo palpable en la poesía actual, especialmente en la poesía urbana posmoderna, caracterizada por su crítica social, su uso de la ironía y su búsqueda de la imaginación como vía de escape y creación. La poesía contemporánea sigue, en muchos aspectos, el legado de la reestructuración poética iniciada por las vanguardias, abriendo caminos hacia nuevas formas de entendimiento y representación del mundo.

2.2 Poesía Experimental

La poesía experimental surge como un género literario que desafía las estructuras convencionales y se embarca en una exploración audaz de nuevas formas de expresión poética. En un mundo diverso y en constante transformación, esta forma de poesía refleja la multiplicidad de perspectivas y experiencias humanas.

A diferencia de la poesía tradicional, que se adhiere a reglas preestablecidas de métrica y estructura, la poesía experimental rompe con estas normas, abriendo un espacio para la experimentación con el lenguaje, la forma y el formato. Esta libertad creativa permite a los poetas explorar nuevos significados, generar efectos novedosos y plasmar una visión personal del mundo, sin olvidar, por supuesto, la raíz del poema en la poesía tradicional.

El nacimiento de la poesía experimental se remonta a las vanguardias artísticas del siglo XX, particularmente en el periodo entre las décadas de 1910 y 1930. Durante esta época, el deseo de liberación y la búsqueda de nuevas formas de expresión se convirtieron en motores del cambio. Movimientos como el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo cuestionaron las convenciones establecidas y promovieron una nueva manera de entender y practicar el arte. Desde entonces, la poesía experimental ha evolucionado continuamente, convirtiéndose en una herramienta poderosa para explorar temas como la identidad, la política, la naturaleza y la subjetividad.

En la creación poética experimental, la libertad creativa se manifiesta a través de una variedad de técnicas y recursos. La fragmentación, el collage, la yuxtaposición, la dislocación, la manipulación de la tipografía, la incorporación de elementos visuales y sonoros, y la exploración de nuevas formas de presentación, como el poema visual o el poema sonoro, son algunas de las herramientas que permiten a los autores construir experiencias poéticas únicas y desafiantes.

En el contexto urbano, la poesía experimental encuentra un terreno fértil para explorar las complejidades de la vida contemporánea. Los poetas experimentales se convierten en observadores críticos de su entorno, utilizando el lenguaje para cuestionar, reflexionar y proponer alternativas. En Hispanoamérica, figuras como Nicanor Parra (1958) en Chile, con su anti-poesía que cuestiona los cánones tradicionales, y Juan Gelman (1976) en Argentina, cuya poesía comprometida explora las realidades urgentes de su contexto, han contribuido significativamente a la floreciente tradición de la poesía experimental.

En su constante evolución, la poesía experimental se posiciona como una forma de expresión relevante, emocionante, constructiva e incluso revolucionaria, invita a quienes le habitan a ser parte del espacio poético a través de la diversidad creativa y la exploración del lenguaje poético.

2.3 Didáctica y Pedagogía de la Poesía: Diálogo Interdisciplinar; Contemplar, Cuestionar, Crear

La enseñanza y comprensión de la poesía desde una perspectiva didáctica requiere integrar enfoques pedagógicos que permitan a los estudiantes o practicantes, no solo apreciar y comprender los textos poéticos, sino también desarrollar habilidades críticas, creativas y reflexivas. La fórmula "contemplar, cuestionar y crear" emerge como un enfoque pedagógico integral que potencia la experiencia de aprendizaje poético.

2.3.1 *Contemplar: Conexión y Análisis Emocional*

El primer paso en el acercamiento a la poesía es la contemplación, que implica establecer una conexión emocional y personal con el texto. Según Vygotsky (1978), el aprendizaje se construye mediante la interacción social y la internalización de las experiencias. En el contexto poético, esto se traduce en fomentar una reflexión personal sobre las experiencias, sentimientos y percepciones relacionadas con los temas y mensajes poéticos.

Además, es crucial analizar el lenguaje y la forma. Los participantes deben ser motivados a reflexionar sobre el uso del lenguaje, la sintaxis, la métrica, la rima y otros elementos formales presentes en los poemas. Este análisis facilita una comprensión más

profunda del significado y la interpretación de los textos poéticos, y promueve la conexión emocional con los mismos.

2.3.2 *Cuestionar: Desafiar y Reflexionar Críticamente Sobre la Poesía*

El segundo paso es el cuestionamiento, que implica desafiar las convenciones poéticas y fomentar una reflexión crítica sobre los temas, mensajes, símbolos y metáforas en los poemas. Vygotsky (1978) enfatizó la importancia de la reflexión crítica y el análisis en el aprendizaje. Valéry (1937) abogó por una exploración rigurosa del lenguaje poético y una reflexión profunda sobre la esencia de la poesía, invitando a los participantes a cuestionar y desafiar las convenciones tradicionales de la poesía y a experimentar con diferentes estilos, técnicas y enfoques poéticos.

2.3.3 *Crear: Expresión Creativa e Innovación Poética*

El tercer y último paso en el proceso creativo es la creación, que implica la expresión de ideas, emociones, experiencias y percepciones a través de la composición de poemas. Vygotsky (1978) destacó la importancia de la creatividad y la expresión personal en el aprendizaje. Bachelard (1958) propuso una reflexión sobre el imaginario y la creatividad, subrayando el papel fundamental de la imaginación en la creación poética. Al presentar esta obra como referencia en la experimentación poética, se reconoce una perspectiva que alienta a los participantes a desarrollar su propio estilo poético y a experimentar con el lenguaje, la forma y la estructura.

Montessori y Piaget, centrados en la educación infantil y el desarrollo cognitivo, respectivamente, abordaron aspectos clave del aprendizaje. Montessori (1982) postuló que la mente infantil es "absorbente", nutriéndose de las experiencias del entorno, lo que subraya la importancia de un aprendizaje activo. Este enfoque destaca la capacidad de los niños para adquirir conocimientos a través de la exploración y la manipulación directa de su entorno. Piaget (1973), por su parte, argumentó que el aprendizaje cognitivo se construye mediante la interacción con el entorno y la experimentación, señalando que los niños atraviesan etapas sucesivas de desarrollo cognitivo que les permiten entender el mundo de manera progresivamente más compleja. Lograr la simplicidad inherente a los niños requiere desaprender los esquemas tradicionales y transformar la relación entre el niño y el adulto en una experiencia de aprendizaje horizontal y no jerárquica.

Por otro lado, Bandura (1974) afirmó que "la imitación es un aspecto esencial del aprendizaje" (p. 54), donde el comportamiento del niño puede modelarse mediante la observación de otros, incluso sin la necesidad de un refuerzo directo. Su teoría del aprendizaje social enfatiza la importancia de los modelos y la influencia del entorno social en el desarrollo de conductas y habilidades, destacando la interacción social y el aprendizaje activo como pilares del desarrollo cognitivo y emocional infantil, lo que permite afianzar habilidades cognitivas y sociales a través de la observación y la práctica.

En esta línea de pensamiento, Rilke (2006, p. 10) reflexiona sobre la importancia de vivir momentos transformadores, afirmando: "haber tenido, una vez en la vida, una primavera sagrada que colme el corazón de tanta luz que baste para transfigurar todos los días venideros". De manera similar, Paz (1956, p. 21) menciona: "un símbolo que emite

símbolos. El hombre es hombre gracias al lenguaje, gracias a la metáfora original que lo hizo ser otro y lo separó del mundo exterior. El hombre es un ser que se ha creado a sí mismo al crear un lenguaje. Por la palabra el hombre es una metáfora de sí mismo”.

Pavese (1952) reflexiona sobre la infancia y el proceso de aprendizaje, destacando la unicidad de los lugares y experiencias infantiles que se convierten en símbolos significativos. En el contexto poético, estas ideas se traducen en fomentar la experimentación, la innovación y la libertad creativa en la escritura.

La enseñanza de la poesía en el aula tradicional se centra en aspectos teóricos, limitando la experiencia práctica del estudiante. En contraste, los espacios no convencionales fomentan la creatividad, la expresión individual y la experimentación constante. Estos entornos, al escapar de las restricciones del aula tradicional, permiten desarrollar experiencias poéticas innovadoras y significativas.

La experimentación poética en estos contextos promueve una conexión profunda con el territorio y la identidad, facilitando una interacción activa con el entorno y la comunidad. En el siguiente capítulo, se examinará cómo la poesía experimental se vincula con el reconocimiento territorial y la contemplación, estableciendo una relación constructiva entre la creación literaria y el entorno.

3 La Poesía Experimental Como Práctica Constructiva y Colectiva

3.1 Contemplación y Reconocimiento Territorial Literario

El circuito cultural de la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, Colombia, se configura como una red diversa que activa una variedad de espacios tanto en áreas rurales como urbanas. En estos espacios conviven artistas de diversas disciplinas, como escritores que visualizan sus creaciones literarias o poéticas, pintores o ilustradores, músicos o cantautores, Mc o raperos, bailarines o artistas circenses, e incluso actores de teatro o performance, entre otros.

El despertar de la conciencia colectiva para construir una nueva realidad implica recordar quiénes somos, dónde estamos y quiénes nos rodean. Reconocer nuestro entorno social, político y cultural es fundamental para comprender sus interacciones y cómo influyen en nuestras vidas. Participar en el movimiento colectivo nos ayuda a validar nuestra presencia, a contribuir desde nuestros conocimientos y a generar intercambios de saberes y deseos. Por tanto, es crucial aprender sobre la historia, comprender quiénes nos precedieron, quiénes están creando en el presente y hacia dónde podríamos dirigirnos en el futuro.

Cuando escribo: "El pájaro anida en el arco iris", os presento un hecho nuevo, algo que jamás habéis visto, que jamás veréis, y que sin embargo os gustaría mucho ver.

Un poeta debe decir aquellas cosas que nunca se dirían sin él.

Los poemas creados adquieren proporciones cosmogónicas; os dan a cada instante el verdadero sublime, este sublime del que los textos nos presentan ejemplos tan poco

convincientes. Y no se trata del sublime excitante y grandioso, sino de un sublime sin pretensión, sin terror, que no desea agobiar ni aplastar al lector: un sublime de bolsillo. El poema creacionista se compone de imágenes creadas, de situaciones creadas, de conceptos creados; no escatima ningún elemento de la poesía tradicional, salvo que en él dichos elementos son íntegramente inventados, sin preocuparse, en absoluto de la realidad ni de la veracidad anteriores al acto de realización. (Huidobro, 1925).

Cada colectivo, movimiento, círculo o individuo activo en el ámbito artístico impulsa a la sociedad hacia un constante despertar reflexivo, incluso solo por el hecho de existir. De este modo, los vanguardistas y los movimientos poéticos contemporáneos buscan revolucionar el lenguaje en todas sus dimensiones para expandir sus funciones. Desde el Manifiesto Creacionista de Vicente Huidobro (1925) hasta el Manifiesto Nadaísta de Gonzalo Arango (1958), parece que cada expresión poética intenta desafiar o experimentar con las convenciones establecidas, con la intención de llevar al poeta y al receptor a una nueva comprensión del mundo que habita en el verbo.

El poeta y ensayista Dionisio Cañas (1994), en su libro *El poeta y la ciudad: Nueva York y los escritores hispanos*, examina la ciudad desde la perspectiva de la multiculturalidad, observando tanto la individualidad como la masa. Cañas visibiliza el sentido poético de aquellos que crean a partir de la observación de su entorno. Según Cañas (1994), algunos artistas no son nativos de las ciudades en las que viven; provienen de entornos rurales o de otros países, lo que incrementa el impacto de la ciudad en ellos. Al llegar a ciudades en constante crecimiento, como Nueva York, Londres o París, es el

movimiento urbano el que dirige al artista hacia la contemplación, el consumo y la interpretación del entorno para la elaboración de su obra.

Relacionar las acciones cotidianas y los tejidos de palabras desde las principales ciudades colombianas, como Bogotá, Medellín y Cali, con los territorios rurales o ciudades pequeñas del país, nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo comprendemos la identidad cultural del territorio que habitamos y desde qué perspectiva observamos el poder de la multiculturalidad y el impacto de la ciudad en la creación literaria? El pensamiento orientado hacia la poesía trasciende, convirtiéndose en un acto social, político y cultural que refleja o expresa el espacio que ocupamos.

La vida acelerada de la ciudad obliga a los artistas a replantearse constantemente la relación entre su percepción y el mundo que los rodea. Los cambios tecnológicos y sociales desde 1900 han precipitado nuevas formas de percepción que requieren ajustes sociales y mentales. Según Williams (1973), "la Revolución Industrial introdujo una serie de cambios en la vida cotidiana que influyeron profundamente en los poetas, quienes empezaron a explorar temas de alienación, deshumanización y la explotación del trabajo en sus obras" (p. 45). Los poetas, como los de la tradición romántica que inicialmente celebraban la belleza natural, encontraron en la industrialización un nuevo conjunto de imágenes y temas que reflejaban la realidad dura y a menudo opresiva de la era industrial. A través de su poesía, estos escritores no solo documentaron las condiciones de su tiempo, sino que también cuestionaron y criticaron los efectos sociales y ambientales de la industrialización.

Por lo tanto, la metrópolis se convierte en una metáfora dinámica del choque entre esperanza y miedo en nuestro siglo XXI. Las innovaciones artísticas, que comienzan por aceptar el uso de la IA o, por el contrario, parten del rechazo de ella, exploran la experimentación de la realidad contemporánea hacia el futuro que depara al ser creativo.

Los escritores se inspiran en las tradiciones, costumbres y experiencias de su entorno para tejer historias que capturan la esencia de la tierra en la que viven. A través de paisajes detallados, personajes locales o problemáticas sociales, los escritores construyen puentes entre el territorio y la literatura. Escribir poesía no solo implica una profunda conciencia de la relación entre la comunidad y su condición humana, o dar voz a aquellos que a menudo no son escuchados, sino que también fomenta la comprensión y la empatía. La poesía invita a imaginar en otros lenguajes más allá de lo oral y escrito, explorando la expansión consciente o inconsciente de la vida.

En resumen, el reconocimiento territorial y literario trasciende la mera descripción de lugares físicos; implica una conexión emocional y espiritual con el territorio. La literatura enriquece nuestra comprensión del mundo y abre puertas hacia la diversidad y la interculturalidad, expresando nuestra postura crítica a través de esta vinculación profunda.

3.1.1 Poesía Indígena Colombiana

Este estudio representa un acercamiento de contemplación desde una perspectiva mística hacia la literatura y la etnoliteratura. Conscientes de la perennidad y la persistencia con las que la poesía abraza los corazones de los autores en todo el universo, en esta ocasión nos sumergimos en la interpretación del sentimiento poético e ideológico de

la cosmovisión indígena que logra transmitir el reencuentro con el ser interior como una aproximación a nuestras raíces. Poetas pertenecientes a comunidades indígenas de Colombia y Latinoamérica, quienes, mediante su quehacer poético, la contemplación de la vida y los mundos oníricos, traducen cada reflexión en versos que invitan a habitar el poema. Abarcando distintos periodos temporales, estos versos muestran la diversidad de símbolos, experiencias e ideales que residen tanto en el silencio como en la expresión de cada autor.

En la literatura indígena se entreteje un tejido en espiral que evoca la memoria de la humanidad, siendo una fuente central de conexión entre lo onírico y lo terrenal. Con el paso del tiempo, este tejido adopta diversas formas para expresarse libremente, como los vientos, y perdura entre la tierra. Nuestros pueblos originarios nos enseñan a contemplar e interpretar la vida misma, así como sus corrientes y destinos. Reconocernos unos a otros, identificar nuestras fortalezas y debilidades, es un paso crucial para evitar su marchitamiento, permitiendo visibilizar la energía que fluye y surge desde el centro del todo, el territorio compartido.

Por consiguiente, cada verso creado por el autor indígena nos remite también a saberes ancestrales, memorias arraigadas de la humanidad y conocimientos extrasensoriales que se relacionan con la búsqueda espiritual o el sentido de libertad del ser humano, reflejando una conexión con la naturaleza o el mundo que habita dentro y fuera de nosotros. Es por ello que la poesía indígena hasta hoy nos invita a la reflexión, fortaleciendo así el tejido poético.

Llamamos tradición oral a los ecos vivos de las comunidades indígenas, a los mitos, leyendas y cantos que han perdurado a lo largo del tiempo y que nos hablan de la profunda conexión de estos pueblos con la tierra y con sus antepasados. En la poesía indígena colombiana, encontramos un canto ancestral que resuena en cada verso, transmitiendo sabiduría, cosmovisión y un sentido de pertenencia a la tierra. Es a través de la oralidad que se han transmitido estos relatos, preservando así el legado cultural de los pueblos indígenas. (Rocha, 2010).

Allí surgen las huellas de los pueblos *Misak-guambiano, Nasa, Pasto y Yanacona* unidos desde una red territorial copada por la frondosa y húmeda selva colombiana. Toda información divulgada sobre ellos no sólo abarca datos geográficos o políticos, también evidencia sus riquezas culturales, sociológicas y espirituales, esta última siendo una de las más importantes, pues entre sus prácticas espirituales contemplamos el poder obtenido de preservar la memoria siglo a siglo y así lograr transformaciones de beneficio a gran escala para cada habitante de la Tierra.

El 21 de marzo de 1992, en el histórico Pronunciamiento de Guachicono, los yanaconas afirmaron su existencia física y espiritual, aunque no estemos ni en libros ni en mapas estamos creciendo como los ríos que a medida que trazan su cauce se alimentan de afluentes que les brindan salud y los fortifican en su rumbo. (Zambrano, 1993).

La pluriculturalidad se manifiesta en las lenguas indígenas de nuestro país, las cuales abarcan significados simbólicos o metafóricos de la existencia. Algunas palabras son

compartidas por más de una comunidad, aunque su significado puede variar incluso dentro de ellas. Este fenómeno también se observa en las prácticas medicinales ancestrales, las cuales han sido ejercidas desde antes del periodo de colonización y han sido transformadas por el paso del tiempo o por el encuentro entre distintas comunidades al atravesar territorios cercanos. Además, las prácticas espirituales se relacionan estrechamente con la medicina ancestral, encontrando su lugar no solo dentro de las comunidades, sino también abriéndose camino hacia aquellos que buscan acercarse a los entornos urbanos. Se podría considerar que estas prácticas representan un intento de unir a todos los pueblos en una comunidad cohesionada, con la capacidad de tejer Tulpas.

Las Tulpas, o fogones domésticos, surgieron con el propósito de sembrar y permitir el florecimiento de la memoria, así como de transmutarla. Nosotros, los *Isirik*, somos reconocidos por nuestra falta de sentido territorial, siendo hijos del olvido. En estos espacios se comparte la *Nasa Yuwe* (la lengua de la gente), también conocida como la Palabra Mayor o Palabra Bonita.

Nu wamwam o simplemente *nu wam*, «la palabra mayor», se transmite tradicionalmente en la tulpa, los campos de cultivo, las reuniones nocturnas, los caminos... Pero hasta hace no mucho la palabra mayor tendía a ser olvidada. [...] *Botamán biyá*, la palabra bonita (o bien hablada) entre los *camëntsá*; *nu wam*, la palabra mayor para los *misakmisak*; *rafue*, la palabra fuerte según los *uitoto*. Palabras bonitas, mayores y fuertes son ejemplos de las insospechadas posibilidades de aproximación en lenguas nativas a ese campo tan vasto e irreductible de la

comunicación humana que apenas podemos sugerir con la palabra literatura. (Rocha, 2010, p. 163, 39)

Los Pastos como los Misak y demás comunidades, trabajan o pulen memorias bajo el techo de Tulpa. *Realizan mingas de pensamiento para fomentar la recuperación no solo de la tradición oral sino de la producción literaria.* Entendiendo la literatura como un arte pluricultural abarcado por diversas comunidades. No solo por los *Isirik* (blancos, hijos del viento). Siendo esta un arma de valor para los Indígenas, quienes andan y cuentan para así evocar e impedir el marchitar de la palabra bonita. Los mitos, leyendas, poemas, entonaciones musicales, danzas o performances donde los sueños son representados como un collage de la dualidad entre la realidad onírica y la materialidad. Es por esto la importancia de los Mayores, quienes no sólo saben el arte de crear *Nu Wam* (palabra mayor), sino también trabajar de acuerdo con los sueños, su sabiduría es reconocida.

En el caso guambiano, Dagua, Aranda y Vasco (1998) aclaran las especializaciones de los médicos: el *mørøpik* «siente», el *pishimarøpik* «hace», el *ashipik* «ve en la noche y trabaja de acuerdo con los sueños», y el *sheløshipik* «escoge quién debe hacer los remedios». (Rocha, 2010, p. 163).

Entre los simbólicos mensajes ocultos, reconocemos un pensamiento central conectado hacia la realización del ser humano como un ser que todo lo siente, todo lo ve, y todo lo cree. Este pensamiento se infiere de las enseñanzas originarias sobre nuestro deber y derecho de vida, al tener razón además de emoción, conectadas a otros espacios como el sentido del tacto, la vista y el olfato.

Quizás por ello, al permitirnos abarcar la literatura u otro arte, el simple acto de doblegar la realidad en la que vivimos permite sentir la magia de crear un mundo diferente a esta sujeta materialidad. Es como jugar a ser aquello que, por el momento, no somos, logrando así destruir castillos o cesar el hambre mundial. Entonces, nuestros hermanos mayores nos enseñan a respetar y compartir la literatura, además de la medicina ancestral y otras prácticas que, al ser todas sumadas en un mismo hábitat, crean un lugar de pensamiento mayor, ya que la Tulpa no solo es un espacio material creado por el ser humano, sino que deambula por el mundo de acuerdo con los pasos que damos. En otro sentido, la Tulpa va a nuestro ritmo si reconocemos nuestra memoria junto a otros hermanos(as).

Las comunidades han sido invisibilizadas por mucho tiempo debido a diversas acciones, algunas de estas impuestas por los Isirik, así como por decisión propia de esperar un momento, como canta el poema de Hugo Jamioy, "*Binÿbe oboyejuayeng mondmën*" ("Somos danzantes del viento"), mediante imágenes y sensaciones generadas por la savia, la embriaguez, las flores, los colores, los taitas, el amor, la danza, los rastros, la madre tierra, el abuelo, el viento y la levedad, el vuelo.

El tejido de la palabra mayor se reconoce como relacionado con todo, desde nuestra conexión con el espacio, el tiempo y la vida. Por ende, la literatura indígena de los pueblos originarios emerge de la transmutación de los cuatro elementos naturales que convergen con la divinidad. Nuestro espíritu constituye el quinto elemento, y a través de él, los Mayores abordan el crecimiento espiritual del ser humano al relacionarlo con los cuatro elementos, dando forma al círculo elemental.

Además de lo anterior, es importante resaltar la obra del investigador Miguel Rocha Vivas y su publicación "Antes el amanecer", donde se enfatiza la importancia de la contemplación y la aproximación a través de las voces de aquellos que crean. Mediante este enfoque, el lector puede reconocer la perspectiva ideológica de aquellos que aún persisten en forma de memoria, estableciendo así un vínculo anecdótico que resuena con las palabras del taita en su lengua materna. Esto nos permite realizar una observación inmaterial frente a lo que parece mítico desde la razón urbana, similar a todo aquello en lo que nos hemos desnaturalizado. En otras palabras, todo lo que hemos ignorado y ahora debemos despertar.

Por consiguiente, los poemas aquí presentes son seleccionados desde la perspectiva de aquel que se encuentra inmerso en las palabras del Taita Ussa, permitiendo reconocerse desde la ausencia de estas visiones en el lenguaje cotidiano hasta su reencuentro con lo poético. Aunque durante los últimos diez (10) años, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación de Colombia han mostrado un interés académico y social por la presencia de contenidos pluriculturales o etnoeducativos, los Estándares Básicos de Competencias Lectoras (EBCL), aún guiados por el Fondo de Desarrollo Cultural o la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia, son de los escasos materiales bibliográficos que encuentran su lugar en las aulas de clase o en los hogares de los colombianos.

3.1.1.1 Fredy Chikangana

Conocí a Fredy Chikangana a través del registro audiovisual del Festival Internacional de Poesía de Medellín que habita en la plataforma de YouTube. Al escucharlo, experimenté la sensación de habitar en el canto de los pájaros, refugiarme entre el fuego y reconocer la vida. Sus versos evocan al viento, las corrientes de los ríos y el

fuego interno, conectando el mundo animal y humano, así como la fortaleza de la tierra y la sabiduría de las montañas. Intrigada por su obra, investigué sobre su vida para nunca más olvidarlo. Fue entonces, al leer sobre sus experiencias, cuando contemplé la visión de la diversidad y el misticismo poético en la naturaleza.

Fredy es un escritor indígena Quechua, originario del suroriente del departamento del Cauca, Colombia. Su nombre indígena original, Wiñay Maliki, significa "raíz que permanece en el tiempo". Entre su obra diversa, quiero destacar y compartir mi experiencia frente a los siguientes poemas:

Versos de la tierra

De maíz son mis versos
y de agua mi esencia.
Canto hoy como antes cantaron
como fuerte semilla que esquivo la muerte.
Así como gota que alimenta la fuente.
De maíz son mis versos
y de agua mi esencia.
Vivo hoy con la siembra de ayer,
con la dulce insistencia que detiene la muerte. (Chikangana, 2010).

Este poema nos sumerge en una estética sencilla y una conexión profunda con la naturaleza y la espiritualidad, transportándonos a un mundo ancestral donde el maíz y el agua se convierten en metáforas de vida y vitalidad. Chikangana nos invita a reflexionar sobre la continuidad de la tradición y la importancia de nuestras raíces. Los versos, como semillas fuertes, evocan una resistencia ante la muerte y una voluntad de perdurar, refuerza esta conexión con los elementos vitales y la identidad cultural. La presencia de la siembra del pasado y la dulce insistencia que detiene la muerte nos hablan de la valoración de la

memoria y el legado ancestral. A través de la poesía, Chikangana muestra cómo la palabra y la expresión artística pueden trascender el tiempo y mantener viva la esencia de un pueblo.

Así, la poesía de Fredy Chikangana y la poesía indígena en general, consideradas dentro del canon académico por su valor artístico, cultural y social, aportan a una comprensión del pensamiento individual y colectivo desde la introspección que la cosmovisión ancestral nos invita a explorar. Estas expresiones poéticas nos invitan a observar otras realidades y a valorar la diversidad cultural, trazando un puente entre nuestras experiencias personales y la riqueza cultural de las comunidades indígenas, enriqueciendo nuestra comprensión del mundo y fomentando una mayor inclusión y respeto hacia todas las manifestaciones literarias.

3.1.1.2 Hugo Jamioy Juagibioy

Lo puro vida del futuro

Voy hacer un lugar que es sagrado
Junto con todas las cosas del universo
Hago esto para que tú vivas
Para que mi pueblo y tu pueblo vivan
Veo tu rostro
Te oigo venir
Desde el lugar donde nace el viento frío y potente
Que da valor fuerza y resistencia
Y por eso hago humo sagrado
Para que todos los pueblos
Te miren y en todo el universo
Se alegrarán
Has hecho un día feliz
Para el mundo
Como un destello de luz grande
Reflejado en tu mirada
En tu ser en tu sonrisa

Que ilumina un nuevo amanecer
A fin de que nuestros pueblos vivan
Hago fuego para que tengas calor y vida
Pero dirige siempre tus miradas
A tu pueblo y al mío propio
Para que caminen siempre
Con paso firme
Por el sendero sagrado
Porque solo las cosas puras
Reflejan lo eterno
Y el pueblo verá tus
Generaciones futuras. (Jamioy, 2010).

Hugo Jamioy ha dejado una huella significativa en la literatura colombiana a través de su destacada trayectoria como escritor indígena. Tuve la oportunidad de conocerlo en persona gracias al evento académico y literario *Viernes de Letras* de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Su obra poética se distingue por un profundo compromiso con la cultura y la sociedad en la que vive, además de una notable capacidad para reflejarla de manera vívida y auténtica en cada uno de sus versos.

Hugo Jamioy Juagibioy también es un investigador de las literaturas indígenas de Colombia, a las que él llama oralituras en consonancia con Fredy Chikangana, Elikura Chihuailaf y otros escritores indígenas andinos. Hugo obra con las palabras bonitas, botamán biyá en lengua camëntsá. Como poeta e investigador, Hugo Jamioy Juajibioy está llamado a seguirse destacando como un precursor y visionario de las tradiciones mítico-literarias en Colombia, a las que él se refiere respetuosamente como «una gran piedra que está todavía por pulir». (Rocha, 2010).

La relevancia de Hugo Jamioy en la poesía colombiana radica en su capacidad para romper barreras, en dar voz a las experiencias y perspectivas de su comunidad indígena. A

través de su obra, nos adentramos en medio de un universo rico en tradiciones, mitos y cosmovisiones propias de su cultura ancestral. Sus versos se convierten en un puente que nos conecta con la historia, la sabiduría y las luchas de su pueblo. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que Jamioy y su poesía están íntimamente ligados al pueblo Kamsá y a su cultura, pero en su edad adulta se integró al mundo arhuaco por sus lazos familiares, puesto que su esposa e hijos son de la comunidad arhuaca.

En cada poema, Jamioy plasma tanto la esencia de la sociedad colombiana, como su complejidad. Verso a verso, se entrelaza con la realidad política, social y medioambiental del país, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia identidad y relación con el entorno. Convirtiéndose así, en un testimonio vibrante y poderoso de las vivencias o desafíos de una nación diversa y multicultural. Nos invita a explorar las múltiples capas de la realidad y a cuestionar las estructuras establecidas. Sus versos, cargados de simbolismo y metáforas, nos transportan a un mundo donde la naturaleza, el ser humano y lo trascendental se entrelazan en una danza poética. Su poesía trasciende los límites de lo individual y se convierte en un eco colectivo, en una voz que resuena en la conciencia de quienes la leen.

Escarba las cenizas

Hijo,
abandonado está el fogón de donde desprendiste tu nombre
mientras con frío buscas fuera de tu propia energía.

Regresa,
siéntate en el círculo donde las palabras del abuelo giran.
Pregúntale por las tres piedras, ellas guardan silenciosas
el eco de antiguos cantos.

Escarba en las cenizas,
encontrarás tibia la placenta con que te arropó tu madre. (Jamioy, 2010).

En conclusión, la trayectoria literaria de Hugo Jamioy es un testimonio valioso de la diversidad y riqueza cultural de Colombia. Su poesía trasciende fronteras y nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la cultura, la sociedad y el entorno natural. A través de su pluma, Jamioy nos muestra el poder transformador de la palabra y la importancia de preservar y valorar nuestras raíces. Su legado perdurará como un faro de inspiración para las generaciones venideras y como un recordatorio de la belleza y complejidad de nuestra identidad como colombianos.

3.1.2 *Poesía Afrocolombiana*

La poesía afrocolombiana se manifiesta como una fuente rica en simbolismos culturales, presentes en diversas obras narrativas y líricas. Uno de los símbolos más destacados es el mar y todo lo que representa. Esta figura es fundamental para las comunidades que viven cerca de él, ya que no solo les brinda oportunidades de viaje, sino que también les proporciona sustento, convirtiéndose en una importante fuente de inspiración para la creación artística.

A pesar de la relevancia de la poesía afrocolombiana en la construcción de una identidad nacional más inclusiva y pluricultural, lamentablemente se evidencia la falta de reconocimiento o difusión de esta poesía en la educación y en los espacios de lectura convocados desde una perspectiva singular o colectiva. Incluso en el siglo XXI, persisten

vestigios de racismo y exclusión en estos ámbitos, que, a pesar de ser académicos o de construcción social, carecen de responsabilidad humana.

No obstante, existen iniciativas que buscan revertir esta situación. La Universidad del Valle publicó en el año 2008 una edición titulada "¡Negras somos!", la cual celebra y comparte la poesía afrocolombiana. Asimismo, el Ministerio de Cultura publicó en el año 2010 una antología abierta y digital titulada "Antología de mujeres poetas afrocolombianas", una valiosa recopilación de más de 50 mujeres poetas pertenecientes a diferentes territorios cuyos versos se acercan al simbolismo del mar. Con esta publicación se busca ampliar la visibilidad de las voces afrocolombianas en la literatura. Dentro de esta antología, destacan los poemas de la poeta afrocolombiana Mary Grueso, nacida en Guapí, Cauca, y residente en Buenaventura. Grueso ha sido maestra, promotora de lectura y activista de diversos grupos étnicos, culturales y literarios que buscan acercar a los jóvenes a través de sus letras.

En relación con la poesía de Mary Grueso, quien ha pasado gran parte de su vida cerca del mar, recuerdo una frase que escuché de sus propios labios durante el Festival Internacional de Poesía de Cali 2017: "Yo a la mar le tengo demasiado respeto, la admiro. Por eso prefiero contemplarla desde lejos y con sumo cuidado intento no entrar en ella". Estas palabras resonaron profundamente en mí, ya que no comprendía el motivo de tanto respeto hacia una vastedad hasta que leí uno de sus poemas:

Contando el cuento

Soy mareña
y lo seguiré siendo

mientras haya peje,
mientras haya río,
mientras haya mar
y aún pueda soñar con pescar y amar.

Mientras al bogar
en la inmensidad
mi sudor es mar,
mi sonrisa río,
y cuando yo muera
quiero que coloquen
una enorme ola
para que, en las noches de luna,
salga a navegar
con mi sombrero
de tetera canalete y banqueta.

Hago mi canoa
y empiezo a bogar
cantando canciones
que llegan al alma
de un pasado
de angustia
que no volverá. (Grueso, 2008, p.81)

A través de este poema, podemos apreciar diversos sentimientos que acompañan a la autora a lo largo de la travesía de su vida. Como expresan los siguientes versos:

Cuando yo muera
quiero que coloquen
una enorme ola
para que, en las noches de luna,
salga a navegar
con mi sombrero
de tetera canalete y banqueta.

El poema referencia la ilusión de que, incluso después de su muerte, incluso después de dejar de pertenecer al mundo terrenal, pueda evocar paisajes oníricos en los que su alma regrese a donde pertenece, es decir, al agua salada. Puesto que su risa y todo lo que

la compone en materia es gracias al mar, y así cada paso vivido se convierte en canciones que resuenan con el movimiento de las olas.

El simbolismo del mar es recurrente en la literatura, especialmente en la poesía afrocolombiana, que ha florecido en regiones cercanas a las playas, las costas de pesca y las grandes embarcaciones provenientes de otros continentes. Es por esta razón que siempre encontraremos esta figura navegando entre los versos de las mujeres poetas afrocolombianas, ya que hay una intención de visibilizar la cultura en la que han crecido y a la cual están agradecidas.

En conclusión, la poesía afrocolombiana merece ser valorada, estudiada y difundida tanto en los espacios educativos como espacios no convencionales donde habita la literatura. A través de la inclusión de estas voces en la enseñanza y la promoción de la lectura, se fortalece el tejido de la diversidad cultural y racial de Colombia, invitando a construir un futuro en el que todas las voces sean igualmente escuchadas y apreciadas.

3.1.3 Jóvenes Poetas Colombianos

Los versos, al igual que sus creadores, son flexibles con el transcurso del tiempo. Generación tras generación, la poesía colombiana se enriquece con la frescura presente en la palabra de aquellos jóvenes que comienzan a ocupar un lugar predominante en diversos ámbitos.

Con el paso del tiempo, la poesía se transforma y se adapta a las circunstancias del presente. Sin embargo, esto no implica una devaluación, sino más bien un enriquecimiento.

Son numerosos los ejemplos de poetas emergentes que, al interactuar con los valores no convencionales de la posmodernidad, revitalizan el lenguaje poético y le otorgan una nueva vida. La escena poética actual refleja las realidades y los desafíos que enfrenta el sujeto contemporáneo o el ciudadano común. Como resultado de este proceso, surgen manifestaciones poéticas creadas por jóvenes que se atreven a impregnar sus experiencias y autenticidad en el discurso actual. Estos autores exploran la palabra desde diversas perspectivas temporales y espaciales de la realidad poética colombiana.

3.1.3.1 Flor Bárcenas

El agua de los sueños

Rotas están las puertas de
la tierra.
Czslaw milosz

Pescar del agua del sueño una puerta abierta
que te lleve al patio de tu infancia
para decirle a tu padre que no sacrifique animales frente a ti
que no haga pactos con tu dolor para honrar su apellido
ni que use el patio para festines con tiros al aire
mientras tu fragilidad es descubierta sola
delante de tu garganta
solo escuchada por el río.

Abrir la puerta
y detener siete veces la mano de tu padre
y siete veces perdonarle
y siete veces escribirle el mensaje en su sangre:
La infancia hala como la criatura blanca
ahogada en el centro del río. (Barcenass, 2010).

Flor Bárcenas Feria (1997) es de Montería, Colombia. Licenciada en Literatura y poeta trans afrocaribeña, autora del poemario "Bramidos de agua dulce", incluida en la

antología "Como la Flor" Voces de la poesía cuir colombiana contemporánea. Activista VIH positiva y becaria de la especialización en Escritura Creativa con enfoque afrodiaspórico de la universidad ICESI.

En su poema "El agua de los sueños", Bárcenas emplea una prosa lírica y evocativa para retratar la experiencia de regresar al patio de la infancia, un lugar simbólico donde se encuentran guardados los recuerdos más preciados y las heridas más profundas. Los versos "Pescar del agua del sueño una puerta abierta / que te lleve al patio de tu infancia" nos invitan a sumergirnos en las aguas del inconsciente, donde las imágenes del pasado cobran vida y nos confrontan con nuestra propia vulnerabilidad. En versos como "La infancia hala como la criatura blanca / ahogada en el centro del río", Bárcenas nos recuerda la fragilidad de la niñez y la importancia de protegerla de los peligros del mundo exterior. A través de su prosa lírica y evocativa, la autora nos transporta a un mundo de sueños y recuerdos, donde las aguas del pasado fluyen en un eterno ciclo de perdón y redención. Su obra es un testimonio de la capacidad del ser humano para encontrar belleza y significado en los momentos más oscuros de la vida, y nos inspira a explorar los rincones más profundos de nuestro propio ser.

La poesía y la obra creativa de Flor Bárcenas se erigen como un pilar fundamental en el activismo político y social contemporáneo de un país como Colombia donde los derechos humanos y la inclusión son imperativos ineludibles. Su compromiso con la comunidad LGBTQ+ y la construcción de espacios de paz y armonía reflejan un llamado urgente a la transformación y la justicia en un mundo marcado por conflictos y desigualdades.

En sus versos, Bárcenas entrelaza la realidad dolorosa con la esperanza resiliente, convirtiendo el sufrimiento en un motor para el cambio y la solidaridad. A través del arte, ella teje puentes entre mundos aparentemente distantes, invitando a la reflexión y la acción colectiva.

Revistas autogestionadas como Volcánicas han brindado un espacio para la voz de Bárcenas, donde sus escritos, como "La verdadera revolución es amarnos trans", "Del miedo al VIH florecí" y "Contar las historias de mujeres no narradas, contar las historias trans", resuenan con una fuerza y una autenticidad que trascienden las páginas. En cada línea, Bárcenas nos recuerda la importancia de escuchar y amplificar las voces silenciadas, de abrazar la diversidad y de construir juntos un mundo más inclusivo y compasivo.

3.1.3.2 Alejandra Lerma

A la anciana que seré

Aún no nos conocemos
pero estoy muriéndome de a poco
para que existas
Voy a dejarte un cuerpo que ostentarás gloriosa
de haber sido la que fuiste
la que no vendrá nunca más a contemplarte ante el espejo
Recordarás la firmeza de estos pechos
la angustia de tu cabello herido
por el verano seco
La valentía alegre de sonreír con los dientes intactos
el desparpajo de entregar tu cuerpo
a otro cuerpo
en plena luz

Lo fácil
lo fugaz
que era el amor
En cada lunar hallarás una arruga
como un cráter del tiempo

Te dolerán los huesos
no podrás saltar más para alcanzar estrellas
—espero que a esa altura tengas constelaciones propias—
Se te va a caer todo
y en ese abismo virtuoso
te encontrarás a ti libre de máscaras
libre de esta fútil belleza que te pesa en los hombros
y en las caderas anchas
Vas a ser tan tú, tan yo
es decir, tan nosotras

Reirás de pronto al leer un poema
de una niña extraviada que cumple 23
y revienta de llanto ante el reflejo oscuro de su rostro. (Lerma, 2017, p.41).

Alejandra Lerma (1991), oriunda de Cali, Colombia, y criada en Restrepo, Valle del Cauca, posee una formación en Comunicación Social y Periodismo otorgada por la Universidad del Valle. Su trayectoria como poeta ha sido reconocida con diversos estímulos, destacándose la publicación de su obra *Precisiones sobre la incerteza* por la editorial Sic Semper Ediciones, una alternativa editorial de Cali. Esta publicación es fruto de su participación en la convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura de Cali.

En su poema "La anciana que seré", Lerma nos ofrece un espejo donde reflexionar sobre nuestra propia humanidad, invitándonos a abrazar la plenitud de nuestro ser, con sus arrugas y cicatrices como símbolos de un despertar vital que florece y marchita a la vez.

Además de su labor como poeta, Lerma se destaca como activista feminista en la cotidianidad, impulsando y reivindicando la palabra poética a través de la gestión cultural. Ha colaborado como asesora del Festival Internacional de Poesía de Cali y como promotora de la lectura y la escritura en diversos talleres auspiciados por la Secretaría y el Departamento de Cultura del Valle. Asimismo, establece un diálogo directo con sus

lectores a través de redes sociales como Facebook, donde inicia reflexiones y expande la conversación para involucrar a todos los participantes.

En sus entrevistas para revistas como *Libros & Letras*, *Aullido* y *Otro Páramo*, Lerma revela su humor poético ante la vida. En una conversación con el periodista y novelista Pablo Di Marco para la *Revista Libros & Letras* (Lozano, 2019), Lerma comparte su visión sobre la relación entre el humor y lo poético, destacando que el buen humor es un síntoma de alta inteligencia y que, para ambos, se requiere sagacidad y una mirada crítica y completa sobre el mundo que nos rodea.

3.2 La enseñanza Poética Desde Espacios No Convencionales

Es tarea del presente crear espacios de diálogo que construyan el mejoramiento de las prácticas educativas, teniendo en cuenta el espacio, los enunciados referentes a la cotidianidad de quienes acuden al aprendizaje y, por supuesto, la transversalidad entre quien comunica y escucha. La implementación de los ejes transversales en la educación tiene como meta principal cultivar valores que impulsen una transformación en las actitudes y comportamientos de los individuos. El objetivo es, a largo plazo, desarrollar una nueva escala de valores que se base en principios éticos diferentes a aquellos que actualmente están exacerbando los problemas existentes. En última instancia, se busca provocar un cambio significativo en la forma en que abordamos y resolvemos los desafíos actuales.

Debemos aceptar que la educación no debe recaer solamente en el efecto de instrucción; en el mundo de hoy, es necesario reconocer la cotidianidad del ser humano desde su emoción, sentir y acción enfocada no desde la productividad, sino desde la

búsqueda interior que le permita reconocer ciertas habilidades para ampliar su potencial frente a la vida que desea llevar. Por consiguiente, darle un sentido formativo a la poesía desde lo intencionado, lo real y tangible en reivindicación a nuestros pueblos originarios nos lleva a reconocer las Tulpas y Milpas como centros de palabra, y los tejidos humanos como exploración y comprensión. De esta forma, tenemos la posibilidad de cumplir uno de los principios más anhelados: vincular la escuela con la vida.

En la enseñanza de la poesía, tanto en el aula como en espacios no convencionales, debe permitirse la exploración, la conexión emocional y la expresión individual del participante. Se debe fomentar la relación entre el lenguaje poético y el mundo, evitando reducir el poema a un objeto sujeto a la razón. Es importante que el estudiante no intente explicar lo que percibe, sino permitirse que la simplicidad del presente sea la esencia del poema, en constante transformación.

En este proceso, se pueden utilizar herramientas de escritura creativa como fotografías, canciones, recuerdos y juegos de palabras, que estimulen la exploración y la creatividad. No se trata de imponer límites, sino de brindar libertad y permitir la experimentación constante, lo cual contribuye a explorar el poema no solo desde una función teórica, sino también desde su práctica y su relación con lo que siempre se destaca: el Ser.

En palabras de Gonzalo Arango en su "Primer Manifiesto Nadaísta" (1958), "No dejaremos una fe intacta, ni un ídolo en su sitio. Todo lo que está consagrado como adorable por el orden imperante en Colombia será examinado y revisado. Se conservará

solamente lo que esté orientado hacia la revolución y que fundamente, por su consistencia indestructible, los cimientos de la sociedad nueva" (p. 37). Este enfoque radical y revolucionario resuena en la forma en que debemos abordar la enseñanza poética: cuestionando y revisando continuamente nuestras prácticas y creencias para fomentar un aprendizaje auténtico y transformador.

3.3 Aquelarte Morada Jam: Movimiento Cultural

Aquelarte

Nace desde las entrañas poéticas,
entre diversas expresiones culturales,
moradas en sueños e historias
madurando una unión de latidos.

Creemos en la libertad,
vuelos lejanos sin olvidar raíces.
Evocamos paisajes habitables
en memorias ajenas.
Invocamos cantos de pájaros
y danzamos la tierra
en individualismo o en compañía,
entre sombras o rayos celestiales.

Marchitamos como el fuego,
sembramos del verso
y florecemos entre parpados
de agua, viento y sal.

Amen, amén. (Aquelarte, 2020)

Este concepto abarca diversas dimensiones: el aspecto espaciotemporal, el urbanismo pluricultural de Cali, el descubrimiento de otros territorios, y una diversidad de espacios convencionales y no convencionales como cafés, librerías, instituciones educativas, parques, plazas y terrazas. Se presenta como un espacio pluridialéctico donde

convergen los horizontes del sujeto contemporáneo. Existe un sincretismo entre generaciones, culturas, lenguajes e incluso nacionalidades que se encuentran en la escena poética propuesta por el colectivo.

La naturaleza de Aquelarte Morada Jam es ser una escena co-creada que no sigue formatos preconfigurados, sino que surge de manera orgánica en el presente. El interlocutor encuentra en la intimidad de la palabra una manifestación que adopta la forma de actos sacramentales, invitando al sujeto a participar en las tendencias vanguardistas sin abandonar los orígenes tradicionales de la identidad literaria colombiana. Aquelarte se caracteriza por ofrecer eventos reconocidos como un espacio poético accesible para todo tipo de público. Uno de los actos principales es la escucha mutua, el compartir la palabra y el refugio en el reflejo del otro. Esto constituye una rebelión frente a los escenarios culturales convencionales, que tienden a reprimir las pulsiones literarias. Entre los eventos destacados se encuentran el Taller de Poesía Experimental, Borondo Cultural, Cinestesia, Cuentos al Aire, Aquelarre, Concurso de Escritura Poética para Publicación, Jam Poético y Presentación de Obras y Autores.

En su esencia, Aquelarte Morada Jam es un espacio sacramental de la palabra, que busca facilitar un entorno seguro donde se pueda experimentar la liberación emocional y psicológica a través de la libre asociación del discurso. Como un acto primigenio y orgánico, quien revela su texto ante el público regresa una y otra vez a su creación, otorgándole continuidad, forma, raíz y métrica.

Los actos simbólicos desempeñan un papel fundamental en este espacio. El espectador también se convierte en parte del interlocutor o del autor principal en la tarima compartida, generando una dinámica circular de interacción. En cuanto a los espacios culturales dedicados a la enseñanza y divulgación poética, se destacan dos eventos principales: el Jam Poético, con micrófono abierto, y la Presentación de Obras y Autores.

3.3.1 *Jam Poético: Micrófono Abierto*

Desde el Jam Poético, un espacio de micrófono abierto, se busca principalmente coincidir en la palabra poética a través del disfrute de lo cotidiano. Este encuentro puede tener lugar en cualquier espacio, ya sea convencional o no, y está abierto al público en general, con o sin autores invitados. Por lo general, la duración de este espacio es de dos horas, durante las cuales se llevan a cabo diversas actividades, como el ejercicio vanguardista del "cadáver exquisito". En este ejercicio, los presentes escriben en una hoja en blanco lo primero que viene a la mente, sin pensarlo demasiado, y luego se pasa la hoja doblada a la siguiente persona, quien continúa el ejercicio hasta que ya no hay más espacio en la hoja. Al final, se leen todos los escritos como si fueran un solo texto, lo que motiva a la escritura y a enfrentarse a la hoja en blanco.

Otro ejercicio es el "poema casado", donde se hacen sonar campanas como anuncio de boda entre dos o más poemas, lo que permite no solo mostrar interés y agradecimiento, sino también responder con otro poema. La "poesía automática" busca promover la creación poética y superar el miedo a la palabra mediante la improvisación. Quien modera el espacio comienza una historia y pasa la palabra a alguien del público para que la

continúe, y así sucesivamente hasta cerrar la historia. Es importante destacar que debe haber una intención poética en el uso del lenguaje, construyendo imágenes y metáforas, entre otros recursos, que se explican al público para que puedan reconocer el uso de las figuras literarias.

Además, se lleva a cabo la meditación poética como método de canalización del espacio y regulación de la energía, buscando que todos los participantes se sientan parte del mismo y conecten con el presente. Quien modera el espacio propone cerrar los ojos para conectar con ejercicios de respiración y contar una breve historia poética que busque esa conexión. Esta actividad también sirve para sentir y reivindicar cada una de las presentaciones que se postulan en el espacio, ya que pueden abordar temas sensibles. Por ello, es necesario hacer pausas para transmutar toda esa energía.

Es importante destacar que este espacio se graba y difunde a través de varias redes sociales, como Facebook, Instagram y YouTube, con el propósito de servir como material de valor tanto académico como cultural, con la posibilidad de ser compartido y reutilizado. Asimismo, este contenido audiovisual puede ser utilizado por los participantes del micrófono abierto, ya sea para la lectura de sus textos o la presentación de su performance poético ante otros, extendiendo así su mensaje entre diversas realidades, tanto presenciales como virtuales.

La expresión "*jam*" o "*jam session*" tiene su origen en la escena musical del jazz estadounidense. En estas sesiones, los músicos se reunían informalmente después de sus presentaciones formales para improvisar colectivamente, fomentando la experimentación,

el intercambio de ideas y el desarrollo de habilidades de improvisación. Con el tiempo, el término trascendió el jazz y se aplicó a cualquier reunión informal de músicos, artistas o individuos con la intención de improvisar, colaborar y crear juntos, ya fuera en música u otras formas de expresión artística.

El Jam Poético, un espacio de micrófono abierto se plantea como un escenario donde la palabra poética se entrelaza con el disfrute de lo cotidiano. Este encuentro puede tener lugar en cualquier tipo de espacio, ya sea convencional o alternativo, y está abierto a todo público, con o sin autores invitados. Usualmente, la duración de este espacio es de aproximadamente dos horas, tiempo durante el cual se desarrollan diversas actividades, como el ejercicio vanguardista del "cadáver exquisito". En este ejercicio, los participantes escriben espontáneamente lo primero que viene a su mente en una hoja de papel, sin meditar demasiado, y luego la pasan a la siguiente persona, quien continúa el texto hasta que la hoja se llena. Al final, se leen todos los fragmentos como si fuesen un único texto. Este proceso, además de incentivar la escritura y el enfrentamiento a la hoja en blanco, tiende a generar resultados sorprendentes, dado que el texto final suele parecer coherente y ritmado, como si hubiera sido escrito de forma colectiva. Desde un enfoque místico-cultural, podría considerarse una "coincidencia poética", donde la influencia de una energía común parece conectar los versos anónimos.

Otro de los ejercicios destacados es el "poema casado", en el que, mediante el toque de campanas anunciando una "boda", se entrelazan dos o más poemas. Este acto permite no solo mostrar interés y agradecimiento entre los participantes, sino también responder con un nuevo poema. La "poesía automática" también es un recurso fundamental, cuyo

propósito es promover la creación poética superando el miedo a la palabra mediante la improvisación. La persona encargada de moderar el espacio comienza una historia y luego cede la palabra a un miembro del público para que la continúe, repitiendo este proceso hasta concluir la narración. Es importante destacar que en esta actividad debe haber una clara intención poética en el uso del lenguaje, construyendo imágenes, metáforas y otras figuras literarias, que se explican al público para facilitar su reconocimiento.

Además de las actividades literarias, se incluye una meditación poética, empleada como método de canalización y regulación de la energía del espacio, con el objetivo de integrar a todos los participantes y conectarlos con el momento presente. Quien modera la sesión invita a los asistentes a cerrar los ojos, a conectar con su respiración y a escuchar una breve historia poética que fomente esta conexión. Esta actividad, además, sirve para reivindicar y procesar emocionalmente cada presentación, dado que en ocasiones se abordan temas sensibles. Por ello, es necesario realizar pausas para transmutar la energía acumulada.

Cabe mencionar que el Jam Poético es registrado en formato audiovisual y difundido a través de redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, con el fin de servir como material de valor tanto académico como cultural. Este contenido puede ser reutilizado y compartido por los participantes, ya sea para la lectura de sus textos o la presentación de su performance poético ante otros, extendiendo así su mensaje a audiencias presenciales y virtuales.

Es importante resaltar que, en el año 2024, los espacios del Jam Poético han sido reconocidos e incluidos como parte de la Red Relata (Red de Talleres de Escritura Creativa y Tertulias Literarias), lo que reafirma su relevancia en el ámbito literario y cultural del país.

3.3.2 *Presentación Obra y Autor*

Con el propósito de fomentar la difusión y visibilidad de la creación literaria, especialmente la poética de nuestros territorios y otros lugares que nos rodean, este espacio busca establecer un diálogo directo, seguro y abierto entre los autores y sus obras creativas. Se trata de eventos de entrada libre para todo el público, donde los asistentes también tienen la oportunidad de formular preguntas al autor o autora invitado/a y escuchar fragmentos de su obra en su propia voz.

Con el objetivo de promover la difusión y visibilidad de la creación literaria, en especial la poesía de nuestros territorios y de otros contextos cercanos, este espacio tiene como fin establecer un diálogo directo, seguro y abierto entre los autores y sus obras creativas. Se trata de eventos con entrada libre y accesible a todo tipo de público, bajo el reconocimiento de que somos un círculo dentro de otro círculo, donde el escenario se integra como parte del espacio del público. Los asistentes no solo observan, sino que también participan activamente en el conversatorio, teniendo la posibilidad de formular preguntas al autor o autora invitado/a en cualquier momento, rompiendo con la estructura tradicional que reserva las intervenciones para el final.

Estos encuentros permiten, además, escuchar a los autores leer fragmentos de sus obras, generando un ambiente íntimo y cercano en el que las ideas fluyen de manera orgánica, facilitando que los interesados continúen el diálogo con los escritores tras la lectura.

Es importante destacar que la mayoría de estos eventos son grabados y transmitidos en plataformas como Facebook, Instagram y YouTube, lo que asegura la preservación y difusión de los contenidos con fines académicos y culturales. De este modo, no solo se incentiva la lectura, sino que se fomenta la participación colectiva en espacios artísticos, reivindicando su relevancia en la sociedad contemporánea.

Algunos de los videos de las entrevistas y conversatorios están disponibles en los canales de YouTube de espacios no convencionales como **Oromo Café Librería** y **Libertienda Café Libro**, los cuales han acogido estas actividades, convirtiéndose en moradas clave para su desarrollo y disfrute.

Entre los autores locales y nacionales que han participado en estos espacios destacan figuras como Rómulo Bustos, Miguel Tejada, Malicia Enjundia, Luz Helena Cordero, Omar Ortiz, Alberto Bejarano, Fabio Ibarra Rengifo, Meisy Correa Hernández, Gloria Marina Pastás Villacrés, Ayran Riascos, entre otros.

4 Propuesta Creativa. Secuencia Didáctica.

Como se mencionó previamente, esta secuencia didáctica se desarrolla a partir de la práctica, coincidiendo con un enfoque de poesía experimental que encuentra en el sentido y la emoción poética una comprensión liberadora del ser humano.

Se parte de una comprensión de la investigación previa mediante el análisis de la práctica misma de la enseñanza de la poesía en contextos no convencionales o en instituciones educativas. Esto implica la lectura y audición de diversos autores sin discriminación de género, raza, edad o nacionalidad, sino más bien con el propósito de visibilizar las voces provenientes de nuestros pueblos originarios, los ciudadanos comunes, las masas urbanas y los vanguardistas.

La secuencia didáctica que se presenta a continuación surge como resultado de la investigación realizada, implementada y probada por el Colectivo *Aquelarte Morada Jam*, bajo el liderazgo de Valeria Florez Restrepo. Este taller evolucionó desde el año 2020 hasta el 2023. El presente, fue llevado a cabo durante el segundo semestre del año 2023 en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, en *Café Libros y Arte*, y en *Libertienda Café Libro*, ambos siendo espacios no convencionales como también algunos encuentros virtuales intercalados.

Al concluir el taller, los participantes recibieron un certificado de reconocimiento por haber completado el ciclo y por haber formado parte de un espacio de fortalecimiento académico y cultural en la ciudad. Asimismo, son invitados a leer sus poemas como parte del evento cultural Jam Poético: Micrófono Abierto, organizado y dirigido por Aquelarte.

La siguiente secuencia creativa se presenta bajo el título **Taller de poesía experimental: Reconociendo nuestra sensibilidad desde la raíz**, compuesto por un total de seis sesiones, cada una con una duración de dos horas y treinta minutos, lo que suma un total de quince horas. Este taller está diseñado para adaptarse a diversos entornos, permitiendo su ejecución en espacios no convencionales, sin restricción de tiempo ni lugar. La modalidad del taller se pensó para ser flexible y accesible, fomentando la participación en contextos diversos.

La selección bibliográfica para el taller se realizó con base en los siguientes criterios: relevancia para el enfoque experimental de la poesía, contribución al entendimiento de la sensibilidad artística, y aplicabilidad práctica en el desarrollo de ejercicios creativos. Se priorizó la inclusión de textos que ofrecieran perspectivas innovadoras y métodos experimentales en la enseñanza de la poesía, asegurando así una base sólida y enriquecedora para los participantes.

La Figura 4.1 presenta una ficha resumen del taller, que incluye detalles sobre la duración, modalidad y la bibliografía de apoyo. Esta ficha proporciona una visión general de los componentes clave del taller, facilitando su planificación y ejecución efectiva.

4.1 TALLER DE POESÍA EXPERIMENTAL: Reconociendo nuestra sensibilidad desde la raíz

Duración: 6 sesiones de dos horas y 30 minutos cada una

Total: 15 horas

Modalidad: Este taller se pensó para ser materializado sin importar el espacio o tiempo. Podrá ejercerse ya sea desde un espacio no convencional, la sala de una casa, el aula de clase de alguna institución, un parque, un salón de la biblioteca, una café librería o de manera virtual por alguna plataforma de transmisión.

Bibliografía de apoyo:

Arango, G. (n.d.). *Manifiesto Nadaísta*.

<https://www.gonzaloarango.com/ideas/manifiesto1.html>

Cañas, D. (1994). *El poeta y la ciudad: Nueva York y los escritores hispanos*.

Editorial.DEL MAR, Meira. Antología, Alguien Pasa

Gómez Jattin, R. (2006). *Poesías*. Editorial. <https://archive.org/details/gomez-jattin-raul-poesia-completa>

Jaramillo Agudelo, D. (2012). *Un collage para borrar el tablero* [PDF]. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. <https://www.cervantesvirtual.com/obra/un-collage-para-borrar-el-tableroPORTAL>, Magda. *Antología*.

Ramírez Molano, C. (2006). La performance de María Teresa Hincapié. *Nómadass (Col)*, 24, 169-183. Universidad Central.

Restrepo, N. (n.d.). *Performance en Colombia: Tres décadas dando valor a las materias miserables*. Universidad de Antioquia. *Artes la Revista*.ROCHA VIVAS, M., Antes del amanecer.

SESIÓN 1: Bienvenida, Presentación e Introducción a la Poesía Experimental

Tiempo: Dos horas y 30 minutos

Objetivo general: Introducir a los participantes en el mundo de la poesía experimental, sus características vanguardistas y diversas técnicas poéticas. Además de fomentar la conexión con las expresiones poéticas indígenas, afrocolombianas y folclóricas, y promover la creación colectiva y la exploración creativa a través de diversas actividades prácticas.

Guía de la sesión:

(Primer bloque de una hora)

Lectura en voz alta de un texto a preferencia de quien guíe el espacio. Se recomienda tener una visión del grupo, el contexto social y político del momento como herramientas para la selección del poema, canción, cita de un ensayo literario, cuento corto, entre otros.

Ejemplo:

La infancia no sólo es el dominio de la pureza, sino que también allí los ángeles de las tinieblas extienden sus alas”. “No canto a una infancia boba –continúa– en donde esté ausente el mal, a una infancia idealizada; sé muy bien que la infancia es un estado que debemos alcanzar, una recreación de los sentidos para recibir limpiamente la admiración ante las maravillas del mundo. Nostalgia, sí, pero del futuro, de lo que no nos ha pasado, pero debería pasarnos.

(Tellier, Jorge. *Muertes y maravillas*)

4. Presentación del grupo: Al presentarse cada participante, compartirán brevemente sus intereses y motivaciones en relación con la poesía.
5. Presentación del taller: Explicación detallada sobre los objetivos del taller, la dinámica de participación creativa, reestructuración de los roles para una educación horizontal donde cada ser contribuye al desarrollo del espacio.
6. Presentación del material de lectura o apoyo: Se proporcionará a los participantes el material de lectura seleccionado y relacionado con la poesía experimental, vanguardista y ancestral.
7. Preguntas generales: ¿Cuál es nuestra percepción, concepción y práctica de la poesía? ¿Qué acercamientos hemos tenido con la poesía?

Es importante reconocer en este espacio las habilidades, prácticas y vivencias de los participantes. Quienes de ellos escriben diariamente, quienes no, de dónde proviene su interés, tienen obras publicadas o quieren publicar. De esta forma quien modere el taller tendrá mayor habilidad para adaptar el espacio de acuerdo con las necesidades presentes y así elevar el potencial de cada integrante.

(Segundo bloque de cinco minutos. Descanso.)

1. Ejercicio práctico de movimiento corporal. Caminamos todos por el espacio mientras el guía del taller nos invita a liberar tensiones, sentirnos parte de la naturaleza, ser un árbol, una flor, un canto de pájaro, un aullido.

(Tercer bloque de una hora y diez minutos)

1. Proyección de un corto vídeo que invite a tejer palabras en torno a los objetivos del espacio.

Ejemplo:

“La sociedad necesita música, poesía y lentitud” de Ramón Andrés, musicólogo y escritor. Por BBVA ‘Aprendemos juntos’. Para introducirnos al tema podemos ver el vídeo que corresponde a una duración de 06:15 minutos e invitar a los participantes del taller a ver el vídeo completo titulado “Una historia de la música y de la humanidad” de duración 41:38 minutos donde se da una reflexión más amplia.

1. Selección de dúo de lectura: Los participantes elegirán un compañero para realizar lecturas mutuas, compartir experiencias y brindarse apoyo en el proceso creativo.
2. Presentación de conceptos: Vanguardias poéticas, poesía experimental, cadáver exquisito, collage, poema cut up. (En otras sesiones se abordarán a profundidad).
3. Círculo de palabra y preguntas.
4. Pregunta para direccionar la investigación individual de cada participante.

Ejemplo: ¿Es la poesía un elemento fundamental del ser humano para reconocerse y auto salvarse del mundo?

Es importante dar revisión a las preguntas que hay en el espacio, intercambiar palabras frente a los conceptos para así garantizar la comprensión teórica para continuar con la práctica de estas.

Actividad práctica 1: Compartir y analizar el indicio de escritura creativa de los miembros del colectivo por medio del cadáver exquisito, técnica que permite la creación colectiva de un poema a partir de fragmentos escritos por cada participante.

Actividad práctica 2: Presentación de una obra poética de por lo menos un autor(a) del territorio en el que se realice la actividad. Por ejemplo, en Cali presentamos la obra “Precisiones sobre la incerteza” de la poeta Alejandra Lerma, leímos algunos de sus poemas, dialogamos sobre su escritura y biografía reconociendo su cercanía a cada uno de nosotros, como los símbolos, cotidianidades, y demás.

Esto permitirá a los participantes involucrarse activamente en la creación de obras poéticas que integren los elementos de la poesía ancestral, cultural, experimental y vanguardista. Se presenta la propuesta de un ejercicio creativo que será desarrollado a lo largo del Taller y deberá presentarse en su cierre. Los participantes podrán trabajar en un libro autogestionado tipo fanzine que incluya collages y escritos, una presentación de una performance poética desde la creación del poema, un repertorio de canciones o un proyecto de audio poético, entre otras opciones.

Con estas actividades y enfoques, los participantes se sumergen en el mundo de la poesía experimental, desarrollando una visión amplia y diversa de esta forma de expresión,

conectándose con su propia creatividad y valorando las manifestaciones poéticas de diferentes culturas o tradiciones.

SESIÓN 2: Conexiones Poéticas y Experimentales Desde las Vanguardias

Tiempo: Dos horas y 30 minutos

Objetivo general: Retomar y profundizar los conceptos o temas abordados sobre poesía experimental y vanguardista con la perspectiva de la poesía ancestral y cultural. Compartir un análisis teórico y práctico de la poesía experimental, abordando sus características principales y explorando cómo rompe con las formas tradicionales a través de nuevas técnicas y recursos poéticos. Es importante presentar las técnicas vanguardistas que nos guiarán a estimular la creatividad, permitiendo la experimentación en la creación poética. Sin olvidar explorar la poesía visual y visibilizar el trabajo colaborativo.

Guía de la sesión:

(Primer bloque de una hora)

1. Recapitulación de la sesión anterior para recordar o profundizar en los conceptos y temas abordados sobre poesía experimental y vanguardista, enriqueciéndolos con la perspectiva de la poesía ancestral y cultural.
2. Análisis teórico y práctico de la poesía experimental. Abordar cuáles son sus características principales, cómo se presenta su ruptura con las formas tradicionales, desde dónde podemos explorar nuevas técnicas y recursos poéticos.

3. Presentación de algunas técnicas vanguardistas como el collage, el cut-up y el poema objeto, entre otros recursos para estimular la creatividad y la experimentación.
4. Exploración de la poesía visual y muestra del trabajo colaborativo en la creación poética.
5. Lectura de poemas del autor elegido del territorio en que se realiza la sesión.

(Segundo bloque de quince minutos. Descanso.)

1. Actividad de reconocimiento del espacio, el cuerpo y el campo espiritual. Todos estaremos de pie en círculo, cerraremos los ojos, exploramos el recuerdo del lugar que estamos habitando, compartimos un ejercicio corto de respiración, evocamos las siguientes palabras:

*“Qué todas las palabras, pensares y sentires
Que habitan en este lugar, sean libres y descansen paz.”*

Volvemos a abrir los ojos, en ese momento cada participante deberá acercarse a otro y obsequiarle un autor de su preferencia argumentando el porqué.

(Tercer bloque de una hora y quince minutos)

Actividad práctica 1: Círculo de palabra, tejiendo aprendizajes en voz alta. Cada participante podrá compartir reflexiones en relación a los conceptos, recursos, herramientas, autores, palabras que le hayan llegado. Compartiendo a su vez cómo va la exploración del proyecto final. (Veinticinco minutos).

Actividad práctica 2: Ejercicio de escritura creativa, intuitiva e introspectiva. (Diez minutos máximos para esta actividad). Cada participante podrá continuar reescribiendo el texto por fuera del espacio, permitiendo así reencontrarse en la palabra desde otro estado emocional.

Actividad práctica 3: Creación de poema collage y *cut up*. Explorar recortes de imágenes y de poemas sueltos de los autores seleccionados según la bibliografía del taller. (Veinte minutos máximos para esta actividad). El propósito es terminar la sesión con una base del poema collage y el *cut up*, cada participante podrá traerlo finalizado en la próxima sesión.

SESIÓN 3: Enseñanza de la Poesía Desde un Reconocimiento Ancestral y Cultural

Tiempo: Dos horas y 30 minutos

Objetivos generales: 1. Promover el reconocimiento y valoración de la poesía ancestral y cultural. 2. Explorar los diferentes subgéneros poéticos, la poesía experimental y las vanguardias poéticas.

Guía de la sesión:

(Primer bloque de una hora)

1. Presentación de autores y elementos creativos de poesía indígena, afrocolombiana y obras del folclor que potencializan la importancia de valorar y

reconocer la poesía de nuestras raíces ancestrales como parte fundamental de la identidad literaria o cultural de nuestro país.

Ejemplo: Escuchar y dialogar sobre la poesía en “La cucharita” de Jorge Velosa.

(Velosa, 2010)

1. Introducción a la poesía de los pueblos indígenas de Colombia, destacando su importancia cultural y literaria. Lectura en voz alta de algunos poemas representativos de diferentes autores. Conversación en torno a las palabras en lengua originaria que estén presentes en los poemas seleccionados.
2. Exploración de la poesía afrocolombiana y su relevancia en la cultura nacional. Lectura en voz alta, canto de arrullos y compartir de experiencias cercanas en la poética del Pacífico o el Caribe desde la contemplación de los poemas que reflejan las vivencias y tradiciones de la comunidad afrodescendiente.

(Segundo bloque de veinticinco minutos. Descanso.)

Actividad consciente, ejercicios de respiración y meditación. Profundización de lectura de poemas de los autores seleccionados de acuerdo a la bibliografía del taller. En medio de la meditación, el guía del espacio podrá leer en voz alta los poemas, compartir arrullos o cantos del pacífico e incluso dar a escuchar los poemas recitados en la voz y lengua originaria de los poetas indígenas.

(Tercer bloque de una hora)

Actividad práctica 1: Círculo de palabra, tejiendo aprendizajes en voz alta. Cada participante podrá compartir reflexiones en relación con los conceptos, recursos, herramientas, autores, palabras que le hayan llegado. Compartiendo a su vez cómo va la exploración del proyecto final. (Veinticinco minutos).

Actividad práctica 2: Creación de mapa poético y territorial de la infancia.

Explora y expresa tu territorio a través de los sentidos. La actividad puede guiarse con preguntas como: ¿Qué sientes al recordar el espacio donde viviste tu infancia? ¿Qué símbolos habitan esos recuerdos y cómo podrías plasmarlos mediante el dibujo y la palabra? Para cerrar, crea un caligrama en el que dibujo y palabra coexistan libremente, formando una fotografía de tu memoria en la hoja en blanco.

SESIÓN 4: Exploración y Reconocimiento del Territorio Ancestral Desde la Poesía Experimental

Tiempo: Dos horas y treinta minutos

Objetivo general: Explorar y reconocer el territorio desde la perspectiva de la poesía experimental, utilizando diferentes técnicas y recursos para captar la esencia del entorno y de los cuerpos sensoriales. Además, analizar la relación entre la poesía convencional y la poesía experimental, observando si existe métrica en el performance poético. A través de actividades prácticas de escritura creativa, introspectiva y visual, se invitará a los participantes a interactuar con el entorno, capturando la cotidianidad y proyectando sus experiencias en un vídeo poema multimedial.

En esta sesión, se presentarán los resultados obtenidos por los participantes a través de exposiciones y lecturas a viva voz, propiciando un diálogo en torno a las lecturas yacentes en la bibliografía del curso. Es importante invitar constantemente al diálogo para resolver dudas y observar el progreso de escritura o lectura frente a lo aprendido. Finalmente, se busca fomentar una mirada creativa y reflexiva sobre el territorio que habitan los participantes, conectándolos emocional y sensorialmente con su entorno a través de la poesía experimental.

Guía de la sesión:

(Primer bloque de una hora)

1. Reapertura a los temas compartidos en las sesiones anteriores.
2. Exploración de conceptos, análisis de la poesía experimental y su relación con la poesía afrocolombiana, poesía indígena, poesía de folclor y poesía juvenil.
3. Proyección de un cortometraje colombiano y degustación de imágenes presentes en él.

Ejemplo:

1. Rincón, M., & Díaz, M. (Directores). (2014). El pescador de estrellas [Cortometraje]. <https://www.youtube.com/watch?v=dxtoyNWCmi0&t=514s>
2. Lectura en voz alta del poema Mi muñeca negra de Mary Grueso (2011), comprensión y análisis del territorio en su diversidad y diferencia con La muñeca

negra de José Martí (1889) ¿En qué contexto social, político y cultural se escribe cada obra?

(Segundo bloque de veinte minutos)

Actividad en movimiento, danza y canto desde melodías del Pacífico Colombiano. En este momento es importante incentivar a los participantes a cantar desde la poesía automática, improvisando versos e imágenes presentes en el sentir e inspiración por el Pacífico, la vida, la tierra, los pueblos originarios, la cotidianidad, las costumbres.

(Tercer bloque de una hora)

Actividad práctica 1: Círculo de palabra, tejiendo aprendizajes en voz alta. Cada participante podrá compartir reflexiones con relación a los conceptos, recursos, herramientas, autores, palabras que le hayan llegado. Compartiendo a su vez cómo va la exploración del proyecto final. (Veinticinco minutos).

Actividad práctica 2: Ejercicio de toma de territorio e interacción con el entorno. Toma de exposición de espacios. Cada participante podrá grabar pequeños vídeos o tomar fotografías del espacio, entrevistar a un compañero, registrar su cotidianidad y proyectarlo en un corto vídeo poema que incluya su escritura.

Actividad práctica 3: Ejercicio de escritura creativa, visual y multimedial.

SESIÓN 5: Cierre del Taller

Tiempo: Dos horas y treinta minutos

Objetivo general: Proporcionar a los participantes un espacio para realizar una escritura poética experimental que fomente la introspección y la comprensión externa de sus experiencias a lo largo del taller. Incidir a los participantes a explorar la conexión emocional y sensorial con la palabra para expresar de manera creativa sus reflexiones o aprendizajes adquiridos durante el curso.

Guía de la sesión:

(Primer bloque de una hora)

1. Realizar una breve retroalimentación y reflexión grupal sobre los resultados obtenidos en las actividades prácticas y sobre el impacto del taller en la perspectiva y la creatividad de cada participante.
2. Profundizar sobre la importancia de la poesía experimental como un fin poderoso para la expresión personal y colectiva. A su vez, reforzar la idea de que la poesía es una vía para conectarse con el territorio, la cultura y las emociones de manera profunda y significativa.

Actividad práctica 1: Escritura poética experimental. Introspección y comprensión externa. Durante esta actividad, los participantes tendrán la oportunidad de realizar una escritura poética que refleje su experiencia personal en el taller y que conecte con las técnicas y recursos de la poesía experimental explorados a lo largo de las sesiones anteriores. Se fomentará la introspección y la expresión de emociones y reflexiones a través de la palabra, así como la comprensión externa mediante la observación y la percepción sensorial del entorno.

Es importante animar a los participantes a experimentar con diferentes estilos poéticos, recursos visuales y multimediales, para enriquecer sus creaciones y explorar nuevas formas de expresión. La actividad permitirá que cada participante sintetice y refleje su proceso creativo y aprendizajes obtenidos durante el taller, culminando con una obra poética que encapsule su experiencia y su conexión con la poesía experimental.

(Segundo bloque de veinte minutos)

Actividad de meditación en movimiento y ejercicio de respiración para volver a la calma al despertar. Cada participante podrá reconocer su animal de poder, elevar la palabra en torno a qué le inspira del animal, qué le conmueve, qué le llama la atención, entre otros aspectos a destacar.

¿Cuál es tu animal de poder y en qué influye? Cada participante podrá consultar su animal de poder por medio de la página *Maya Tecum*, se generará un dialogo sobre el concepto de Nawal y el misticismo de la naturaleza presente en la palabra. Al reconocer nuestro animal de poder y discutir sobre ello, se guiará la escritura como conexión y meditación.

(Tercer bloque de una hora y diez minutos)

Presentación, lectura y exposición del proyecto final en complementación de los ejercicios que se crearon en cada sesión ya terminados

Con esta última sesión, se podrá concluir el taller poesía experimental, compartiendo palabras de agradecimiento, esperando que haya sido un encuentro enriquecedor y transformador para cada ser en relación con la palabra y la creación poética.

4.2 JAM POÉTICO: Micrófono Abierto

En motivación a los participantes del Taller a terminar los textos y otros ejercicios creativos presentados durante el mismo, se propone dar un cierre especial. En este caso se realizó la presentación de los poemas en un evento de entrada libre en el espacio no convencional Libertienda Café Libro, ubicado también en el barrio Libertadores de la ciudad de Cali, Colombia. Cada participante tuvo la oportunidad de presentar su texto frente al público del Jam, algunos contaban con miedo escénico y de esta forma pudieron vencerlo un poco. Sin olvidar que la dinámica de escucharse unos a otros logra reconocer el ejercicio de escritura como una libertad y un derecho de todos los que desean habitarle.

5 CONCLUSIONES

A lo largo de este taller de escritura creativa de poesía experimental, exploramos diversas facetas de la poesía en su experimentación, conectando la innovación y riqueza cultural o ancestral de nuestro territorio.

Gracias a cada actividad compartida, nos adentramos en el mundo de la poesía experimental y las vanguardias, desafiamos las convenciones literarias establecidas y abrimos un camino hacia la libertad creativa sin olvidar las raíces del poema. Aprendimos sobre la importancia de conectar emocional y teóricamente con la palabra, permitiéndonos expresar nuestros sentimientos o pensamientos de manera auténtica y reflexiva.

Profundizamos en el reconocimiento ancestral y cultural de la poesía, valorando la poesía. A través de estas expresiones literarias, nos sumergimos en las raíces de nuestra identidad y exploramos la diversidad de voces que enriquecen nuestra cultura.

Finalmente, sintetizamos nuestras vivencias y aprendizajes en una escritura poética que combina la introspección y la comprensión externa. Mediante la expresión personal y creativa, logramos plasmar nuestras reflexiones y emociones, conectando con lo más profundo de nuestra esencia poética.

Concluyo esta investigación y presentación del colectivo cultural Aquelarte Morada Jam de la ciudad de Cali, Colombia, con la certeza de confirmar que la poesía es parte fundamental de la naturaleza humana para el reconocimiento de nuestra identidad y nuestra cultura, una fuente inagotable de inspiración, de transformación y reconocimiento. Por lo tanto, agradezco y bendigo a todos los seres sintientes y pensantes que habitan, impulsan y

co-crean magia desde y para la palabra como fuerza y tejido de nuestra humanidad.

Reconozco el trabajo cultural y poético que impulsa a las sociedades a ser y gestar nuevas realidades en fin de un mundo de bienestar para todos.

Comprendiendo a su vez la importancia de permitirnos seguir explorando y creando desde la poesía experimental, manteniendo siempre viva la conexión con nuestras raíces y tradiciones literarias. A través de la poesía, continuaremos tejiendo sueños y compartiendo nuestra voz con el mundo para así lograr la realidad que deseamos

REFERENCIAS

- Andricaín, S., & Rodríguez, A. (1997). Escuela y poesía ¿Y qué hago con el poema? Cooperativa Editorial Magisterio.
- Arango, Gonzalo. Primer Manifiesto Nadaísta. Medellín, Tipografía y Papelería AMISTAD Ltda., 1958. Nota: Reeditado en 2018 por Sílabas Editores / Ediciones Otraparte.
- Bachelard, G. (1958). La poética del espacio. Fondo de Cultura Económica.
- Bandura, A. (1974). Teoría del aprendizaje social. Prentice Hall.
- Cañas, D. (1994). El poeta y la ciudad. Nueva York y los escritores hispanos. Ediciones Cátedra, S.A.
- Del Prado, J. (1993). Teoría y práctica de la función poética. Ediciones Cátedra, S.A.
- Dewey, J. (1938). Experiencia y educación. La Muralla.
- Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Ediciones Marcha.
- Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Basic Books.
- Gelman, J. (1976). Hijos del humo. Editorial Carlos Perelman.

González Roselló, A. K., Herrera Lemus, I., Fernández Olivera, J., & González Tejera, A. (2023). Un análisis de la neuroeducación desde las teorías pedagógicas de Piaget, Vygotsky, Bandura y Montessori. Mexcub Servicios Educativos SC.

Grueso, M. (2011). Mi muñeca negra [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=mcFqXHF1hkk>

Grueso, M. (2008). Contando el cuento. En G. Cuesta Escobar & A. Ocampo Zamorano (Compiladores), ¡Negras somos!: Antología de 21 mujeres poetas afrocolombianas de la Región Pacífica (p. 81). Programa Editorial Universidad del Valle.

Hooks, b. (1994). Enseñar a transgredir: La educación como práctica de la libertad. Paidós.

Huidobro, V. (1925). Manifiesto creacionista. Recuperado de
<https://www.vicentehuidobro.uchile.cl/manifiesto1.htm>

Jam.Aquelarte. (s.f.). Aquelarte Morada Jam [Colectivo en Instagram]. Recuperado de <https://www.instagram.com/jam.aquelarte/>

Janer Manila, G. (2004). De la raíz a la palabra. Espasa-Calpe.

Ladson-Billings, G. (1994). The Dreamkeepers: Successful Teachers of Black Students.

Laraizinvertida.com. (2022). La raíz invertida / Revista Latinoamericana de poesía | 22. Humberto Ak'abal.

Lerma, A. (2017). Precisiones sobre la incerteza (p. 41). Sic Semper Ediciones.

Lozano, C. (s.f.). Un café en Buenos Aires con la poeta Alejandra Lerma.

Recuperado de <https://www.librosyletras.com/un-cafe-en-buenos-aires-con-la-poeta-alejandra-lerma/>

Martí, J. (n.d.). La muñeca negra [Video]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=g2YFM_oXme8

Machado, A. M. (n.d.). Niña bonita [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=LJEHeeOsud8>

Mayatecum. (n.d.). Calculadora en línea. Recuperado de

<https://www.mayatecum.com/calcular/index.php>

Ministerio de Educación. (2017). Colombia Aprende. Recuperado de

<http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/94864>

Ministerio de Educación. (2017). Derechos Básicos de Aprendizaje. Recuperado de

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf

Montessori, M. (1982). La mente absorbente del niño. Alianza Editorial.

Oromo Café Librería Editorial. (s.f.). [Canal de YouTube]. Recuperado de

<https://www.youtube.com/@oromocafelibreriaeditorial367>

Parra, N. (1958). Poemas y anti poemas. Editorial Nascimento.

- Paz, O. (1997). El arco y la lira: El poema, la revelación, la poesía y la historia. Fondo de Cultura Económica.
- Piaget, J. (1973). Psicología y pedagogía. Editorial Ariel.
- Piaget, J. (1973). Para entender hay que inventar: El futuro de la educación. Viking Press.
- Rilke, R. M. (2006). Primavera sagrada y otros cuentos de Bohemia.
- Rincón, M., & Díaz, M. (n.d.). El pescador de estrellas [Cortometraje]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=dxtoyNWCmi0&t=514s>
- Rocha Vivas, M. (2010). Antes el amanecer. Ministerio de Cultura.
- Rodríguez González, A. (2021). El Corno Emplumado y la vanguardia en el umbral de la nueva era. Sincronía, XXV(80), 18b-21.
- Valéry, P. (1937). La poesía pura. Visor.
- Velosa, J. [Jorge Velosa]. (2000). La cucharita [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=mcFqXHFihhk>
- Videla de Rivero, G. (1990). Direcciones del vanguardismo hispanoamericano. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo.
- Vygotsky, L. S. (1978). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Crítica.

Whitman, W. (1855). Starting From Paumanok. Hojas de hierba. Ediciones Libsa,
p. 27.

Williams, R. (1973). The country and the city. Oxford University Press.

ANEXOS

Todas las fotografías que se presentan a continuación fueron tomadas por Valeria Florez Restrepo, con el consentimiento pleno de las personas que aparecen en ellas. El registro fotográfico que respalda esta investigación se encuentra disponible en la plataforma Instagram, a través de las cuentas @jam.aquelarte y @libertiendacolombia.

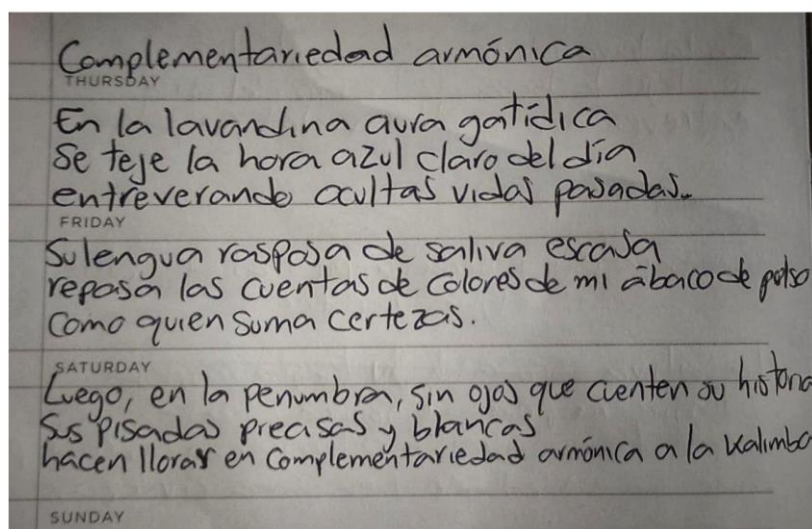
Las actividades se realizaron en espacios no convencionales como Oromo Café Librería, Libertienda Colombia, Indeleble Café y el Jardín del Museo La Tertulia, entre 2020 y 2024.

Agradezco profundamente a todas las personas que hicieron posible esta coincidencia poética, extendiendo la magia a través de su autenticidad y su deseo de participar. Gracias por creer en este proyecto y por expandir la luz poética. Deseo que siempre conserven la libertad de la ingenuidad, el anhelo de ser libres, y que nunca silencien esa luz interior.

¡Hasta la poesía siempre!

Collages y escritos creados por algunos de los participantes del Taller de Poesía Experimental: Reconociendo nuestra sensibilidad desde la raíz

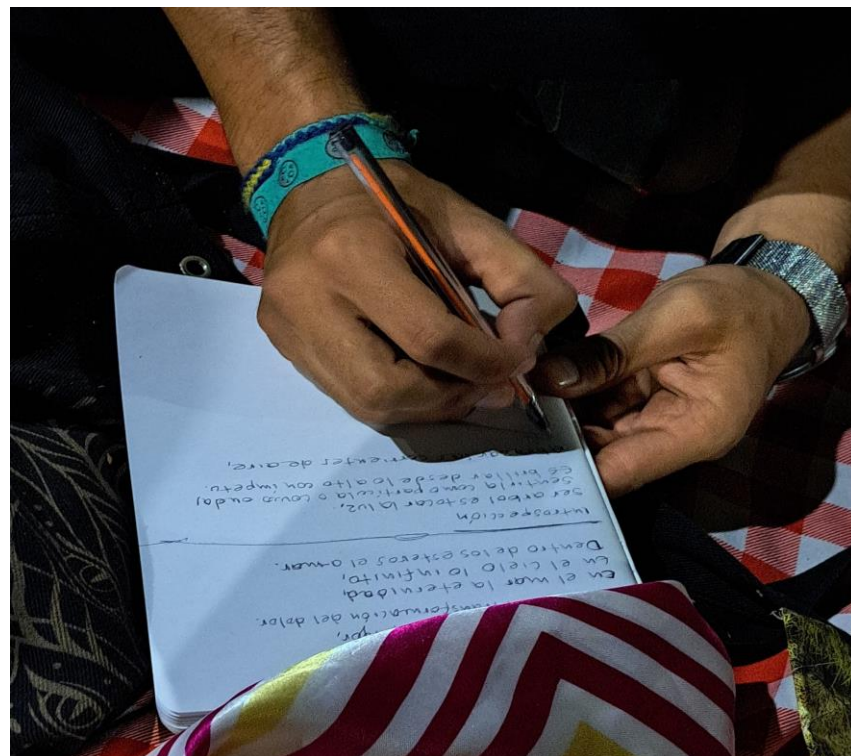
Participante Liliana Noreña

Participante Jesus Bocanegra

Participante Jefferson Obregon

Participante Andrey Castaño

Resultado →

Plantado en el emisferio derecho
vertical y horizontal
horizontal es el horizonte
Plantado un pimentón,
no crece,
no se mueve,
no se muere,
no da frutos,
parece que el molino de la muerte
no lo quiere dejar ser fruto.
Tierra ardiente,
Buznako habla la sucursal del cielo,
Sucursal del infierno.

Re-escrito.

Cansada,
los ojos cansados, riendo que es por el delirio
si está corrido, manchando el rostro verticalmente.
Con el viento de las 6:45 pm,
tinto de la taza azul aviva el café cubren te de
/ las pupilas.

cansada, café vivo
con un tinto vivo,
sobre-vivo
vivo cansada.

Jam Poético: Microfono Abierto

 jam.aquelarte y libertiendacolombia
LiberTienda ...

 jam.aquelarte
LiberTienda ...

jam.aquelarte y indeleblecafe
Cali, Colombia

...

jam.aquelarte y indeleblecafe
Cali, Colombia

...

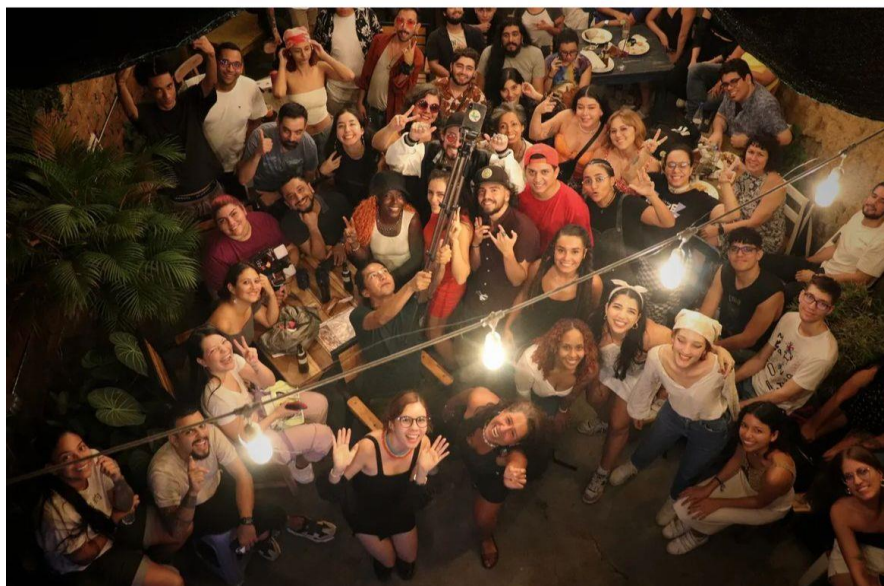
jam.aquelarte y indeleblecafe
Cali, Colombia

...

jam.aquelarte y indeleblecafe
Cali, Colombia

...

jam.aquelarte y libertiendacolombia
LiberTienda

...

jam.aquelarte y indeleblecafe
Cali, Colombia

jam.aquelarte
Oromo Café Librería y Editorial

...

jam.aquelarte
Museo La Tertulia

...

jam.aquelarte
Cali

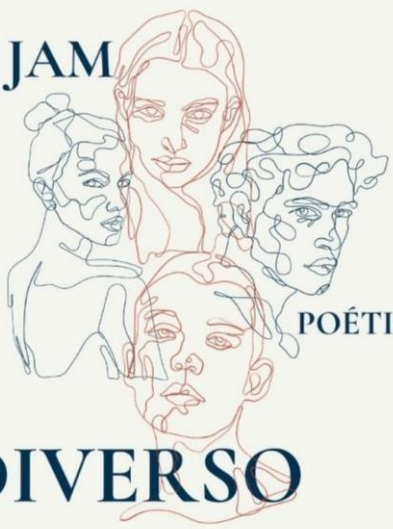
...

jam.aquelarte
Oromo Café Librería y Editorial

"MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN"

JAM

POÉTICO

DIVERSO

Oromo
Café Librería
Virtual y Presencial

Junio 28/Lunes/2021
Hora: 6:00 p.m.

AQUELARTE Otráparte EL DERECHO A NO OBEDECER Oromo

jam.aquelarte
Casatinta

SOL EN ARIES

JAM POÉTICO

31/03/23

07:00 P.M.
CAÍDA LIBRE
CASA TINTA
(TV. 17 #45D - 61)
BOGOTÁ D.C.

MATEO TORRES
VALERIA FLOREZ
ADRIANA CARRILLO
DANIELA SANDOVAL

Presentación Obra y Autor

jam.aquelarte
Oromo Café Librería y Editorial

...

**CONVERSATORIO POÉTICO CON
RÓMULO BUSTOS**

POÉTICA II
a M. Salas

¿Qué impulso hace al colibrí
detenerse en el aire - la cuerda
flaja del aire -
trazar con el pico una flor en el aire
y en esa flor de aire
sostener su vuelo?

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "MONÓLOGO DE JONÁS"
PRESENTA: AQUELARTE MORADA JAM - VALERIA FLOREZ

FECHA: 14/ABRIL/2021
HORA: 5:00 P.M.
EVENTO PRESENCIAL Y VIRTUAL POR FACEBOOK
LUGAR: OROMO CAFÉ - LIBRERÍA
CRA 72 #10A - 67 (CAPRI)

jam.aquelarte
Oromo Café Librería y Editorial

...

LECTURA POÉTICA AUTOR INVITADO: OMAR ORTIZ

" Conservo la sorda algarabía de los pájaros,
Más espesa que el miedo del cazador
Cuando lo roza el nenúfar,
Conservo el sol cuando se aparea con la mariposa nocturna,
Más brillante que la cúpula de la salamandra.
Conservo los conjuros de la hechicera,
Mas ni una sola de tus palabras de amor"

Presenta: Valeria Florez
Sábado 11/02/23
7:00 p.m.
Oromo Café Librería
(B/Capri, Cra 72 #10A - 67)
Transmisión por Facebook Live
Entrada Libre

jam.aquelarte
Oromo Café Librería y Editorial

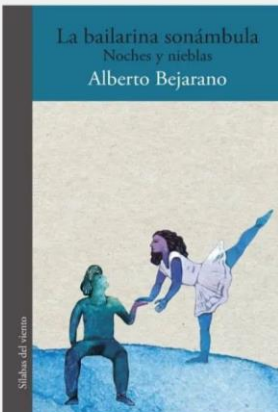
...

TERTULIADERO POÉTICO

ALBERTO BEJARANO

CONVERSA CON VALERIA FLOREZ

"...Creo en el viche curado
y en el son,
concebidos por obra y gracia
de los barcos negreros"

El poeta Alberto Bejarano nos visita desde Bogotá para coincidir entre su libro y la poesía creciente.

Miércoles 04/05/22
7:00 p.m.
Oromo Café Librería
(B/Capri. Cra 72 #10A - 67)

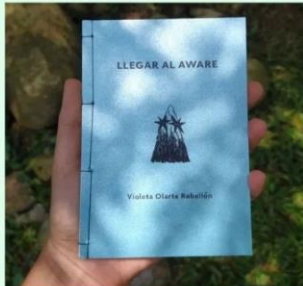
jam.aquelarte
Oromo Café Librería y Editorial

...

PRESENTACIÓN
OBRA POÉTICA

LLEGAR AL AWARE

CONVERSATORIO CON LA AUTORA
VIOLETA OLARTE REBELLÓN

MARTES 30/AGOSTO/2022 | OROMO CAFÉ LIBRERÍA
(CRA 72 #10A- 67 BARRIO CAPRI)
7:00 P.M. | VIRTUAL Y PRESENCIAL
PRESENTA: VALERIA FLOREZ
@JAM.AQUELARTE