

Guía CMP¹

Nombre del taller	:	Musicalizando tu poema irrupción
Período	:	2021
Número de horas	:	2 horas
Horario	:	Abierto
Articulador	:	Auri Rengifo ² , Cynthia Lama ³ , Diego Lázaro ⁴
Organiza	:	Laboratorio de Vanguardia Pedagógica Peruana

1. Sumilla

La relación entre la música y la poesía ha estado presente desde tiempos antiguos en distintas culturas tanto occidentales como orientales. Este taller busca introducir al participante a conceptos básicos de la teoría musical y la creación poética para lograr que el estudiante descubra nuevas posibilidades expresivas al combinar estas dos disciplinas artísticas.

¹ © Este material no puede ser reproducido sin la previa autorización del Área pedagógica del proyecto LAVAPERÚ.

² **Auri Rengifo** es bachiller en Historia y Gestión Cultural por la Universidad de Piura, ha participado en proyectos relacionados a la identificación, registro y difusión del patrimonio cultural en la citada universidad, Radio Filarmonía, y el Ministerio de Cultura del Perú. Es colaboradora de LAVAPERÚ desde el 2020. aurirengifoojeda@gmail.com

³ **Cynthia Lama** es licenciada en Comunicaciones por la Universidad Católica del Perú y ha realizado cursos de Budismo, Taoísmo y una diplomatura en Educación Somática en la misma Universidad. Desde el 2020, colabora en el dictado de talleres para el proyecto pedagógico de vanguardia, LAVAPERÚ. cynthialamaflores@gmail.com

⁴ **Diego Lázaro** estudió producción musical en el instituto superior AMS Campus. Actualmente se dedica a la educación musical. Forma parte de la plana educativa del proyecto LAVAPERÚ, donde imparte la constelación Ritmo, que se enfoca en la mistura entre la música y la poesía como herramientas pedagógicas.

Asimismo, se busca acercar al estudiante de una forma lúdica a la poesía mística del poeta y religioso español, San Juan de la Cruz.

2. Objetivos

- Conocer conceptos básicos del lenguaje musical (compás, tiempo, ritmo, tono, nota) y poético (rimas, metáfora)
- Fomentar la creatividad y la capacidad inventiva a través de la vinculación de los conceptos del lenguaje musical y del lenguaje poético.
- Familiarizarse con la poesía de uno de los personajes más destacados del Siglo de Oro español, San Juan de la Cruz.

3. Constelación: RITMO

Calentamiento	<ul style="list-style-type: none">• MI CUERPO ES UNA ORQUESTA (25 minutos) Esta dinámica se titula <i>Mi cuerpo es una orquesta</i> porque se trata de realizar movimientos con distintas partes de nuestro cuerpo, con el objetivo de generar sonidos. Desde pequeños golpecitos que nos podemos dar en el pecho hasta los sonidos más internos como los de la respiración o la voz. Para desarrollar esta sesión, se les hará escuchar a los participantes una melodía, para que el ritmo de los sonidos de cada instrumento que escuchen de la pieza, sea acompañado con el movimiento del cuerpo. La interpretación será totalmente libre. La idea es dejar fluir nuestro movimiento al ritmo de la música. Es un ejercicio que ayuda a familiarizarse con el lenguaje musical, ya que al escuchar el sonido de instrumentos como el bajo, el piano, la batería, nos damos cuenta de que cada uno de estos tiene una vibración única, la cual produce una sensación corporal diferente en el participante y sugiere un determinado movimiento. Algunas consignas que apoyan al ejercicio son:<ul style="list-style-type: none">◦ ¿Qué parte de mi cuerpo vibra cuando escucho este instrumento o sonido?◦ ¿En qué parte de mi cuerpo siento el sonido?• ¿QUÉ HEMOS HECHO? (5 minutos) Se empezará un diálogo y reflexión sobre lo compartido.
----------------------	--

<p>Manipulación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ¿INTEGRANDO MÚSICA Y POESÍA (25 minutos) <p>En esta parte, se presentarán algunos conceptos básicos de la teoría musical y de la poesía:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Conceptos de teoría musical: sonido, ritmo, tiempo, compás, nota, tono. ◦ Conceptos de figuras retóricas: La rima y sus variaciones, la metáfora, entre otras. <p>Asimismo, se le brindará al alumno ideas de cómo manipular de manera creativa el poema a partir de distintos modos de lectura, por ejemplo: leer solo los verbos, leerlo intercalado, de derecha a izquierda, etc.</p> <p>Es como si el poema fuera un juguete esperando ser explorado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ¿QUÉ HEMOS HECHO? (5 minutos) <p>Se empezará un diálogo y reflexión sobre lo compartido.</p>
<p>Producción</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ¿POESÍA, MÍSTICA Y MÚSICA (40 minutos) <p>En esta última parte, cada participante seleccionará una estrofa o más de una del poema, para crear su propia versión de poesía musicalizada.</p> <p>El objetivo es que cree su propia versión del poema con todos los conceptos aprendidos del lenguaje musical y poético.</p> <p>En complemento con lo señalado, también se le mostrará al alumno, ejemplos de estrofas del poema musicalizados con distintos ritmos y tiempos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ¿QUÉ HEMOS HECHO? (10 minutos) <p>Finalmente, todos responderemos a esta pregunta para luego reflexionar sobre lo compartido durante el taller.</p>

4. Poema

San Juan de la Cruz (1542-1591) fue un religioso y poeta místico del renacimiento español. Su poesía es una de las más sublimes, pero también una de las más misteriosas de la literatura española. El poema “Noche oscura del alma”, según Kamal (2018, pp. 193-195), es obra poética, y junto con “Cántico espiritual” y “Llama de amor viva” constituyen las tres obras poéticas más importantes de la poesía mística, en la que se nos muestra la ascensión del alma hasta su unión mística con Dios.

<p style="text-align: center;">Noche oscura del alma⁵</p> <p style="text-align: center;">En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada ¡oh dichosa ventura! salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada.</p> <p style="text-align: center;">A oscuras y segura, por la secreta escala, disfrazada, ¡oh dichosa ventura! a oscuras y en celada, estando ya mi casa sosegada⁶</p> <p style="text-align: center;">En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía sino la que en el corazón ardía⁷</p> <p style="text-align: center;">Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía.</p>	<p style="text-align: center;">¡Oh noche, que guiaste! ¡Oh noche amable más que el alborada! ¡Oh noche que juntaste Amado con amada amada en el Amado transformada!⁸</p> <p style="text-align: center;">En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba.</p> <p style="text-align: center;">El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía.</p> <p style="text-align: center;">Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el Amado; cesó todo, y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas⁹ olvidado.</p>
--	--

5. Bibliografía

- San Juan de la Cruz. (2018). *En una noche oscura. Poesía completa y selección de prosa*. España: Penguin Clásicos.
- Viksne, V. (2020). San Juan de la Cruz. Obras y símbolos mayores. *Language for international communication: linking interdisciplinary perspectives* 3, pp. 451-464.
- Kamal, H. (2018). Análisis de la metáfora en el poema *Noche oscura del alma* de San Juan de la Cruz. *Journal of the College of Languages (JCL)* 34, pp. 192-211.

⁵ Canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección, que es la unión con Dios, por el camino de la negación espiritual.

⁶ El cuerpo (deseos, necesidades, materialidad, vicios) como casa sosegada

⁷ Nótese que la luz es interior. La iluminación no es exterior, sino que se vive como una relevación interna, más intensa que la luz del sol.

⁸ Juntar amado con amada es la imagen de la unión mística.

⁹ Flor, signo de la pureza del color blanco