

La caligrafía gestual como detonante de la experiencia estética con la poesía. Desarrollo de actividad didáctico-lúdica basada en la obra pictórica de Cy Twombly para la aprehensión de textos poéticos

Gestural calligraphy as a trigger for the aesthetic experience of poetry. A fun and educational activity based on Cy Twombly's pictorial work for the understanding of poetic texts

Aguila Heredia Sofía Czeszochowa¹, Betancourt Chávez Edna Edith¹, Hernández Vega Valeria Itzamaray, Navarro Alvarez Daniela Guadalupe¹, Nicasio Tovar Diego Armando¹, Ramos Reyes Rolando¹

¹ ENMS Centro Histórico León, Universidad de Guanajuato.

² Departamento de Artes Visuales, Universidad de Guanajuato.

sc.aguilaheredia@ugto.mx, ee.betancourt@ugto.mx, vi.hernandezvega@ugto.mx, dg.navaroalvarez@ugto.mx, da.nicasio@ugto.mx, rolandoramos@ugto.mx

Resumen

Desarrollo y análisis de aplicación de ejercicios didácticos en aula, con el fin de aportar a dificultades detectadas en el acto de lectura de textos poéticos complejos en grupos jóvenes estudiantes de bachillerato y licenciatura. Como base para el diseño de las actividades en las sesiones prácticas, se utilizaron teorías y métodos procedentes de las artes visuales, especialmente de la poética y obra del artista Cy Twombly.

Se estudiaron las respuestas y resultados de grupo piloto de aplicación de la práctica desde la perspectiva de la pedagogía sistémica multidimensional, para determinar su viabilidad y eficacia en cuanto al abordaje de los textos poéticos en tres diferentes niveles: reconocimiento de su estructura, significado llano y subyacente de los poemas, así como aprehensión de la experiencia estética resultante de la lectura de poemas.

Palabras clave: comprensión lectora; práctica didáctica, aprehensión, poesía, Cy Twombly.

Abstract

Development and analysis of classroom-based teaching exercises aimed at addressing difficulties identified in the reading of complex poetic texts among young groups of high school and college students. Theories and methods from the visual arts, particularly the poetics and work of artist Cy Twombly, were used as a basis for designing the practical sessions.

The responses and results of the pilot group's implementation of the practice were studied from the perspective of multidimensional systemic pedagogy to determine its feasibility and effectiveness in addressing poetic texts at three different levels: recognition of their structure, the plain and underlying meaning of the poems, and understanding of the aesthetic experience resulting from reading poems.

Introducción

El objetivo de esta investigación, fue el de diseñar una serie de actividades performáticas y lúdicas para fomentar en jóvenes la lectura profunda de textos poéticos complejos. Utilizando la poética y el *modus operandi* en el que el artista visual Cy Twombly desarrolló una obra plástica basada en la aprehensión de textos poéticos clásicos a partir de la interpretación de estos en una serie de ejercicios en los que la caligrafía se convirtió en la encarnación del sentido de estos textos. Con su obra, Twombly nos muestra que el acercamiento a la poesía, no siempre pretende el análisis de los símbolos, versificación y figuras retóricas o literarias presentes en el texto, sino que podemos tener una experiencia profunda al experimentar con el texto poético en sí, con su cadencia sonora, las imágenes que de su lectura se desprenden y de las sensaciones internas y espaciales que se producen durante y después de la lectura. Del mismo modo, se buscó que en las actividades se tomaran como base los conocimientos previos de quien lee el poema, sin que fuese necesario ser un lector o lectora con experiencia.

Se diseñaron y aplicaron tres ejercicios, uno que aboga por la materialización del aspecto sonoro de la obra, otro que aportaba a la interrelación libre de los significados posibles en el poema, y una más en la que se buscaba corporalizar el espacio en el que el poema se desarrolla, tal como se puede observar en las obras pictóricas de la primera etapa de la producción pictórica de Twombly, en los años sesentas y setentas del siglo pasado.

Antecedentes

Algunos datos sobre la problemática de la lectura en México

Organizar información estadística con el fin de hacer un diagnóstico de la frecuencia y nivel de lectura en que se encuentran los jóvenes de 14 a 17 años en México es un asunto complejo. En una primera instancia debemos cuestionarnos desde la conceptualización de la idea de "lectura" y el mismo acto de leer, ¿qué implica leer?, ¿cómo es leer?, ¿desde qué grado de complejidad textual estamos hablando de una experiencia lectora enriquecedora y valiosa para un lector promedio?, ¿qué identifica a un lector o lectora promedio?, y hasta asuntos tan complicados como, ¿a qué relación significativa de códigos lingüísticos o no lingüísticos podemos llamarle "lectura" y a cuáles no?, ¿en qué contexto? La lista de preguntas previas al análisis de la información que diferentes instancias del gobierno Estatal o Federal han reunido sobre la lectura como vehículo de la información, herramienta educativa y vía para experiencias estéticas, son tantas, y la información que se recupera tiene tal cantidad de vertientes y enfoques, que es imposible decir con certeza que sabemos qué está pasando con la juventud con relación a la lectura; sin embargo, algunos datos sueltos y la experiencia del día a día en la docencia nos acercan a considerar el corpus de esta problemática.

La calidad de la educación en el nivel medio superior en México, y el cómo esto influye en el desarrollo académico posterior de sus estudiantes es un claro ejemplo del por qué el país, según el estudio de evaluación de los estudiantes del *Programme for International Student Assessment* (PISA) en comparación con otros países del mundo, se encuentra por debajo del promedio. Esta evaluación se enfoca en personas de 15 años y evalúa tres áreas del conocimiento: matemáticas, lectura y ciencias. Esto nos ayuda a valorar qué tan preparados están las y los estudiantes una vez terminada la educación básica en el país, ya que estas tres áreas del conocimiento son importantes para una apta resolución de problemas, el desarrollo del pensamiento crítico y una comunicación eficaz.

En la última prueba realizada en 2022, en comparación con la anterior de 2018, los resultados obtenidos se vieron afectados de manera significativa con una tendencia hacia la baja en la calidad educativa, los factores más relevantes en esta incidencia fueron: la inseguridad que sienten los alumnos dentro de la escuela y en su camino a ella, la ausencia de profesores realmente comprometidos en la enseñanza, la falta de interés de los padres de familia por involucrarse en la vida escolar de sus hijos e incluso el nivel socioeconómico de estos, todo ello aunado a que las clases de manera presencial se vieron interrumpidas por el COVID-19.

Otra cosa que pudimos encontrar es que para 2023, México se convirtió en el país de Latinoamérica con mayor venta de libros con relación al año inmediato anterior, aunque debemos tomar en cuenta que esto implica solo al universo de los libros impresos, incluyendo los de educación básica y enseñanza de la lengua inglesa, los rubros más vendidos. Sin embargo, algo interesante aquí, es el aumento en la oferta de libros para niños y jóvenes desde la editorial gubernamental, el Fondo de Cultura Económica (FCE), aunado a la baja de los precios al público de casi todas colecciones del FCE.

Si relacionamos el acto de leer con la calidad y cantidad de la oferta educativa, es importante comentar la información que descubrimos en el cuadernillo publicado por el Gobierno Federal en 2021, *Situación de las personas adolescentes y jóvenes de Guanajuato*, en donde se expresa que para ese año, solo el 60.28% de la población de jóvenes con edad para estudiar el bachillerato tenían acceso a éste. Para el nivel superior, los números son muy bajos con un 32.84% de las y los jóvenes de entre 18 a 22 años estudiando una carrera profesionalizante (p. 34). A nivel nacional los porcentajes medios eran más altos, de un 83.77% y un 63.18% respectivamente. Aunque estos alarmantes datos tienen -en muchos de los casos de deserción- su origen en motivos económicos de diversa índole, también es cierto que el abandono escolar en el nivel medio superior se sucede porque las y los estudiantes no tienen los conocimientos básicos para poder enfrentar los contenidos de la currícula, además de no haber desarrollado el gusto por la lectura desde una temprana edad, lo que dificulta de sobremedida la comprensión y aprehensión de textos académicos, incluso los más sencillos. Sobre el asunto de la comprensión lectora, el reporte MOLEC 2024 del INEGI señala que la

población lectora joven en México (18 a 24 años) ha descendido notoriamente desde 2015, de un 90.4%, a un 83.9% para 2024 (MOLEC, 2024, p. 7). De esta población alfabeta y lectora reportada, solo el "...58.9% declaró que comprende la mayor parte de lo que lee..." (MOLEC, 2024, p. 2).

Existen en México, programas para incentivar la lectura en el Fondo de Lectura Económico, la Cátedra UNESCO para la Lectura y Escritura en Latinoamérica, la Secretaría de Educación Pública (SEP), clubes de lectura auspiciados por fundaciones, contenidos de comprensión lectora en asignaturas, ferias del libro, festivales de lectura, bibliotecas nacionales, estatales, locales y regionales y un sinnúmero de iniciativas que publicitan en diferentes medios de comunicación el valor de la lectoescritura. La facilidad de acceso a textos de diversa índole no parece ser problema principal, ¿qué podemos hacer al respecto?

A manera de cierre y regresando al inicio de este apartado, aun considerando las cifras de cobertura de la oferta cultural en el Estado de Guanajuato, demás datos que INEGI nos proporciona y otros que arroja la página web oficial del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLAC) y demás que aquí presentamos, no existe una explicación clara y objetiva al problema de la baja de lectores y lectoras jóvenes en el país, más que la que escuetamente se expone en el MOLEC 2024, "...la falta de tiempo y el desinterés..." (MOLEC, p. 12). Es indiscutible que el factor económico es importante para la generación de personas lectoras, aquellas que trabajan jornadas arduas difícilmente pensarán en dedicar tiempo a la lectura en el poco tiempo libre que les queda en su día a día. Sobre el desinterés, es probable que las y los lectores abandonen la disposición a la lectura por no llegar a un nivel adecuado de aprehensión durante y después del abordaje de textos, es decir, que no desarrollan una conexión de relación cercana con aquellas imágenes e ideas que reciben por medio de la lectura. Una cosa es tener la capacidad de descifrar el código lingüístico y su significado primario, y otra es asimilar lo leído y confrontarlo a las vivencias propias, a la historia personal. Esto nos llevó a pensar que es posible que utilizar la experiencia estética como un detonador de experiencias lectoras a un nivel de aprehensión, sería una manera de aportar al fortalecimiento de las cualidades lectoras de nuestra población de jóvenes.

Estética de la hibridación en la obra de Cy Twombly

Cy Twombly fue un artista transdisciplinario que, influenciado por la poesía clásica occidental basó su obra en elementos pictóricos y caligráficos que le permitieron ser más allá que pintor o escritor, un pintor de la escritura. El ser transdisciplinario implica darle elevada importancia a la experiencia sensorial y a los vínculos que se tienen con el entorno social, cultural y natural que nos rodea, creando así visiones y perspectivas más amplias e incluso sin fronteras, para transmitir conocimientos complejos que de otra forma no serían aprehensibles. Sus obras nos muestran palabras, frases fragmentadas o sólo letras que nos invitan a leer pero que también nos impiden hacerlo pues muchas veces son inteligibles por estar escritas unas sobre otras, manchadas o porque fue tal su sentimiento al trazarlas que no se distinguen, pero sobre todo nos incita a completar con nuestra imaginación lo que vemos.

Figura 1. Herodiade, 1960. Óleo, lápiz de mina, crayón de cera, pintura de casas al óleo sobre lienzo 200 × 282 cm (78 ¾ × 111 pulgadas) Colección Fundación Cy Twombly

Figura 2. Sin título, 1971 Litografía [una piedra], Edición: 24 Papel Arches color crema con marca de agua, grabado con el sello seco del impresor 56,8 × 76,4 cm / 22,4 × 30,1 pulgadas Bastian, Heiner, ed. Cy Twombly

Además del cuerpo de su obra, un asunto interesante con Cy Twombly es el modo particular de su poética, una especie de hibridación con lindes no muy bien definidos entre el dibujo, la poesía, el sonido visual, la pintura y la palabra misma. Cercano a la lectura de textos de la literatura clásica occidental, en ocasiones su obra funge como análisis y expresión a la vez de la esencia de lo leído. Su capacidad de convertir un texto literario en la exteriorización de su intimidad, y organizar el espacio del lienzo configurando una cadencia en donde la imagen y el texto participan en un mismo plano signíco y simbólico, no fue una casualidad. En una entrevista que en 2008 le realiza a Twombly el entonces director de la Tate Gallery con motivo de la inauguración de una exposición retrospectiva del trabajo que venía realizando desde finales de los años cincuenta del siglo pasado, afirma: “Me gusta leer poesía en idiomas que no entiendo. Me gusta cómo suena, cómo se ve en la página” (Asenjo, 2022, p. 238). En todos los casos, la obra de Twombly se soporta de una sola idea, y es que la esencia de las cosas radica en los universales, pero solo puede hacerse presente a partir de una búsqueda interna, particular, profunda y comprometida. Como ejemplo, podemos apreciar su obra *Herodiade* (Fig. 1) -que hace referencia a la terrible dinastía del rey judeo Herodes-, realizada en 1960, obra pictórica temprana de la producción de Twombly, en donde se expresa claramente que la imagen y el signo se contextualizan en un mismo plano pictórico. Hacer del lienzo un portavoz de la activación del cuerpo asumiendo en una primera instancia su ser en el entorno, es para Twombly ya un acto de expresión pensamiento: “Cada uno refleja sus propias intenciones. En este sentido la acción debe contribuir a la realización de algo. Por eso el actuar constituye la primera sensación del pintor”. (Luca, 2008, p. 386).

En *Sin título* (fig. 2), obra de 1974, Twombly pretende convertir la desazón de las actividades del aprendizaje escolar tradicional basado en la repetición incesante de información, en una impronta literal y simbólica, que expone desgaste y la fuerza del trabajo de la escritura sobre el hacer. Para Twombly, cada movimiento cuenta, significa y construye el todo:

Debe exigirse la última esencialidad, aunque esté “contaminada”. Hoy, cada línea es experiencia actual de su propia historia implícita. No explica nada, es el acontecer de su propia materialización. La creación de imágenes constituye más bien una indulgencia privada, aislada y clemente, como la totalidad abstracta de las percepciones ópticas. (Luca, 2008, p. 386).

Tomando estas premisas como inspiración, es que este grupo de trabajo de Veranos de ciencia 2025, decidió diseñar una práctica didáctica lúdica para facilitar el acercamiento de jóvenes a textos poéticos complejos, en donde el centro de las acciones se dirigiera hacia la activación del cuerpo como un ente que asume su entorno y lo expresa, en este caso, un poema. Analizando la obra de Twombly también, fue que se diseñaron las actividades en tres fases: la primera para el reconocimiento espacial-estructural, en la segunda, ya con conciencia de la dimensión del texto poético, con un enfoque en el sentido autónomo de éste. Por último, en un tercer momento, pensando en la búsqueda de la esencialidad, buscamos que desde el cuerpo de las y los lectores participantes en la práctica, se asumiese como propio el poema, que se considerase como parte del universo que conforma su existencia desde lo corporal, tal como Twombly convertía sus movimientos en una sensación que actúan conforme a una intención, es decir, lo aprehende, y lo hace propio.

Metodología

Esta investigación se establece desde una finalidad de aplicación, siendo su naturaleza documental y experimental. Por su alcance temporal específico se consideró con un alcance de tipo sincrónico y nivel de profundidad descriptivo.

A causa de la interacción de diferentes ámbitos del conocimiento en el diseño y análisis de la práctica propuesta, la amplitud de la investigación es macrotemática, utilizándose como soporte fuentes mixtas y siguiendo una metodología primordialmente cualitativa con una fase de análisis cuantitativo como apoyo en la fase analítica. Se consideró un pilotaje para su posterior aplicación en una escala más amplia.

Resultados

Hallazgos conceptuales y aportación teórica

Aunque la educación artística está presente y es obligatoria en los niveles de educación básica en México, esta se orienta a ser más una actividad lúdica que de enseñanza, ya que regularmente los encargados de impartirla no son especialistas de la materia sino profesores del área general. Es por ello que desde la infancia, no se exploran las posibilidades de resolver problemas a través de prácticas artísticas y esto genera que la enseñanza en el país se incline por mucho hacia la obtención de conocimientos por medio de la práctica del pensamiento lógico, convirtiéndose así en un sistema de educación cerrado y con muchas limitantes.

Una aportación interesante desde el desarrollo de las prácticas didácticas basadas en la poética de Cy Twombly, es la manera en la que aplicó la idea de *aprehensión*, un concepto clave para el entendimiento de una experiencia estética como parte fundamental de la producción del conocimiento. En la *Crítica de la razón pura* (Kant, 2018, pp. 119-122), la *aprehensión* es el modo pausado y organizado en el que nuestra sensibilidad reconoce un entorno previo a la síntesis de la experiencia que se convertirá en la intuición, y después en un juicio. Esta actividad de la sensibilidad llamada por Kant *síntesis de aprehensión* es elemental para que la intuición organice lo percibido en el espacio-tiempo y se convierta en algo pensable: "Si cada representación fuese completamente extraña, separada, por así decirlo, de cada una de las demás, y estuviese apartada de ellas, jamás surgiría algo como el conocimiento." (Kant, 2018, p. 120).

Twombly nos muestra con su obra, con la expresión del modo organizacional de su sensibilidad, que existen parámetros a priori, universales, que estructuran nuestra percepción antes de que esta se vuelva algo que pueda ser experimentado como formas relacionadas que conforman el espacio (intuición) y después en un pensamiento que emite un juicio (conocimiento). La actividad performática realizada con fines de activar la *aprehensión* en las y los participantes, incluye la relación del espacio corporal y el externo a él, así como lo imaginado a partir de la experiencia estética con la lectura de la poesía. El juicio que quienes participaron del taller emiten después de la experiencia, es una síntesis que de todo esto que le proporcionó su intuición, convirtiendo esto en aprendizaje significativo.

Desde el punto de vista pedagógico y siguiendo la teoría sistémica multidimensional de Caerles Parellada y Mercé Traveset (Parellada & Traveset, 2016), al activar una experiencia estética en la que se propicia la *aprehensión* espacial incluyendo al otro, estamos realizando un gesto con el que podremos comprender que somos el resultado del lugar que ocupamos en el grupo y el entorno que nos conforma, que nuestro mirar y los juicios de gusto y pensamiento se construyen en sociedad y no desde lo individual. Lo que nos vuelve seres particulares, es el espacio y el tiempo desde donde somos comunidad. Como la historia nos ha enseñado, en la búsqueda de exaltar lo particular y sobrevalorar el individualismo se han cometido atrocidades que en muchos casos surgieron porque algunas personas deciden reducir desde el señalamiento arbitrario aquello que conformará la representación sensorial de su realidad. Como aporte a esto, Parellada y Traveset, haciendo una recopilación de premisas surgidas de la metodología de la programación neurolingüística propuesta por el psicólogo Paul Watzlawick, comentan:

La experiencia humana es afectiva e intersubjetiva.

El observador no es neutro, sino que ordena lo que percibe, las emociones y el conocimiento, según sus propias concepciones.

Cada persona ordena su propia realidad, que es una red de procesos, desde su propio mapa. Por lo tanto, es relevante preguntarnos cuál es el mapa desde donde observamos cualquier fenómeno.

Nuestra mirada está condicionada por nuestro sistema familiar, por el paradigma del conocimiento al que somos leales por nuestra propia experiencia.

No puede pensarse la realidad separada de la mirada del sujeto. (Parellada & Traveset, 2016, p. 28)

Observamos que las tres actividades realizadas, desde diferentes ámbitos (espacial, significativo y de aprehensión), colaboran con la generación de una plataforma didáctica en la que se generó un ecosistema de respeto y comprensión, favoreciendo que las y los participantes aportasen sus experiencias sobre la lectura y el cómo la reflexionan y la asumen.

Diseño, aplicación y observación de la práctica didáctica

El diseño de esta práctica didáctica se construyó desde una planeación con fundamentos teóricos y pedagógicos en diálogo constante con la pregunta central del proyecto: ¿cómo puede la caligrafía gestual detonar experiencias estéticas que generen aprehensión del conocimiento poético? Esta idea —la aprehensión— se trabajó como una forma de apropiación profunda, vivencial y sensible, distinta a los procesos racionales convencionales.

La obra del artista estadounidense Cy Twombly, particularmente su tratamiento del texto como trazo, gesto y mancha fue la base e inicio del diseño de los ejercicios. Su poética visual abrió el camino para pensar en la escritura no solo como sistema de signos, sino como experiencia expresiva. Desde este punto de partida se diseñó una práctica que incluyera lectura, escritura, cuerpo y gesto, vinculando lo individual con lo colectivo.

Antes de implementarla con los participantes, las tres becarias involucradas en el proyecto transitaron personalmente por la experiencia. Esta etapa fue clave: les permitió comprender desde lo vivencial que un poema, incluso si es complejo o fragmentado, puede generar sentidos distintos en cada persona que sin embargo, mantienen una línea de comprensión que se puede compartir y socializar (véase en las figuras 3 y 4).

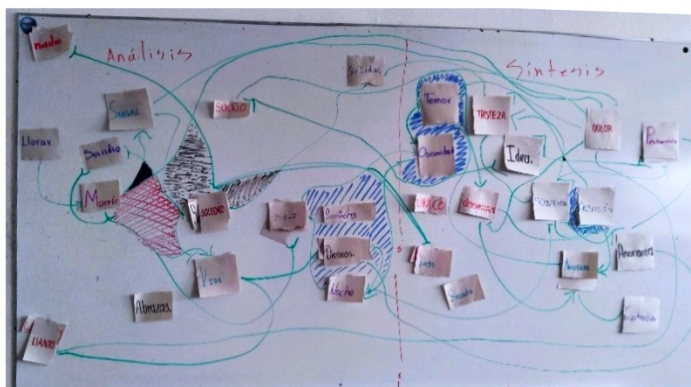
Figuras 3 y 4. Resultado visual de la vivencia de las becarias durante las sesiones de aprehensión.

Previo al desarrollo de cada sesión, se presentaron diapositivas elaboradas con anticipación a la semana de ejecución, las cuales sirvieron como herramienta didáctica para introducir a los participantes en el contexto temático de cada encuentro. Estas presentaciones brindaron un marco conceptual que ayudó a orientar la experiencia práctica y conectar los objetivos de la sesión con los referentes estéticos y poéticos trabajados.

La práctica se aplicó en tres sesiones con un grupo conformado por nueve jóvenes de nivel medio superior y universitario. En la **primera sesión**, el enfoque fue la estructura del poema desde una dimensión no tradicional: no solo cuántos versos o qué rima tiene, sino su sonoridad, cadencia, ritmo, forma y materia. Se buscó que el poema fuera percibido como un cuerpo sonoro, más que como un objeto a diseccionar (tal como se muestra en las figuras 5 y 6).

En la **segunda sesión**, se trabajó el sentido del texto poético como una línea no necesariamente lógica, sino emocional y simbólica. Se discutió cómo, aunque un poema parezca inconexo o abstracto, puede generar conexiones internas mediante una lectura analítica, intuitiva y sensible. Esta fase evidenció que el aprendizaje no siempre necesita explicaciones detalladas: también puede manifestarse como resonancia, o una síntesis conceptual con diferentes virajes hacia su comprensión, partiendo del entendimiento de la pluralidad de concepciones desde donde cada lector o lectora abordada el texto poético. (*evidenciado en la figura 7*). En conclusión, pudimos corroborar que si bien no existe una sola manera de determinar el significado social de un poema, si podemos elaborar una plataforma de significados donde el sentido existe.

La **tercera sesión** se centró en el cuerpo, el espacio y la imagen mental. A través de dinámicas de expresión corporal, los participantes exploraron cómo un gesto —movimiento, postura, trazo espontáneo, etc.—, podía convertirse en la extensión visual de la experiencia estética con el poema. La escritura gestual se reveló como una traducción sensible, donde el cuerpo interpreta y representa el texto desde una memoria individual. Este ejercicio permitió confirmar la interrelación entre imagen y palabra, y cómo ambas pueden reforzar procesos de memorización, evocación y construcción de significado (*representado en las figuras 8 y 9*).

Figuras 8 y 9. Ejercicio de carácter performático realizado por dos equipos durante la tercera sesión. A partir del poema "Soliloquio del individuo" de Nicanor Parra.

Durante la observación, se identificaron diversas reacciones. Al inicio la mayoría de los participantes mostraron desconcierto, posiblemente por no estar familiarizados con el lenguaje poético ni con formas de expresión no estructuradas. Sin embargo, conforme avanzaban las sesiones, emergieron momentos de autenticidad, libertad y conexión emocional.

Desde la perspectiva del equipo, esta experiencia evidenció no solo la potencia de la poesía como herramienta pedagógica sino también la necesidad de recuperar su lugar en los procesos formativos. Esta práctica nos permitió constatar que la poesía, cuando es vivida con el cuerpo y el gesto, no solo se entiende: se habita.

Análisis de encuesta diagnóstica realizada a participantes en práctica

A manera de diagnóstico, se realizó una encuesta con las y los participantes en los ejercicios mencionados. Los resultados cuantificables indican lo siguiente: 78% afirma que la lectura es uno de sus hábitos, el 56 % respondió que en una frecuencia regular el género de poesía es parte de su lectura. A la pregunta: "Cuando lees poesía ¿qué se te suele ocurrir?", el 58 % de las respuestas fueron para la opción "Intento encontrarle el significado/mensaje" y 42 % a "Tengo una imagen mental del poema", 0 % a la opción "Me enfoco en su estructura (forma, sonido, musicalidad, composición) o alguna relación con otros aspectos como color, olor, etc."

Sobre la pregunta de múltiples respuesta s, en dónde más se puede encontrar poesía, el 100 % respondió que se puede encontrar en letras de canciones y metáforas, el 67 % respondió que en el lenguaje cotidiano y otros géneros literarios y el 22 % afirmó que, en memes, guiones de películas y en la vida en general.

En la pregunta "¿Cómo viviste la transformación del poema al llevarlo fuera del texto (objetos, símbolos, cuerpo) ?", el 11 % respondió que lo entendió mejor, el 44 % que lo sintió más suyo y el otro 44 % contestó que no cambió mucho, pero lo hizo más interesante. Las respuestas se pueden observar en la siguiente imagen:

8. ¿Cómo viviste la transformación del poema al llevarlo fuera del texto (objetos, símbolos, cuerpo)? (0 punto)

- Lo entendí mejor, incluso sin explicación verbal. 1
- Lo sentí más mío, más encarnado. 4
- No cambio mucho, pero fue interesante. 4
- Me costó conectar con esa parte del proceso. 0

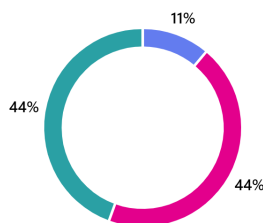

Figura 10. Reacciones contrastantes registradas en el cuestionario en línea aplicado a las y los participantes: algunos conectaron más con el poema; otros valoraron la experiencia sin grandes cambios.

Desde el punto de vista pedagógico la actividad cumple el objetivo de crear una actividad lúdica, que puede llevar al análisis de un texto por medio de la representación corporal y social.

Consideraciones finales

Si bien la propuesta fue pensada y probada con estudiantes, podría ofrecer resultados positivos si se aplica también a personas de diferentes edades. Por ello, sugerimos llevar este mismo acercamiento al género poético a personas adultas que frecuentan este tipo de lectura o que simplemente tengan interés en ella. De igual modo, consideramos pertinente aplicar el taller en distintos contextos, como centros penitenciarios, asilos o espacios de acogida y asistencia social, donde podría servir como medio de rehabilitación, expresión emocional, aprendizaje y pasatiempo.

Proponemos también la creación de un taller colectivo más profundo y extenso, centrado en la práctica de la caligrafía gestual desde un enfoque artístico, poético y sensorial. Este taller no solo permitiría a los participantes fortalecer su vínculo con la escritura expresiva, sino que también podría presentarse como un evento cultural abierto al público. El objetivo sería compartir esta experiencia con la comunidad y abrir un espacio de diálogo.

También consideramos importante reflexionar sobre el contexto educativo actual. En México, la educación ha estado históricamente inclinada hacia el racionalismo, priorizando el pensamiento lógico, verbal y matemático. Si bien este enfoque es valioso, muchas veces deja de lado las dimensiones sensoriales, creativas y emocionales del aprendizaje. Esto podría explicar, en parte, el escaso interés que despiertan el género poético o formas artísticas no convencionales como la caligrafía gestual.

Desde esta perspectiva, consideramos que esta práctica no solo tiene valor artístico y comunitario, sino también un gran potencial pedagógico. Podría adaptarse como modelo educativo complementario, aplicable en distintos niveles —desde educación preescolar hasta niveles profesionalizantes—, para ayudar a los estudiantes a explorar nuevas formas de expresión, comprensión y aprendizaje.

El enfoque con el que diseñamos estas actividades, no se pretende rechazar lo racional u objetivo, sino equilibrarlo con lo subjetivo, lo corporal y lo emocional, fomentando un aprendizaje más completo y personalizado. La escritura gestual activa el cuerpo, los sentidos y la memoria afectiva; por ello, puede ser una herramienta poderosa para despertar la creatividad, mejorar la concentración, fortalecer la expresión personal y desarrollar una relación más profunda con el lenguaje y la poesía.

Bibliografía/Referencias

- Asenjo, Á. (2022). *El óbito entre la Antigüedad y la Contemporaneidad: Cy Twombly*. Visual Review, 9(2), 323-334. <https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3251>
- Chávez Mayol, H. (2018). *Ensayos metodológicos. Experimentaciones sobre educación artística*. Secretaría de Cultura/ Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes.
- Gras, I. (2017). *Cy Twombly: Inteprete de dos mundos. Un artista entre Estados Unidos y Europa, entre los clásico y lo contemporáneo*. Tesis doctoral. Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía en Historia, Universidad de Valencia. <https://core.ac.uk/reader/93038060>
- Indicadores del sector editorial privado en México 2023-2024*. (2024) Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. <https://caniem.mx/descargas/descargas.php>
- Kant, I. (2018). *Crítica de la razón pura*. Editorial Gredos.
- Kobayashi, M. (2021). *Escritura, cuerpo y gestualidad en Cy Twombly*. Logos (La Serena), 31(1), 40-60. <https://dx.doi.org/10.15443/rf3103>
- Luca, M. (2008). *La presencia de lo ausente. El concepto y la expresión del vacío en los textos de pintores contemporáneos occidentales a la luz del pensamiento extremo-oriental*. Tesis doctoral. Departamento de Historia del Arte-Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Salamanca. <https://gredos.usal.es/handle/10366/19498?locale-attribute=es>
- Michaud, C. (2015). *Escritura e imagen en Hispanoamérica. De la crónica ilustrada al cómic*. Fondo Editorial de la Pontificia universidad Católica del Perú.
- Módulo Sobre Lectura (MOLEC) 2024*. (23 de abril de 2024). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. <https://www.inegi.org.mx/programas/molec/>
- Parellada, C. & Traveset, M. (2016). *Las redes sutiles de la educación. Las ideas clave de la pedagogía sistémica multidimensional*. Editorial Octaedro.
- Pisa 2022 Results (Volume I)*. (2023). Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i_53f23881-en.html
- Situación de las personas adolescentes y jóvenes de Guanajuato. Información oportuna para la toma de decisiones*. (2021). Instituto Mexicano de la Juventud, Consejo Nacional de Población, Fondo de Población de la Naciones Unidas. <https://mexico.unfpa.org/es/publications/situaci%C3%B3n-de-las-personas-adolescentes-y-j%C3%B3venes-de-guanajuato>
- VV. AA. (2014). *Cy Twombly Paradise*. Fundación JUMEX Arte Contemporáneo.

Apéndice

Resultados de encuesta *Ejercicios de aprehensión de textos poéticos y caligrafía textual* aplicada el 10/07/2025 a participantes de sesiones de taller de caligrafía gestual: https://ugtomx-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/rolandoramos_ugto_mx/ESi0alRf6jJDvFG6YjKQKH0BT6vnnWcCILIEZsw06ctUzw?e=FOkfXK