

Didáctica

La ética adquiere forma en la musicalidad de las palabras

Manuela Castro Santiago

El presente trabajo pretende ofrecer un enfoque práctico en la concreción y aplicación de la educación en valores. Para ello recoge algunas de las aportaciones teóricas realizadas desde el enfoque constructivista dentro del campo de la psicología; incorpora algunos recursos didácticos tomados desde la pedagogía y desde la propia práctica docente; y adopta como hilo conductor el género literario de la poesía expresada en la música del jazz, flamenco y blues. Utilizar estos recursos nos va a permitir vincular la educación en valores a los intereses inmediatos de los alumnos al tiempo que se desarrollan aquellos aspectos cognitivos relacionados con la educación en valores presentada en forma de conflicto moral. Todo ello sin olvidar las reflexiones teóricas que la filosofía nos ha aportado acerca del universo axiológico en la construcción de la identidad personal del alumno a través del proceso de socialización.

“La música es quizás el ejemplo de lo único que habría podido ser la comunicación de las almas si no hubiera existido la invención del lenguaje, la formación de las palabras, el análisis de las ideas”.

(Marcel Proust)

Introducción

Desde una perspectiva psicológica, entendemos que los procesos de socialización y construcción de la identidad personal se realizan teniendo en cuenta los cambios que experimenta el adolescente en

la conquista de su libertad, cambios que posibilitan el avance hacia la independencia, tanto de pensamiento como de acción.

En este sentido, y en línea con las tesis defendidas por Piaget y Lawrence Kohlberg, podemos decir que mejorando el intelecto, mejoramos al mismo tiempo la actitud moral. Por tanto, si nos fijamos en qué se caracterizan las operaciones formales, propias del desarrollo intelectual de los adolescentes, nos será muy fácil elaborar estrategias de actuación en la educación en valores. Desarrollemos esta idea.

En primer lugar, podemos incorporar al desarrollo intelectual de nuestros alumnos la concepción dialéctica y contradictoria de la realidad a partir del análisis de términos contrapuestos que aparecen en los poemas y temas musicales seleccionados como materia de estudio. Asimismo, podemos potenciar las estructuras lógicas propias de un intelecto que es capaz de realizar operaciones formales a partir de la propia sintaxis y estructura que adquieren los poemas, a la vez que les podemos plantear problemas morales que han de resolver los mismos alumnos a través de un ejercicio racional.

Por otra parte, nuestros alumnos poseen los esquemas cognitivos básicos que les van a permitir desarrollar la imaginación y la creatividad, así como la sensibilidad hacia el arte musical; en este sentido, el estudio de algunos recursos literarios como la metáfora, la prosopopeya y la metonimia nos va a servir para tal propósito. Por su parte, el tratamiento de la rima nos va a permitir desarrollar la sensibilidad y el aprecio por la musicalidad de un poema, así como la visión integrada y armoniosa de conjunto de la pieza musical estudiada en cuestión.

En segundo lugar, las operaciones formales conciben la realidad como un subconjunto de lo posible. ¿Por qué no les lanzamos el reto de imaginar un mundo más justo en algunos aspectos concretos a partir del estudio de los valores que subyacen en los poemas y en las letras de algunos temas musicales?

En tercer lugar, las operaciones mentales propias del adolescente poseen un carácter hipotético-deductivo. Enseñémosles a extraer conclusiones, a deducir y a manejar conceptos abstractos en el campo de lo moral, lo afectivo y cognitivo. Fijémonos en que, de esta forma, propiciaremos la reflexión sobre el sentido universal de estos valores.

Así pues, en la puesta en práctica de este trabajo, partimos del planteamiento teórico de que los valores pueden ser transmitidos y de que las actitudes se pueden educar. Este proyecto parte de esta

convicción. Y lo hace desde uno de los parámetros de la pedagogía moderna: que aquello más cercano al sujeto es lo que puede despertar en él un mayor interés. Utilizando como estrategia didáctica la integración de la poesía, el jazz, el blues y el flamenco, que adoptaremos como hilo conductor para el tratamiento de la educación en valores, nos permitirá desarrollar una forma de trabajo que está vinculada con los intereses y motivaciones de nuestro alumnado. El tratamiento de la educación en valores aparece así ligado a la realidad.

En este sentido, resaltamos el valor simbólico de la palabra y entendemos que la poesía es el resultado de una experiencia interior con anhelo de comunicación y ansia de conocimiento, que parte del deseo de crear y de transmitir belleza, de reflejar el mundo y de eternizarse mediante la palabra. Por su parte, el poeta, debe olvidarse de sí mismo, comprometerse con el mundo y tomar partido ante los problemas que sus congéneres sufren. De esta forma, la poesía se convierte, en el sentido clásico del término, en el punto de encuentro entre la ética y la estética. Con tal propósito, el presente trabajo pretende concienciar a nuestros alumnos de que el blues, el flamenco y la poesía pueden encontrarse con toda naturalidad, puesto que algunos de sus primeros y más ilustres colaboradores, como Federico García Lorca o Luis Cernuda, quisieron que dichas formas de expresión entrasen en sus obras, fascinados por la libertad y por la belleza distinta que hallaban en dichas formas y en todo lo que les rodeaban. Así pues, podemos decir, con dichos autores, que si existe alguna palabra que sólo al pronunciarla asocie sensualidad y ritmo y que por sí sola sostenga una manera de vivir y de pensar, esa es la que está relacionada con los ritmos del blues, flamenco y jazz. Tanto unas formas de expresión como otras son fundamentalmente música, pero también poesía. Implican un estado del ser, un grito, manifestación de libertad, que nace de lo más hondo del corazón y que a veces suena a tristeza y a veces a alegría, y tiene un poder de seducción ante el que ningún espíritu sensible puede mostrarse indiferente. Porque la verdadera poesía parece siempre surgir de la noche, en la intimidad y bajo la bruma que envuelve los sueños en una luz misteriosa.

El blues, el jazz y también el flamenco, son formas de expresión que reflejan una queja o un estado de ánimo, una declaración de infortunio, pero siempre es también una invitación a la esperanza, el tránsito hacia algo, la plenitud del porvenir o de regreso. Es la nostalgia o el dolor de pérdida, pero también es el intento de recuperar lo perdido a través de la esperanza. Tanto el blues como el flamenco

pueden ser buenas metáforas del “viaje” de la vida. En la emoción que expresan late siempre la poesía del viaje, una desolación quejumbrosa y una esperanza de búsqueda sin destino. Suele decirse que sus ritmos imitan el de un tren lento y arcaico, o el del viaje por un río, o de caminata obstinada. Tanto el flamenco como el blues, siempre fueron artes expresivas dotadas de una inagotable capacidad de improvisación y de libertad interpretativa. En este sentido, entendemos que sus letras y su música nos aportan claves referenciales cargadas de valores que nos permiten interpretar y entender aquellos temas que tanto nos preocupan a los seres humanos.

Así, no es extraño que el blues haya seducido con su magia y su profundidad a la literatura, al cine, a la pintura y a las demás artes. Sus historias, tiernas y violentas, han sido retratadas en obras memorables: poemas donde detrás de la voz del poeta escuchamos el auténtico sonido de un saxo, una guitarra o una garganta rota. De todo ello, del blues y del flamenco como manifestación musical y de su importante influencia sobre el arte y la vida, hemos querido dejar constancia en el presente trabajo.

Desarrollo de los objetivos y contenidos

Unidad 1: EL VALOR SIMBÓLICO DE LA PALABRA. LA PALABRA COMO MANIFESTACIÓN DE LA REALIDAD: Para iniciarnos en el estudio de esta primera unidad nos remitiremos a la obra de J. Ramón Jiménez, para quien la poesía se convierte en un problema de lenguaje. Pero él no se detiene aquí, sino que crece, pide la palabra exacta, que cosas y palabras se fundan y se confundan, y acaben siendo lo mismo. En este sentido, para enfatizar el valor simbólico que tienen las palabras y su poder para representar la realidad, citamos y comentamos el poema titulado *Inteligencia* en el que su autor pone todo el empeño para lograr tal propósito.

Unidad 2: EL PODER DE SEDUCCIÓN DE LAS PALABRAS: La fuerza de la seducción de las palabras, la podemos apreciar en la poesía de García Lorca. Aquí el lenguaje compite con la magia, o mejor, es magia. El lenguaje es un imán que tira de nosotros y nos subyuga y nos rinde: el lenguaje que hace lo real manifiesto y lo manifiesto real. La lectura del Romancero Gitano nos permitirá introducirnos en el juego seductor de las palabras expresadas en la voz del poeta en forma de laberinto dialéctico.

Unidad 3: LA PALABRA COMPARTIDA: Leemos poemas en voz alta.

Queremos hacer ver a los alumnos que las palabras están siempre dirigidas hacia otros, y que en un sentido dialéctico vamos manifestando nuestra comprensión de la realidad, pero siempre “con otros”. Con ello pretendemos hacer entender a nuestros alumnos que no hay palabras ni tampoco “pensamientos únicos”.

Unidad 4: LAS PALABRAS SALEN DE LA VOZ DEL POETA Y SE DIRIGEN AL PUEBLO: Las palabras intentan decirnos quiénes somos en relación con los demás.

La poesía clara, directa, nada hermética, irónica, de Vicente Aleixandre, que está pidiendo, en muchos casos, la lectura en voz alta, a ser posible ante un amplio auditorio, o la música que la convierta en canción. Con la poesía baja dicho autor a la plaza pública, donde la humanidad se reúne, ahí baja el poeta. La plaza, lugar de encuentro con la humanidad. Denuncia a las torres de la insolidaridad. Constituye toda su poesía una poética de la otredad, en la que falte aún concretar para quién se escribe. Vicente Aleixandre, que se hace esa pregunta en el poema titulado “Para quién escribo”, responde: Para todos escribo. Para los que no me leen sobre todo escribo.

Unidad 5: LA MANIFESTACIÓN DE UNO MISMO PASA POR EL RECONOCIMIENTO DEL OTRO: La construcción de la manifestación personal, así como la propia manifestación pasa por el reconocimiento de los demás: El poema al respecto: “No la toques ya más que así es la rosa” de J. R. Jiménez. Es un maravilloso ejemplo por el intento de respetar al otro en su máxima manifestación.

Unidad 6: PONEMOS MÚSICA A LOS POEMAS. Despertamos el gusto por el cante, blues y el jazz. Comenzamos esta unidad con la lectura y comentario sobre una cita de la obra *Jazzbandismo* de Ramón Gómez de la Serna --que adjuntamos en el anexo-- en la que se nos invita a reflexionar sobre el papel que tiene el arte en general y el jazz en particular en la manifestación que nos hacemos de la realidad, y en la conquista de libertad a través de esta manifestación, desvinculándonos de todo prejuicio y relacionando, de esta forma el arte y la vida. Continuamos el desarrollo de esta unidad con la lectura del poema de Ángel González titulado *La Trompeta* y dedicado a Louis Armstrong en la que nuestro poeta rinde de manera manifiesta un homenaje al legendario músico. Terminamos esta unidad con la lectura y comentario de un poema del *Cante Jondo* titulado “*La guitarra*” de F. García Lorca, en el que el poeta nos conduce a través del “llanto de la guitarra” al es-

tudio del simbolismo, las metáforas, las manifestaciones, los paralelismos, los contrastes... Y todo ello lo logra con el triunfo completo de la realidad sensual.

Unidad 7: LA PALABRA COMO INSTRUMENTO DE DENUNCIA. El poema de Antonio Gamoneda titulado "*Blues del amo*" cantado por "Loquilo" nos va a permitir hacer una reflexión sobre las injusticias provocadas por las manifestaciones sociales. La lectura del poema *En el principio* de Blas de Otero, nos muestra el inmenso poder que tiene la palabra como instrumento de denuncia.

Unidad 8: LOS CONTENIDOS DE LOS POEMAS ADQUIEREN FORMA DE LAMENTO, DE QUEJIDO A TRAVÉS DEL CANTE: La palabra se transforma en música y adquiere forma de queja en el *Romancero Gitano* de F. García Lorca. En el poema del cante jondo, el poeta nos ofrece una unidad constituida en torno a las manifestaciones populares de la música andaluza. Diríase que busca en la poesía la raíz misma de lo andaluz, sin detenerse en lo pintoresco o en lo anecdótico. La manifestación de la copla andaluza, el quejido en forma de saeta que se canta en las procesiones religiosas sin acompañamiento manifiesto; la profunda melancolía de la tierra andaluza se plasma en estas poesías, donde el dramatismo se prende como un sollozo o un quejido.

Con dicha obra el poeta llega a la plenitud de su manifestación poética. El acierto en las metáforas y en las imágenes es definitivo, y el romance popular adquiere renovada vitalidad entre el equilibrio pleno de lo popular y lo culto. Aquí la coincidencia de dos temas opuestos es evidente: lo real con lo manifiesto; lo sagrado con lo profano; la gracia con el dramatismo, y no menos importante es la conexión que hace de otros dos extremos: la vida y la muerte. Además de presentarnos el sentido dialéctico y contradictorio de la realidad, Lorca se nos presenta como un poeta original que sabe apreciar el valor de la metáfora y de la imagen. Podemos decir que el triunfo de la imagen y de la metáfora es una constante en toda la obra de Lorca. Los temas tratados por nuestro autor en su *Libro de poemas y canciones* están relacionados con lo manifiesto, mostrando una preferencia por la emoción poética al contacto con la naturaleza. Los amaneceres, la lluvia, incurrir repetidamente en estas poesías. El paso inmediato lo lleva hacia la máxima manifestación lírica con predominio de lo manifiesto, lo que nos va a permitir desarrollar en nuestros alumnos la sensibilidad por el lenguaje artístico en todas sus manifestaciones.

Metodología y recursos didácticos

- Lectura comprensiva individual y en voz alta de poemas. Hacemos especial hincapié en este primer punto, ya que entendemos que se escribe y se lee un poema para que otros nos escuchen.
- Definición de conceptos. Análisis etimológico de las palabras. Relación, diferenciación e integración con los conceptos previos que ya existan en nuestros alumnos .
- Análisis del contexto social, histórico y cultural del poeta estudiado.
- Identificación de los valores que subyacen en cada poema y realización de mapas conceptuales
- Aplicación de las técnicas de argumentación (lógica y moral) potenciando la defensa y refutación de opiniones contrapuestas.
- Diálogo socrático: Elaboración de preguntas –que partiendo de lo que el alumno sabe y con la intención de desmontar los prejuicios que dificultan el aprendizaje–, están relacionadas con los valores escogidos para llegar a una conclusión común.
- Aplicación de lo aprendido a situaciones distintas de aprendizaje.

Recursos didácticos

- Visionado, comentario y debate de la filmografía de Woody Allen.
- Visionado, prestando especial atención a las bandas musicales de las películas “*Malcon X*” y “*Buena Vista Social Club*”.
- Consulta de la bibliografía básica:
 - ALEIXANDRE, Vicente: *Obras completas*, Madrid, Aguilar, 1968
 - BUITRAGO, Alberto y TORRIJO, J. Agustín: *Diccionario del origen de las palabras*. Ed. Espasa Calpe, 1998
 - GARCÍA LORCA, Federico: *Obras Completas*. Ed Losada. Buenos Aires, 1958
 - GAMONEDA, Antonio: *Blues Castellano*. Ed. Plaza Janés, 1999.

Criterios de evaluación

Consideramos que nuestros alumnos habrán desarrollado las capacidades propuestas en los objetivos planificados, cuando sean capaces de:

- Leer de forma comprensiva individual y en voz alta de los poemas estudiados.

- Identificar los valores lingüísticos, estéticos y de carácter moral que aparecen en los poemas.
- Recitar poemas de manera expresiva.
- Diferenciar las características del lenguaje popular literario
- Extraer las expresiones que se puedan considerar más populares dentro del poema.
- Extraer las expresiones que puedan relacionarse directamente con algunos de los valores tratados en el tema estudiado en cuestión.
- Buscar en distintas fuentes información sobre el contexto histórico y cultural en el que se ha desarrollado la obra del poeta estudiado.
- Seleccionar e integrar la información pertinente al tema estudiado en cuestión.
- Apreciar el valor simbólico de la palabra.
- Valorar el poder que tiene la palabra como instrumento de comunicación y solución de conflictos.
- Apreciar el poder de seducción que tienen las palabras, así como la capacidad para expresar sentimientos y emociones de diversa índole.
- Entender que tan importante es “lo que se dice” como la forma de decirlo.
- Apreciar el arte expresado en clave de jazz, flamenco o blues. Valorar dichas formas de expresión como el intento de armonizar forma y contenido dentro de una misma pieza musical.
- Apreciar el efecto rítmico (musical) y estilístico que tiene la rima sobre el poema estudiado.
- Abstractar y generalizar lo aprendido a distintos contextos.