

Anjopa Seitpa-Vatsal. Reconstrucción de una experiencia educativa

Artículo completo enviado el 3 de junio de 2013

Resumen: Este artículo recoge la experiencia llevada a cabo por el artista Eloi Puig en el contexto de la enseñanza secundaria entorno a la figura del poeta Joan Salvat-Papasseit.

Palabras clave: Joan Salvat-Papasseit, lenguaje experimental, enseñanza secundaria, experiencias lectoras.

Introducción

Anjopa Seitpa-Vatsal. Reconstrucción de una experiencia educativa es un proyecto artístico de Eloi Puig, que responde a la iniciativa de comisariado de Maia Creus y Pilar Bonet, enmarcada dentro de la exposición *Salvat-Papasseit, Poetavanguardistacatalà*.¹

Joan Salvat-Papasseit (1894-1924) se inicia en el periodismo como articulista y escribiendo en castellano, firmando bajo el seudónimo “Gorkiano”. Su temática inicial destila un tono claramente obrero, de ideología libertaria. No será hasta 1919 cuando publicará su primer libro *Poemes en ondes hertzianes (Poemas en ondas herzianas)*, donde ya queda bien manifiesta la influencia que sobre él ejercen el movimiento futurista y las vanguardias europeas en general. Este influjo se mantendrá en su segundo libro de poemas *L'irradiador del port i les gavines (El irradiador del puerto y las gaviotas)*.

La combinación de los alicientes suscitados por las vanguardias y las imágenes extraídas de la cotidianidad en el barrio pesquero de La Barceloneta en la misma Barcelona, constituyen uno de los elementos más característicos de su obra. Salvat-Papasseit vivió una temporada con su mujer y sus dos hijas en la calle Dr. Giné i Partagàs, nº11. Las postales que enviaba desde los diversos sanatorios en que estuvo hospitalizado con la esperanza de recuperarse de su enfermedad, dieron origen a uno de los libros más íntimos del autor: *Postals a les filles (Postales a las hijas)*. Su obra literaria, a menudo marcada por la trágica sombra de la muerte, continua en los libros *Les conspiracions (Las conspiraciones)*, *La gesta dels estels (La hazaña de las estrellas)* y *El poema de la rosa als llavis (El poema de la rosa en los labios)*. Con el paso del tiempo Papasseit se convertirá en una de las figuras más populares de la literatura catalana. Murió muy joven a causa de tuberculosis, y su último libro de poemas publicado póstumamente *Óssa Menor (Osa Menor)*, anuncia ya una superación del modelo vanguardista.

Salvat fue completamente autodidacta, sin experiencia en un sistema reglado de enseñanza. En la actualidad, curiosamente, la literatura salvatiana es una referencia ineludible en los programas de bachillerato. *Anjopa Seitpa-Vatsal* es un homenaje nominal al poeta Joan Salvat-Papasseit, a su recuerdo y a su permanente aportación creativa.

Reconstrucción de una experiencia educativa

El papel de nuestra etapa educativa está condicionado en gran manera por la programación pedagógica de nuestras escuelas. La obra y la particular figura del poeta catalán Joan Salvat-Papasseit son un ejemplo de repercusión didáctica de uno de los autores más presentes, en los diferentes niveles y ciclos de la enseñanza, siendo a día de hoy esta incursión una de las vías más fructíferas que evidencia la divulgación de su obra. En diferentes intensidades y desde su incorporación en los años setenta a la esfera educativa, Papasseit forma parte de los planes de estudio. Podemos parafrasear anunciando que planea sobre todas las etapas, desde infantil y primaria hasta secundaria, como emblema del poeta trascendente que ha sido y es para la cultura catalana y europea.

Desde este contexto, el camino de nuestra investigación para elaborar el proyecto *Anjopa Seitpa-Vatsal* se centra en una actividad docente en escuelas de primaria y secundaria. El proyecto se desarrolla en una escuela concertada, la Escuela Pía Balmes de Barcelona. Una vez contactamos con los responsables del centro, nos proponen crear unas actividades dirigidas a alumnos de 4º curso de ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Teniendo en cuenta la complejidad que conlleva el concepto “poesía”, articulamos un programa de nueve semanas para introducir diferentes maneras de leer, recitar, interpretar, clamar, visualizar, silenciar... poemas, con el objetivo de experimentar con el lenguaje.

El reto es introducir a alumnos de 14 y 15 años en la experiencia de la lectura a través de del poeta vanguardista. Mediante recursos de repetición, fragmentación o inversión, leemos algunos textos delante de una cámara de vídeo. Elaboramos un blog que nos servirá de guía, repaso y archivo constatando la evolución de la idea que se propone, compilado en <http://anjopaseitpavatsal.blogspot.com/>.

Para ayudar a la lectura de los poemas preparamos unas introducciones de otros referentes artísticos, poéticos y musicales como son Joan Brossa, Pascal Comelade y Enric Casasses. Las exploraciones literarias del colectivo de origen francés *OuLiPo*, los recitales del dúo catalán *Accidents Polipoètics* y las interpretaciones en *play-back* del grupo chino *Back Dorm Boys*. Todos estos referentes contribuyen en gran medida a definir nuestra propuesta ante los estudiantes. Una vez finalizada la tarea de inmersión en las aulas y registradas las

diferentes actividades, pasamos a una segunda fase para la relectura del material videográfico a través de un *software* que reinterpreta y reordena los *frames* según unas normas que quieren evidenciar la experimentación y fragmentación del propio material original, nuestro punto de partida.

Desde la mirada en perspectiva hacia esta experimentación sustancial que descompone el poemario salvatiano y lo genera nuevamente, los alumnos implicados llevan a cabo el mejor elogio al poeta: desde su compromiso con esta actividad y desde una respuesta alternativa que los implica a seguir la labor poética desde una escala anteriormente desconocida, homenajean, reviven, rememoran y actúan, reescribiendo desde sus voces, la voz misma experimental de la vanguardia.

El enfoque interactivo y participativo siempre presente en la obra de Eloi Puig bascula entre la creación y la apropiación, asimismo sucede con el factor aleatorio, que impregna la base de muchos de sus proyectos, donde apreciamos también la automatización. Todos estos factores suman a la hora de vincularse a la propuesta de hacer visible nuevamente la poesía de Salvat: al igual que la sorpresa arriesgada y el efecto automático y el automatismo favorables al azar y la aleatoriedad, abanderados del Dadaísmo y el Surrealismo, este espíritu de las manifestaciones artísticas de las vanguardias estructurado entorno al factor azar, reconocido como elemento legítimo de creación, encuentra eco en los trabajos de Puig, quién utilizando las técnicas informáticas de acceso a los *media*, la manipulación y el análisis de los mismos, ratifica que constituyen la nueva vanguardia. Siguiendo esta filosofía emprende la colaboración con los estudiantes.

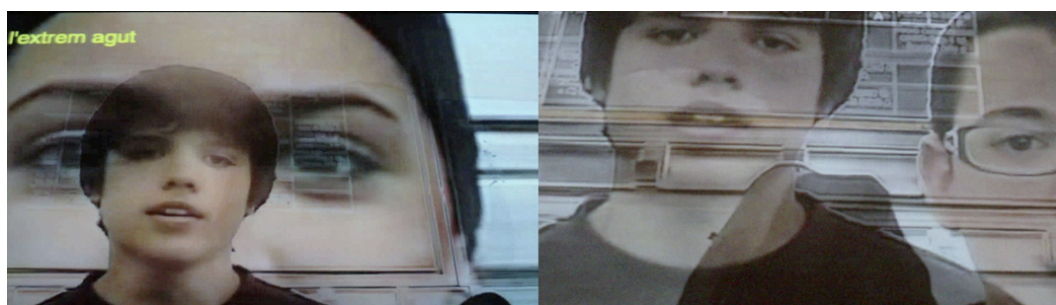

Figura 1. Estudiantes de secundaria en proceso de lectura de un poema de Joan Salvat-Papasseit.
Fuente: imágenes cedidas por Eloi Puig.

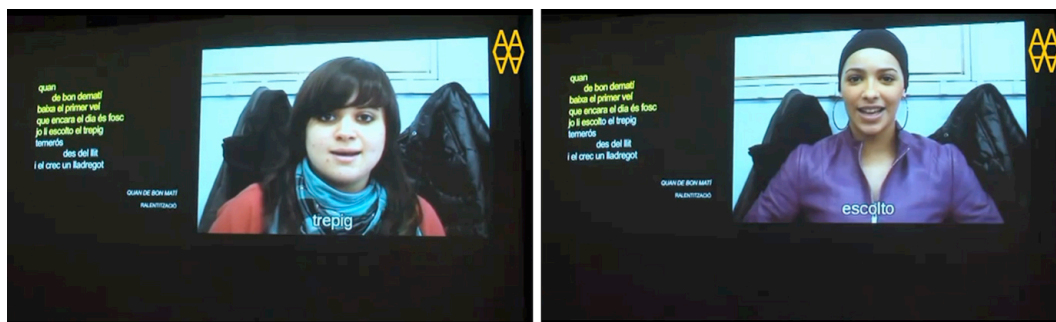

Figura 2. Muestra del resultado de la experimentación lectora de un poema de Joan Salvat-Papasseit. Vídeo proyectado a doble pantalla. Fuente: imágenes cedidas por Eloi Puig.

Anjopa Seitpa-Vatsal: El blog que deviene un taller de literatura potencial

22/01/2010 Primera entrada

Este blog hace las veces de cuaderno de redacción que refleja la intensiva experiencia emprendida en la Escuela Pía Balmes con alumnos de cuarto curso de ESO. Mediante la presentación de la obra y la figura de Salvat-Papasseit estamos cursando los créditos de investigación propios del currículum educativo. Desde aquí se registrarán las diferentes propuestas programadas. La asignatura tiene dos responsables: la directora pedagógica del nivel de secundaria, Montse Lari, y el profesor de plástica, Pau Baya. El tiempo previsto de dicha actividad será de 10 sesiones, a razón de 2 horas cada una.

Eloi Puig inicia el cuaderno después de las dos primeras sesiones. La primera consiste en presentar la estructura del curso a los estudiantes. Cada sesión constará de una introducción teórica de 30 minutos reservada a los participantes a fin que colaboren aportando algún aspecto relevante sobre el poeta. La segunda parte de 45 minutos, se destinará a explicar una metodología para aplicarla durante la tercera parte de la sesión. A esta última franja se sumará la grabación en vídeo del método aplicado.

La primera sesión fue impartida por Montse Lari, filóloga en lengua catalana dando a conocer al poeta mediante un *PowerPoint* extraído de internet. Seguidamente Eloi Puig facilita un esquema que describe las actividades específicas para cada una de las sesiones:

1. Presentación.
2. Miércoles 13 de enero: 11,30-13h. Maneras de recitar a Salvat-Papasseit. Métodos: Repetición. Reordenación.
3. Miércoles 20 de enero: 11,30-13h. Musicalidad en Joan Salvat-Papasseit. Métodos: Ralentización. Entonación.
4. Miércoles 27 de enero: 11,30-13h. Las palabras de un poema. Métodos: Silencio. Gesticulación.

5. Miércoles 3 de febrero: 11,30-13h. La escritura en verso. Métodos: Reglas matemáticas.
6. Miércoles 10 de febrero: 11,30-13h. Grafismo y caligramas. Métodos: *Cut-up*.
7. Miércoles 17 de febrero: 11,30-13h. Grafismo y caligramas. Métodos: Composición geométrica.
8. Miércoles 24 de febrero: 11,30-13h. Visualización de poemas. Métodos: *PowerPoint*.
9. Miércoles 3 de marzo: 11,30-13h. Selección y exposición del trabajo.
10. Miércoles 10 de marzo: 11,30-13h. Evaluación.

24/01/2010 Segunda entrada

La segunda sesión introduce la musicalidad de los poemas salvatianos. Visionamos un reportaje sobre sus etapas literarias, a través de entrevistas realizadas al poeta Biel Mesquida, al músico Toti Soler i al profesor Ricard Salvat. Esta actividad sirve para escuchar diferentes canciones sobre los poemas: *Sense el ressó del dring* recitado por Enric Casasses con música de Pascal Comelade; *Dona'm la mà* cantado por Ovidi Montllor y musicado por Toti Soler; y *Ara no es fa pro jo encara ho faria* cantado por Loquillo. Durante la segunda franja se reparten otros poemas para trabajarlos y grabarlos posteriormente. Puig explica la importancia del ritmo en la recitación y en base a este objetivo propone “ralentizar la lectura”. Esta desaceleración generada en la dicción, implica esfuerzo por parte del alumnado para no caer en continuas risas, dadas la comicidad y la rareza de los resultados durante las lecturas.

26/01/2010 Tercera entrada

Es el último día que exploran las posibilidades de la lectura y recitación de poemas. Los temas pendientes para el 27 de enero son:

1. Presentar el blog y sus posibilidades de inclusión participativa.
2. Cada participante tendrá que decir su nombre “a la manera Salvat-Papasseit”.
3. Se reparten algunas páginas de *Postals a les filles (Postales a las hijas)*.
4. Seleccionar un fragmento o una postal y “leerla en silencio”, solamente gesticulando, como una nueva forma de recitar.
5. Presentación de enlaces relacionados con la figura del poeta.²

01/02/2010 Cuarta entrada

Entramos en el ámbito de la escritura. Mostramos las posibilidades de creación escrita según normas meta-textuales, fórmulas matemáticas o introduciendo componentes azarosos.

Nuestros referentes serán la creación colaborativa en línea del *cadavre exquis* de los surrealistas franceses, el *cut-up* de los Beatniks y algunas obras de *OuLiPo*.

1. Escribimos un poema colectivamente aprovechando la primera palabra de cada verso del poema elegido.
2. Recortamos libremente los versos de un poema seleccionado y lo recomponemos según un orden predeterminado en base a las pautas relacionadas: 2.1. Sin orden, según una selección de los fragmentos con los ojos tapados. 2.2. Orden alfabético. 2.3. Orden según tamaño de los fragmentos recortados. 2.4. Orden inventado.
3. Proponemos escribir con la ayuda de un diccionario. Cambiamos cada sustantivo del poema por el cuarto que localizamos en el diccionario, contabilizando a partir del sustantivo indicado.

08/02/2010 Quinta entrada

Un miércoles más e iniciamos el tema de la composición gráfico-poética. ¿Cómo pueden generarse nuevos contenidos en la expresión poética a través del grafismo y la composición por el espacio bidimensional que le es propio? El profesor Pau Baya presenta diversos artistas que han explorado esta dimensión, empezando por el poeta visual Joan Brossa.

16/02/2010 Sexta entrada

En primer lugar repasamos el resultado obtenido en días precedentes, hacemos una revisión con la finalidad de evaluar el progreso y entender la evolución de las experiencias. Aquí se propone un nuevo ejercicio: Se trata de algo arriesgado por su complejidad, conlleva orden y silencio para ejecutarla. Partiendo de seleccionar un texto de los obtenidos la semana anterior, se emprende la lectura colectiva de toda la clase. Seguimos diversas metodologías ya utilizadas con anterioridad: 1. Fragmentación y repetición. Seccionar un texto en partes de dos palabras y cada “componente” debe leerlas hasta completar todo el texto. Registro en vídeo: Cada “componente” pasa enfrente de la cámara. 2. Escribir en la pizarra dos palabras que den continuidad a la frase. Registro en vídeo: Grabar un plano de detalle de las manos y la grafía.

24/02/2010 Séptima entrada

Hoy empezamos visualizando y valorando los diferentes trabajos realizados en *PowerPoint*. Veremos las múltiples posibilidades de establecer relaciones entre texto, imagen y sonido.

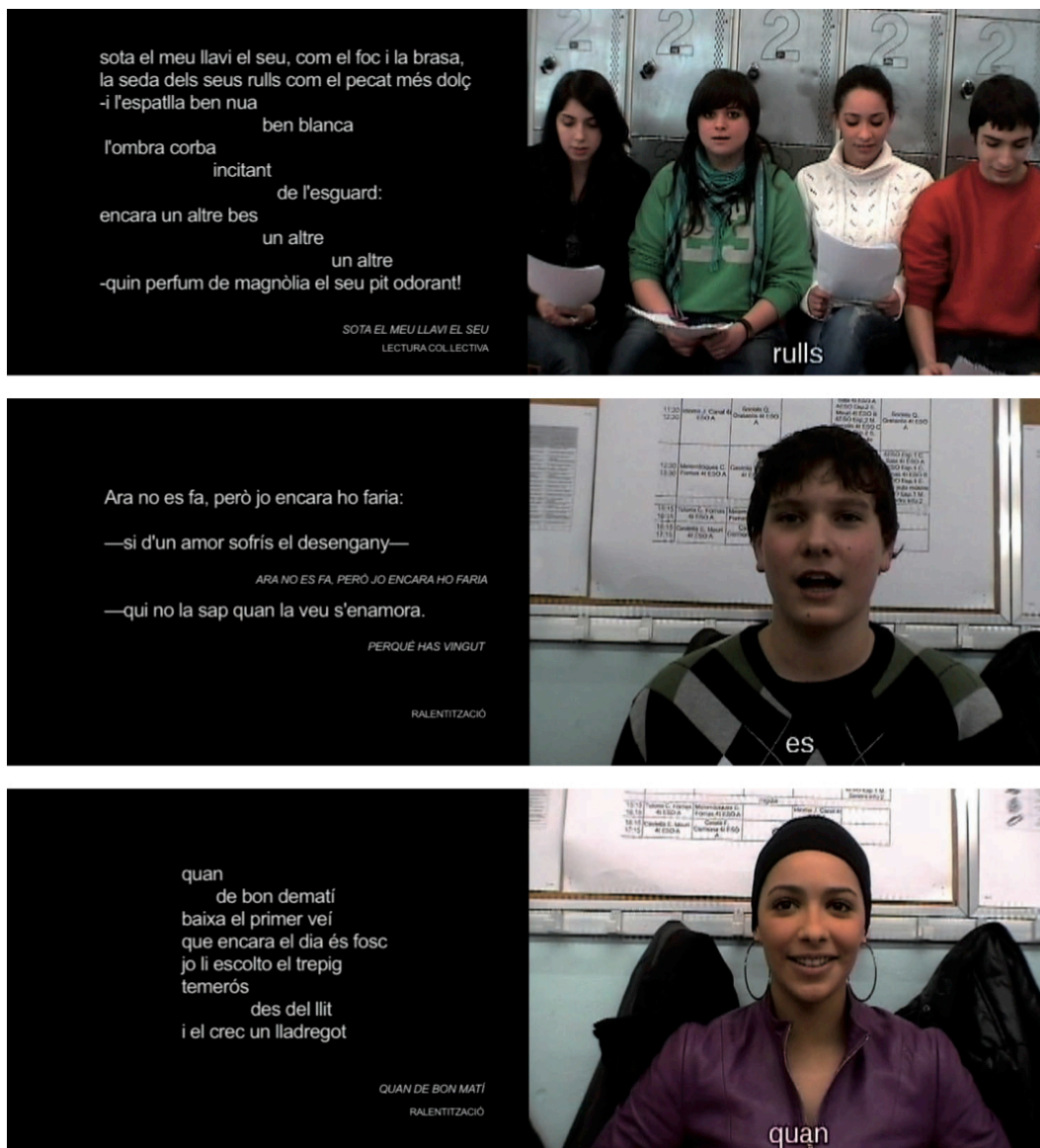

Figura 3. Eloi Puig (2010_11) *Anjopa Seitpa-Vatsal*, vídeo proyectado a doble pantalla.

Duración: 24 minutos. Programario utilizado: A. ffmpeg para “deconstruir” el vídeo en imágenes de *frames* y *clips* de audio. B. Programa desarrollado en java por Estampa para la selección de los *frames* y *clips* en base al texto del poema. C. Mencoder para “reconstruir” el vídeo en base a los *frames* y *clips* seleccionados incrustando los subtítulos. *Ffmpeg* y *mencoder* son *software* de programario libre. Fuente: imágenes cedidas por Eloi Puig.

02/03/2010 Octava entrada

Preguntas para evaluar el aprendizaje durante las sesiones experimentales de lectura de la poesía de *Anjopa-Seitpa Vatsal*.

1. ¿Podrías identificar las cinco metodologías experimentadas entorno a la poesía de Salvat-Papasseit?
2. ¿Por qué hemos re combinado las sílabas de vuestro nombre?
3. ¿Qué conclusiones extraes después de experimentar a través de la poesía de Salvat?
4. Identifica algunas temáticas que se repiten en su poesía. ¿De qué hablan sus poemas? ¿Por qué crees que

experimenta con el lenguaje? 5. Explica qué metodología de escritura expuesta en clase te ha interesado más y por qué? 6. ¿Qué crees haber aprendido? Razona tu respuesta

09/03/2010 Novena entrada

Propuesta de trabajo de investigación:

1. A partir de la biografía de *Anjopa-Seitpa Vatsal* construye un poema siguiendo las diferentes metodologías utilizadas durante la experiencia.
2. Construye un poema a partir de imágenes que encuentres en revistas, publicidad, folletos u otros impresos.

Conclusión

Al recibir el encargo de crear una serie de actividades para estudiantes, Eloi Puig presenta un programa de nueve semanas para examinar maneras alternativas de leer, declamar, entonar o silenciar. La iniciación al experimento de la lectura a través de la figura del “poetavanguardistacatalán” supone un reto. Con procedimientos basados en la repetición, reordenación, ralentización, inversión o silenciamiento se aborda la reinterpretación del poemario. Durante esta nueva lectura se graba a los estudiantes en vídeo y simultáneamente se actualiza un blog que sirve de guía, archivando la actividad completa. De este modo la modernidad y el vanguardismo maquinista del poeta del siglo XX se proyectan hacia las poéticas tecnológicas y globales del siglo XXI.

Concluida la labor en el aula se pasa a la interpretación del material videográfico mediante un programa capaz de reinterpretar y reordenar nuevamente los fotogramas atendiendo a unas normas que reafirman la experimentalidad y la fragmentación, ya presentes en la obra del propio Salvat. Comienza a entrecruzarse una nueva lectura creativa sobre el poeta y el carácter gráfico, rítmico, sensual y coral de su poesía.

El resultado final se expone en dos formatos: el lineal y la presentación en directo. Los dos comprenden la visualización de algunos de los poemas mediante la recodificación basada en la siguiente fórmula: Letra = Segundo; 36 letras del abecedario catalán = 36 segundos de vídeo. Cada grabación de vídeo se ajusta a 36 segundos, cada letra del abecedario se corresponde con un segundo de esta grabación. El vídeo final es una construcción de la lectura del poema seleccionado letra por letra, segundo a segundo.

Un apunte harto interesante es el que hace Martí Peran desde la exposición en Arts Santa Mònica, cuando al escribir: “sin embargo, una lectura obligatoria, fundamentada en una perspectiva historicista, sólo garantiza la supervivencia más convencional de su legado: una

vanguardia experimental que ha quedado atrás”³, pone aún más de relieve el ejercicio didáctico como “taller de literatura potencial” que emprende Eloi Puig en su colaboración con los estudiantes de bachillerato. “Si la vanguardia persiguió una experiencia de *shock* y no un mero reconocimiento de contenidos, en esta experimentación radica un verdadero proyecto pedagógico concebido no para determinar aquello con lo que deberíamos reconocer, sino para abrir los territorios hacia donde nos podríamos construir como sujetos emancipados”⁴.

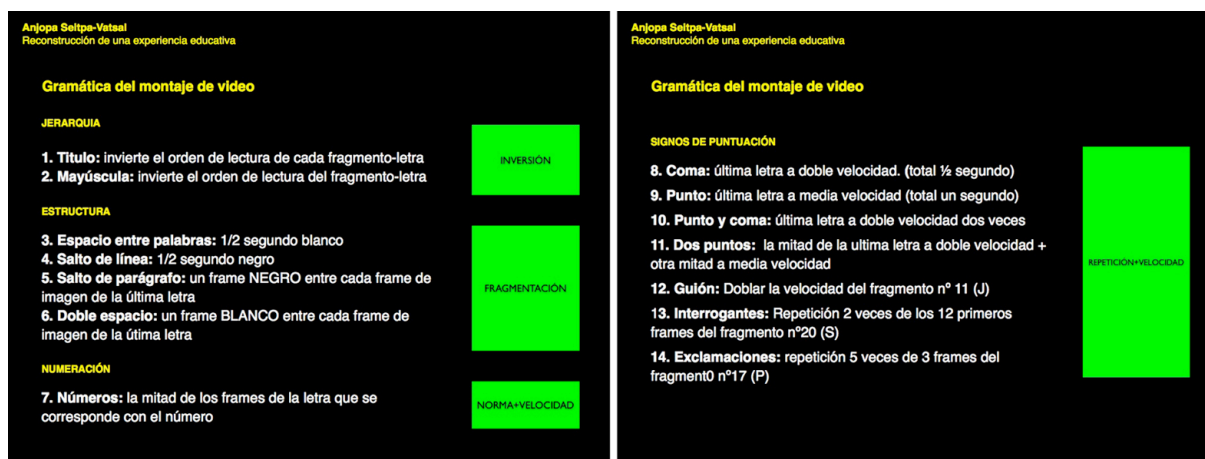

Figura 4. Gramática del montaje de vídeo, según jerarquía, estructura, numeración y signos de puntuación.
Fuente: imágenes cedidas por Eloi Puig.

Notas

¹ Mostrada al público desde el 23 de diciembre de 2010 hasta el 27 de marzo de 2011, en el Centro Arts Santa Mònica de Barcelona, es fruto de la coproducción entre la Institución de las Letras Catalanas y Arts Santa Mònica.

² Bibliografía ofrecida a los estudiantes consultable en *Anjopa Seitpa-Vatsal* (2011). <http://anjopaseitpavatsal.blogspot.com/>.

³ Martí Peran, “Escenari 4 Anjopa Seitpa-Vatsal” en *Salvat Papasseit. poetavanguardistacatalà*, pág. 182. Barcelona: Editorial 109329 - Institut de les Lletres catalanes.

⁴ Martí Peran, “Escenari 4 Anjopa Seitpa-Vatsal” en *Salvat Papasseit. poetavanguardistacatalà*, pág. 182. Barcelona: Editorial 109329 - Institut de les Lletres catalanes.

Referencias

Peran, M. “Escenari 4 Anjopa Seitpa-Vatsal” en *Salvat Papasseit. poetavanguardistacatalà*, pág. 182. Barcelona: Editorial 109329 - Institut de les Lletres catalanes.

Puig Mestre, E.; et al. (2011). “Anjopa Seitpa-Vatsal. Reconstrucció d'una experiència educativa” en *Salvat Papasseit. poetavanguardistacatalà*. pp. 183-185. Barcelona: Editorial 109329 - Institut de les Lletres catalanes.

Puig Mestre, E. *Anjopa Seitpa-Vatsal* (2011). <http://anjopaseitpavatsal.blogspot.com/>.