

La armonía del bosque: la poesía china clásica como aporte a la forma del ser y a entender el mundo. Una apuesta en espacios no escolares

Hobbys Oswaldo Ortiz Moreno

Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Literatura y Lengua Castellana

Asesora

Catalina Higueta Serna, Magíster (MSc) en Educación

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana

Medellín, Antioquia, Colombia

2023

Cita	(Ortiz Moreno, 2023)
Referencia	Ortiz, H., (2023). <i>La armonía del bosque: la poesía china clásica como aporte a la forma del ser y a entender el mundo. Una apuesta en espacios no escolares.</i>
Estilo APA 7 (2020)	[Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes

Decano: Wilson Bolívar Buriticá

Jefe departamento: Cartul Valerico Vargas Torres

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Agradecimientos

Al Creador por permitirme llegar hasta aquí.

A la profesora Catalina Higueta, asesora de este trabajo, por su disposición, acompañamiento y
paciencia.

A mi familia por su gran apoyo.

¡Infinita gratitud!

Contenido

Resumen	8
Abstract	9
Presentación	10
1 El umbral del bosque	11
1.1 Rocío en las escalonias	12
1.2 El aroma de los juncos	15
1.3 El musgo que crece sobre la roca	17
1.4 Ondas en el estanque	19
1.5 La luna por entre las ramas	20
1.6 Del sendero que lleva a la cabaña	21
2 El vientre del bosque	22
2.1 Formación humanista: <i>el espíritu crítico</i>	23
2.2 Experiencia estética: <i>el espíritu sensible</i>	25
2.3 Formación literaria: <i>el espíritu sígnico</i>	27
3 La polifonía del bosque	30
3.1 Dao uno: el rumor de la tierra. <i>A propósito de la práctica pedagógica</i>	31
3.2 Dao dos: el rumor del agua. <i>El suelo epistemológico</i>	32
3.3 Dao tres: el rumor de los árboles. <i>De la investigación en arte y en literatura</i>	33
3.4 Dao cuatro: el rumor de las hojas. <i>Fases de la propuesta investigativa</i>	35
3.4.1 Fase 1: las hojas del verano	36
3.4.2 Fase 2: las hojas de la primavera.....	36
3.4.3 Fase 3: las hojas del otoño	36
3.4.4 Fase 4: las hojas del invierno	37
3.5 Dao cinco: el rumor del viento. <i>Los instrumentos de la práctica</i>	37

3.6 Dao seis: el rumor de los pájaros. <i>El taller de literatura oriental</i>	39
3.7 Dao siete: el rumor de la cigarra. <i>Aspectos éticos de la investigación</i>	45
3.8 La cabaña que se divisa a lo lejos	47
4 El bosque dentro de la cabaña.....	47
4.1 El paisaje interior: <i>La experiencia</i>	49
4.1.1 Los devenires de una experiencia en la investigación basada en artes	49
4.1.2 Construcciones alrededor de la experiencia con la poesía	51
4.2 La melodía desconocida: Formación en literatura y artes	52
4.2.1 Sobre la formación literaria	52
4.2.2 Pistas para una formación en clave poética	54
4.3 La tranquilidad de la montaña: <i>Formación humana y subjetividades</i>	56
4.3.1 El taller como propuesta de creación	56
4.3.2 Leer(se) y escribir(se) desde lo poético	57
Referencias	61

Lista de ilustraciones

Ilustración 1 Li Tang (c.1066–1150)	12
Ilustración 2 Wu Bin (1573 - 1620).....	23
Ilustración 3 Li Zhaodao (675 – 758 d. C.).....	31
Ilustración 4 Sheng Mao (1310 - 1360 d. C.	48

Lista de figuras

Figura 1 Afiche de difusión. Biblioteca Pública Piloto (2022)	40
Figura 2 Memoria fotográfica talleres. Primera sesión.....	41
Figura 3 Memoria fotográfica talleres. Segunda y tercera sesión.....	42
Figura 4 Memoria fotográfica talleres. Tercera y cuarta sesión.	44
Figura 5 Memoria fotográfica talleres. Sexta y séptima sesión.....	45
Figura 6 Escritos participantes taller.....	59

Resumen

Sumergirse en la tradición literaria china es navegar en un mar insondable, cuya riqueza moja las costas de la formación humana, con sus estéticas y filosofías particulares que la distinguen de cualquier otra. Su historia milenaria ofrece una ventana única para comprender cómo estas tradiciones han moldeado la percepción individual y colectiva a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el hilo que mueve esta investigación se adentra en la poesía china y en los elementos que puede proveer para entender el mundo y el ser.

A partir del taller de lectura y de creación en escenarios no convencionales, en donde los maestros tienen lugar, para este caso, la Biblioteca Pública Piloto, la mediación de un espacio con jóvenes se convirtió en el encuentro propicio para leer e indagar sobre autores de poesía china, además de aventurarse a recorrer los bosques como una metáfora del camino para descubrir la voz propia en la armonía creadora. En ese sentido, fue pertinente acudir a algunos rasgos para abordar la poesía y la creación literaria, tales como la experiencia estética, la experiencia literaria y los talleres como espacios de creación, interacción y diálogo.

Para que este viaje sea provechoso se precisa de toda la sensibilidad, ya que esto permite una mayor conexión con los aspectos estéticos que componen la poesía como género. Desde esta perspectiva, la siguiente búsqueda refleja el potencial transformador que puede llegar a tener la poesía china, tanto en la escuela como fuera de ella, pues permite desarrollar la sensibilidad estética y poética, el pensamiento crítico y la creatividad en cada sujeto. Por último, se plantea con este trabajo la necesidad de abrir espacios de formación de literatura china, no solo para ampliar el abanico de posibilidades de la lectura, sino para continuar rescatando la mirada a lo humano y la naturaleza de lo que somos.

Palabras clave: Literatura, Poesía China, Experiencia estética, Formación literaria, Taller, Biblioteca.

Abstract

Immersing oneself in the Chinese literary tradition is like navigating an unfathomable sea whose richness laps the shores of human formation, with its distinct aesthetics and philosophies that set it apart from any other. Its millennia-long history offers a unique window into understanding how these traditions have shaped individual and collective perception over time. Therefore, the thread that guides this research delves into Chinese poetry and the elements it can provide for comprehending the world and the self.

Through unconventional reading and creative workshops in places where teachers find their space, in this case, the Public Pilot Library, mediating a space with young people became an ideal meeting point to read and explore Chinese poetry authors. It also became an adventure through the woods, metaphorically representing the path to discover one's own voice in creative harmony. In this sense, it was pertinent to explore certain aspects when approaching poetry and literary creation, such as the aesthetic experience, the literary experience, and workshops as spaces for creation, interaction, and dialogue.

For this journey to be fruitful, a heightened sensitivity is essential, as it allows for a deeper connection with the aesthetic aspects that make up poetry as a genre. From this perspective, this quest reflects the transformative potential that Chinese poetry can have, both within and outside of the classroom, as it fosters the development of aesthetic and poetic sensitivity, critical thinking, and creativity in every individual. Finally, this work proposes the need to establish spaces for the study of Chinese literature, not only to expand the range of reading possibilities but also to continue preserving a perspective on the human and the nature of what we are.

Keywords: Literature, Chinese Poetry, Aesthetic Experience, Literary Education, Workshop, Library.

Presentación

Un peregrinaje por el bosque

La pausa es un regalo grato que nos invita a pensar y a pensarnos. Regalo en desuso por estos días, en que nuestros asuntos trepidantes nos han robado el tiempo para detenernos, para encontrarnos a nosotros mismos, para escuchar otras voces que no se hallan en el ruido de las cosas o los días; si no que se palpan con la quietud de la noche.

Hay hilos invisibles de araña que se tejen en la sombra del silencio, de donde penden gotas de rocío tan brillantes como la luna, que no logramos percibir, porque los afanes mezquinos de este siglo, no nos prestan el tiempo que nos pertenece. Nuestra época se opone a lo simple, a lo bello, a lo que no se puede mercantilizar; pero nos vende con supercherías de medio pelo lo vano, lo estrepitoso, lo pasajero.

Es necesario que quebrems la caña, que cortemos todo cordón umbilical con aquello que nos impide replantear nuestra mirada hacia otros horizontes o lugares. Esa desconexión, permitirá que nos miremos nuevamente desde el silencio, con una mirada profunda y crítica, como quien bucea meticulosamente en el fondo de un océano. Para llegar a este estado debemos abrirnos a nuevas provocaciones y voces que nos lleguen de paisajes lejanos, y tal vez, de otros tiempos.

Entonces, humildemente invito a adentrarnos en un paraje impensado de la poesía china clásica, como lo es el bosque, que solo puede ser leído con la voz del alma. Así, nos encontramos frente al *Umbral del bosque*, en donde somos seducidos por sus primeras impresiones, su olor místico y su entramado copioso, a recorrerlo con toda la sensibilidad posible. Luego de acceder a esta noble invitación, nos veremos embebidos por *El vientre del bosque*, espacio habitado por otros seres de formas y sabidurías inimaginables, que nos impregnarán de nuevas miradas frente al mundo, volviéndonos más conscientes en su manera de habitarlo. Por otra parte, si aplicamos la atención suficiente, notaremos *La polifonía del bosque*, el rumor del agua, el de las hojas, el del viento y de otros elementos más, que irán configurando un tejido de voces e imágenes, que nos permitirán comprender todo aquello que habitamos. Por último, nos toparemos con *El bosque dentro de la cabaña*, donde nos daremos cuenta de que el recorrido no ha sido en vano, pues hemos sumado al alma experiencias, voces y pensamientos; estas nuevas dádivas, nos harán entender cómo hago parte del “todo” y el “todo” de mi.

Se precisa entonces, de toda la disposición y de todos los sentidos, para que nos reencontremos en este bello peregrinaje, por los versos cuidados de esta poesía antigua.

Este acercamiento que propongo, lo hago con el mayor respeto y la mayor admiración, sin ningún otro interés que presentar a la poesía clásica china como un espacio de encuentro conmigo mismo y con lo que me rodea. Entendiendo en todo momento, que lo aquí consignado, son simples pinceladas de una poesía profunda, mística e inabarcable en su totalidad.

1 El umbral del bosque

“Pocos visitantes atraviesan esta puerta.

Frente a las gradas crecen
Numerosos pinos y bambúes...”

Bai Juyi (772-846)

Ilustración 1 Li Tang (c.1066–1150)

1.1 Rocío en las escalonias

El rocío en la escalonia
¡qué pronto lo seca el sol!

Lo seca el sol, mas al alba volverá a caer de nuevo.
El hombre, en cambio, fenece y se va para no volver.

Seguidores de Tian Heng

Adaptación: Li Yannian, músico y poeta de la dinastía Han

La literatura oriental, a pesar de estar enmarcada entre las más antiguas del mundo, sigue siendo ajena a Occidente. Su estudio parece apenas estar despegando de este lado del mundo, debido al poco acercamiento que hoy tenemos hacia ella. Los trabajos en conjunto o de manera individual que existen sobre esta, son escasos con respecto a la inmensidad de su producción. Las razones de este poco avance en los estudios sinológicos pueden estar atribuidos a factores como la dificultad a la que está ligada la lengua china y la escasez de estudiosos de la misma, la cantidad de textos que sería necesario leer, analizar y traducir. A pesar de las dificultades que se sugieren y de la extrañeza con que se mira dicha literatura, existen algunos espacios que, a paso de caracol, han dado lugar a estudios o traducciones de obras que van abriéndose camino en el respetado canon de Occidente.

Aún con la apertura que se ha ido gestando en torno a la literatura oriental, sigue existiendo poco interés por su estudio, situación que problematiza un rastreo de material para un proceso de investigación como es el caso; sin embargo, se logró dar con algunos aportes significativos a las líneas de sentido que ocupan la presente investigación.

Teniendo en cuenta lo anterior, presento algunos antecedentes consultados, los cuales me han ido arrojando luces sobre el análisis y la comprensión de la poesía china, en relación con sus enfoques estéticos y filosóficos, asumidos en este trabajo investigativo.

En consonancia con lo anterior, me permito nombrar el texto "*La poesía china sabe a nube*", de Pilar González España (2003). Aquí la autora se permite indagar en la interpretación del poema, partiendo de su contexto histórico y su construcción morfo-semántica. En ese mismo orden de ideas profundiza en el entendimiento del símbolo en la poesía china y su alcance en el lector. Por último, propone los sentidos como apertura a lo que nos invita o dice el poema. El aporte que este texto hace a mi investigación es la profundización, primero, sobre la ampliación de la potencia que tiene el símbolo dentro del poema y la recepción que provoca en el lector y, segundo, la importancia de lo sensorial en la construcción del sentido del poema.

Otro antecedente que traigo a colación es la tesis de pregrado de Wilson Pérez Uribe (2018) titulada “*El corazón en la punta del pincel: la literatura oriental desde una perspectiva estética y filosófica como aporte a la formación humanista*”. En ella, encuentro una mirada interesante sobre cómo el maestro puede construir su saber pedagógico alrededor de la enseñanza de la literatura oriental y cómo al mismo tiempo, este está en constante interacción con unos saberes culturales e históricos. Dicha tesis es interesante para mi propuesta, puesto que ahonda en la función mediadora del maestro desde los saberes de oriente y abona elementos importantes en cuanto a formación humanista se refiere.

Además de lo ya nombrado, deseo referenciar también el escrito titulado “*Textos de estética taoísta*” de Luis Racionero (2016). Esta es una apuesta por el acercamiento a los criterios estéticos del taoísmo chino, en contraposición al discurso estético occidental. Dicha comparación permite ampliar el enfoque sobre el hecho artístico y lo que acontece al interior del proceso creativo. El aporte que este texto provee a mi propuesta tiene que ver con la indagación sobre la relación del ser humano con lo que lo rodea, desde la reflexión de las estéticas de oriente.

De igual forma, deseo acotar el texto “*La luz penetra hasta alcanzar el musgo*”, de Ramón Dachs y Anne-Hélène Suárez (2003). Este texto desarrolla una mirada crítica sobre el contexto histórico de la poesía china del siglo de oro, además aclara la importancia de la escritura china dentro del poema, por otro lado, explica de manera minuciosa la composición silábica y rítmica del verso chino. Con este trabajo se alcanzó la comprensión de los ideogramas en el poema, en tanto ayuda a explorar su estrecha relación con lo nombrado y el sentido que cobra dentro del mismo; sumado a esto, permitió desentrañar desde la composición silábica y rítmica la intención genuina del autor.

Siguiendo la línea anterior, traigo a colación el texto “*Para entender la literatura china*”, de Taciana Fisac (2003). Aquí se analizan los elementos tenidos en cuenta en la configuración de una obra literaria china; de igual forma se observa cómo el contexto trasciende en los aspectos formales y de contenido. Por otra parte, se rescata el tejido de los valores humanistas dentro de la poesía china. Considero pertinente esta propuesta porque me permitió contrastar los valores humanistas de la literatura china con la contemporaneidad, también me ayudó a comprender la función de dicha literatura al interior del imperio.

Finalmente, considero necesario nombrar el texto *“Las venas del dragón”*, de Chantal Maillard (2021). En este, se pone de manifiesto cómo tres corrientes de pensamiento oriental (Budismo, Taoísmo, Confucionismo) pueden proveer respuestas a las crisis actuales que atraviesa el mundo; al mismo tiempo que pueden educarnos en aspectos como el buen gobierno, la armonía con el entorno y la profunda comprensión de nuestra propia naturaleza. Fue importante incluir este texto porque me permitió apreciar las resonancias filosóficas de las corrientes ya mencionadas, las cuales han nutrido la poesía china y amplían la comprensión profunda de su temática y esencia.

Es necesario aclarar que no se han logrado encontrar trabajos o investigaciones que articulen la poesía china con la idea de ser y estar en el mundo; no obstante, los textos advertidos anteriormente, proporcionan elementos importantes para el desarrollo de la propuesta investigativa que me atañe.

En este sentido, los antecedentes citados anteriormente son clave para lo que se pretende encontrar o tal vez añadir. Un grano de arena que ayude a la visibilización de la literatura oriental, ya que por mucho tiempo ha permanecido en el anonimato en los espacios académicos. Creo, humildemente, que esta carencia puede ser una bella oportunidad para contribuir al enriquecimiento del aspecto literario, del canon y de los espacios formativos.

1.2 El aroma de los juncos

“Incluso en lo ilegible también hay signos descifrables”

Pilar González España (2003)

Cuando iniciamos el tránsito de nuestra existencia, van creciendo a la par, como silenciosas enredaderas, preguntas que nos bordean y siembran en nosotros la idea de una búsqueda incesante sobre aquello que se anhela. De esta forma, bellamente extraña, vamos entendiendo que aquello que se busca con pasión se logra encontrar con los ojos del alma.

Y es que buscar, preguntar, indagar o investigar, se nos vuelven motivos contundentes e inamovibles en este peregrinaje, siendo necesario abordar desde otras orillas para encontrar sus facetas variopintas. Saber buscar no necesariamente llevará a encontrar respuestas, saber buscar es también encontrar más preguntas, y eso es ir en el sentido correcto.

Cuando buscamos respuestas precisas, carencias o déficit, estamos amarrando la investigación a una única mirada que en ocasiones puede ser parca y deficiente. Tal y como lo expresa María Nancy Ortiz (2015) en *“Avatares en la investigación narrativa en educación”*:

[...] una analogía con la práctica médica de carácter instrumental: el/la maestro/a empieza un proceso pedagógico examinando, con el propósito de diagnosticar una situación de carencia o dolencia (“los estudiantes no leen bien”, “no saben argumentar”, “tienen dificultades para escribir con coherencia”, por ejemplo); a continuación, basado en alguna teoría o conjunto de teorías, formula o receta una estrategia didáctica que subsane la carencia, que la remedie. Hasta ahí llega el proyecto de investigación, que luego confluye en la intervención y la triada “solución, impacto y mejoramiento”. (Ortiz, 2015, p.3)

En este punto, con toda seguridad, necesitamos ajustar nuestra brújula y empezar de nuevo, porque el horizonte que creíamos alcanzar está a punto de esfumarse con la bruma nocturna.

El miedo que siempre nos ronda en este punto, es decir, en el de la búsqueda, es el saber si vamos en la dirección correcta y qué necesitamos preguntar. Con respecto a lo primero, puedo decir que el estar extraviado será una constante cuando se busca una cosa, pero no debe mirarse como algo negativo, pues de ese extravío podemos recoger elementos que de alguna u otra forma abonarán a esa búsqueda investigativa que vamos llevando. El problema siempre ha sido que nos han mostrado una búsqueda investigativa con una única ruta, sin obstáculos en el recorrido o desaciertos, con un punto de partida y llegada perfectos, sin sobresalto alguno. Al respecto, retomando a Ortiz (2015)

Estos “extravíos” no buscan mejorar nada, aunque ya veremos que sí generan, sin pretenderlo, transformaciones y subjetivaciones. Más bien, lo que buscan es comprender y esta comprensión desembocará en la interacción pedagógica. (Ortiz, 2015, p.3)

En cuanto a, qué preguntar, Pérez (2018) en su trabajo de grado *“El corazón en la punta del pincel”* (2018), expresa que “preguntar ya es una forma de saber lo que se busca” (p.15). Esta apreciación nos deja claro que ninguna pregunta debe ser descartada del tapiz de lo buscado, pues

no es simplemente tener la pregunta técnicamente precisa, sino que cada pregunta que nos va surgiendo en ese buscar está llevándonos hacia dónde queremos.

Bajo este sentido es que he ido piloteando esta apuesta por la poesía china, dejando que las inquietudes que van surgiendo sean un faro, una luminaria que me guíe en el camino. Navegar sus aguas no es una tarea fácil, ya que son amplias y profundas; como bien lo acota Li Qingzhao en uno de sus versos: *“El resplandor de las aguas/ el color de las montañas/ tan entrañables/ imposible describir tan infinita belleza”*. Sin embargo, deseo asir una ínfima parte de ella, la cual espero riegue con su sensibilidad los espacios que se abran a recibirla.

1.3 El musgo que crece sobre la roca

En la montaña sola
Sólo resuena el eco.
La luz penetra honda
Hasta alcanzar el musgo.
Wang Wei (701-761)

La lectura es un instrumento vital en el mundo moderno, pues permite al ser humano generar una actitud crítica, reflexiva y de superación que abre puertas a nuevas oportunidades en la vida.

En ese sentido, las bibliotecas se convierten en espacios de gran importancia para encontrarse con el conocimiento e impulsar el desarrollo de una sociedad, ya que ponen al servicio de la comunidad los libros y las diversas manifestaciones culturales. Estas nos proveen elementos que nos habilitan para conocer e interpretar mejor, no solo el contexto que nos rodea, sino el mundo en su sentido más amplio.

Estos maravillosos escenarios se convierten en grandes fortines del saber donde las personas nos damos cita para compartir conocimientos previos, lecturas, información y cultura. Las bibliotecas permiten entablar un diálogo con el otro, donde se produce un crecimiento intelectual recíproco, tal como lo anota Wilson Pérez (2018):

La biblioteca es el gran epicentro de la investigación y el aprendizaje. Estudiar, leer y escribir son verbos de una misma aventura. Los espacios que congrega una biblioteca posibilitan un acercamiento íntimo y a la vez compartido con los libros. Hablar con otros y con uno mismo es signo de que la lectura ha vehiculado palabras nuevas que deben ser dichas. La biblioteca, entonces, se proyecta como una alta escucha de esas otras palabras, porque no las condena ni las sanciona; las guarda, las protege, les dé aire para su vuelo. (Pérez, 2018, p. 28)

En consonancia con lo anterior, se ha dispuesto de la *Biblioteca Público Piloto* como el espacio para desarrollar todas las dinámicas concernientes a esta investigación, la cual se ha centrado en la poesía china antigua. Por lo tanto, es válido traer a colación que dicho lugar es concebido como una piedra angular de la cultura y de los libros, que por allá en los años cincuenta ve la luz gracias a un convenio celebrado entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO- y el gobierno de Colombia. Dicha apuesta es una experiencia que se tomó de modelos de bibliotecas para poblaciones de escasos recursos en África, India y América Latina.

La sede central de La Piloto se encuentra ubicada en el barrio Carlos E. Restrepo, comunidad que por tradición ha sido habitada y visitada por intelectuales de las más variopintas formas de pensar y que, de una u otra manera, han hecho grandes aportes a la ciudad. La Biblioteca continúa su expansión y labor cultural, siendo las filiales su apuesta de conexión con las comunidades en Medellín.

Ahora bien, teniendo en cuenta el puente que pretende establecer la biblioteca con la ciudad, a través de sus filiales, se opta específicamente por llevar a cabo esta propuesta de literatura oriental, en la sede Carlos Castro Saavedra, ubicada en el barrio Florencia, mejor conocida como “*Tren de papel*”. Dicha filial se encuentra en un sector atravesado por dinámicas de violencia y pobreza, lo cual hace que el acercamiento de los habitantes del barrio a la sede sea complejo.

Este sector con grandes necesidades sociales muestra un bajo interés por la lectura y la apropiación de espacios donde se permita la interacción con los libros. Sin embargo, se considera este lugar como una oportunidad para promover el acercamiento a una literatura poco estudiada,

desde la cual se puedan desarrollar apuestas que inviten a la interacción con la lectura, la reflexión, la crítica, la escritura, entre otras.

En definitiva, este espacio en donde se le ha permitido habitar a la poesía china, abre su crisálida y asombra con su esplendor los ojos del destino, que esta bella irrupción casi que premeditada transforme inexorablemente la baraja de la historia, inundando con sus aguas de cambio la geografía que se halle desierta.

1.4 Ondas en el estanque

El agua calla,
Pero si el aire la mueve; repica...

Han Yü

La poesía china no consiste simplemente en transmitir cosas bonitas. Esta poética, además de ser bella en sí misma con su esencia, congrega una propuesta de vida y sensibilidad. En resumidas cuentas, lo que sucede en esta es que el poeta vierte toda su experiencia espiritual practicada; en este sentido, la poesía china antigua es considerada un camino espiritual.

Algunos estudiosos coinciden en que la poesía china no debe ser mirada a través de las corrientes filosóficas que la atraviesan, sino viceversa, ya que sus tres mil años de desarrollo ininterrumpido le han permitido recoger muchos elementos espirituales de una cultura bastante consciente y firme.

Teniendo presente lo anterior, se debe destacar que la cultura china ha desarrollado algo denominado “*el pensamiento chino*”, el cual es un pensamiento distinto al de otras culturas. Dicho pensamiento se basa en ser equilibrado en todos los aspectos de la vida, evitando caer en cualquier extremo. En este tipo de pensamiento es importante tener claro que los opuestos son necesarios e interdependientes, pero siempre es fundamental mantenerse en el punto de equilibrio entre ambos¹.

¹ A esta idea se le conoce Yin y Yang, y estos cuando están unidos se llaman Tao.

Este elemento mencionado va muy de la mano de otros, como son la invitación a la pausa como momento de reflexión, el ser consciente en la forma en que habito y me relaciono con mi entorno, la manera en que valoro la vida, entre otros; aspectos que se reflejan en la poesía antigua y sobre los cuales, Occidente necesita con urgencia volver su mirada, ya que pueden proporcionar nuevas aristas sobre la forma en que habitamos el mundo.

Las breves pinceladas que se han anotado hasta el momento reflejan que hay un largo camino por recorrer en torno a la poesía china antigua y el contexto en el que esta surge. Contexto que va dotando de un gran sentido a una poesía que nace como un acto de resistencia frente a la violencia y se eleva hasta las nubes como un estandarte de la vida. Son estos elementos los que abren puertas a preguntas como: ¿Qué aportes puede proveer la poesía china al currículo? ¿Qué perspectivas estéticas y filosóficas están presentes en la poesía china antigua? ¿Cómo su estudio aporta nuevas miradas sobre la forma en que habitamos el mundo en Occidente? Este grupo de preguntas van muy de la mano de la gran pregunta que permea esta búsqueda y es ¿Cómo la poesía china clásica, desde sus estéticas y filosofías aporta herramientas para entender la forma del ser y habitar el mundo?

1.5 La luna por entre las ramas

La luna brilla en frente de mi cama,
La tomé por escarcha encima de la tierra.
Levantando mi cabeza, miro la brillante Luna,
Inclinando mi cabeza, me encamino a casa.

Li Bai (701-762)

Toda búsqueda investigativa necesita de unos propósitos que funjan como bitácora, para que indiquen con exactitud en qué dirección deben ser elevadas las velas para el viaje, de modo tal que el rumbo establecido pueda ser provechoso. Entonces, en el abordaje de esta poesía que se lee con los ojos del alma, algunos propósitos que podemos enunciar son:

- Identificar en planes y/o programas bibliotecarios de espacios no convencionales el lugar que ocupa la literatura china.
- Mediar talleres de estudio sobre poesía antigua china que permitan un acercamiento a sus estéticas y filosofías, con los jóvenes asistentes a la filial “Tren de papel” de la Biblioteca Pública Piloto.
- Favorecer la visibilidad de la literatura china en espacios escolares no convencionales desde una mirada crítica y reflexiva.

1.6 Del sendero que lleva a la cabaña

Cabalgando sobre una alfombra de flores, el garboso jinete pasa.
Su fusta toca la carroza de nubes multicolores, en que viaja una belleza.
Está, sonriendo, alza la cortina de perlas.
Y señalando un lejano pabellón rojo, murmura: “allí está mi casa”.

Li Po (701-762)

La poesía china, gracias a sus características particulares, nos regala a través de sus versos enseñanzas con una profunda sabiduría, las cuales pueden servirnos de brújula en un mundo que busca constantemente un punto de equilibrio. Los sabios y poetas chinos han sido grandes maestros al momento de revelarnos en cada uno de sus escritos, temas sensibles de la existencia humana. Bajo este encuadre, se presentan a continuación los aportes que puede proveer esta apuesta investigativa, en el orden de la formación literaria desde una mirada estética y filosófica.

Teniendo presente lo anterior, se precisa anotar que esta búsqueda aporta a la formación integral del ser, ya que la poesía china clásica alberga en su seno diversos aspectos de la humanidad: concepción de la vida y la muerte, la soledad, la lealtad, el amor, la amistad, entre otros. Otra oportunidad que representa -la investigación- es la capacidad de repensar, de forma crítica, nuestros saberes y la cosmovisión del mundo, a partir del diálogo con otra cultura, en este caso la china. Y, por último, es una posibilidad de impulsar espacios de formación sobre el arte, la poesía y la cultura china, que permitan la interacción con distintos escenarios en la ciudad.

Es importante tener presente que el amplio espectro de sabiduría al interior de una literatura como esta, no es posible abarcarla con una propuesta investigativa, sea cual fuere su finalidad. Sin embargo, en el transcurso de esta búsqueda, se espera que nos podamos sumergir en sus aguas, escalar sus montañas, peregrinar por sus senderos, abrir las puertas de sus templos para que nos abracemos en nuestras luces y sombras.

2 El vientre del bosque

En el bosque de bambú verde oscuro, un templo,
al atardecer, distante tañe su campana.
El sol declina, vestido con loto y bambú,
De lejos, solo retorna por el monte verde.

Liu Changqīng (709-785)

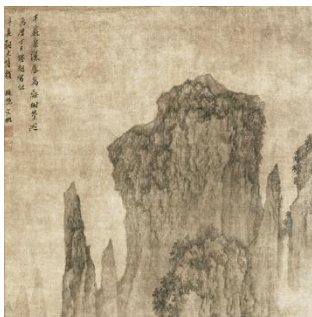

Ilustración 2 Wu Bin (1573 - 1620)

La teoría que no es repensada, rumiada o reflexionada difícilmente desembocará en una práctica viva o revitalizadora y mucho menos permitirá confrontarnos con ella si evitamos ponernos bajo su lupa. Teniendo presente lo anterior, entendemos que un horizonte conceptual no es simplemente la definición de términos clave, sino la reconstrucción de sentido a través de la escritura. Bajo esta mirada, se presentan en este apartado los ejes centrales que acompañan mi proyecto de investigación, en los cuales se articulan los referentes teóricos que soportan mis reflexiones.

2.1 Formación humanista: *el espíritu crítico*

Y con la armonía se rectifica el desorden...

Poema de la dinastía Han - Fragmento

Hablar de humanismo en nuestro tiempo presente puede ser bastante complejo debido a las dinámicas tanto culturales como políticas que desean el control global. Tendencias como la económica, que pretende sujetar la educación, la ética y por qué no decir que la vida, exigen con gran ahínco el reemplazo de la formación humanista por otra que sea más “útil y necesaria”. Sumado a esto, la guerra, el desplazamiento de millones de personas y la idea de que la naturaleza puede seguir siendo explotada sin control, le abonan a esa mirada deshumanizante que cada día va ganando terreno.

Sin embargo, frente a este triste panorama, son muchas las voces que se alzan pidiendo un retorno al humanismo para una buena vida en comunidad. Estas voces, se han dado cuenta de que no es suficiente el dominio de una técnica o conocimiento para sobrellevar el sentido de la vida. Es aquí donde Oriente se enarbola con sus filosofías ejemplares sobre el buen vivir y sobre las cuales, el mundo, en especial Occidente, debe volver la mirada e indagar lo que subyace en esa sabiduría milenaria. Como bien lo anota Nussbaum (2015), es necesario volver a esas tradiciones filosóficas orales y antiguas de gran valor (China, India, África), y no creer que las tradiciones de Europa Occidental son las únicas.

En ese orden de ideas, podemos observar cómo en la escuela y fuera de ella dan prioridad a otras disciplinas, ya que las humanidades no tienen tanta relevancia en la estructura social. En torno a esto, Nussbaum advierte que es prioritario fomentar: "capacidades vitales para la salud de cualquier democracia y para la creación de una cultura internacional digna que pueda afrontar de manera constructiva los problemas más acuciantes del mundo" (Nussbaum, 2010, p. 25). El fortalecimiento de la educación humanista desarrolla en las personas la capacidad de conectar con los distintos saberes del mundo. Esta categoría de pensarse como “ciudadano del mundo”, no debe ser mirada como algo vacío; sino como un reconocimiento a la diversidad de ideas, conocimientos y diversos campos culturales con los que las personas pueden tener una visión más amplia del planeta.

Bajo esta óptica, es interesante recordar que, cada época de la historia de la humanidad se ha preocupado por establecer procesos formativos que deriven en un ciudadano ideal; esto quiere

decir, que nuestro tiempo no es el único que busca la formación de sujetos, obedeciendo a ciertos ideales sociales. No obstante, lo que debiese permitir la formación actual, es la inclusión de las humanidades y todo el aporte que estas pueden ofrecer a la sociedad. Este aspecto, es el que ha cercenado las políticas actuales, lo cual ha traído como consecuencia, una sociedad inestable en todas sus facetas (social, emocional, política, entre otras).

Mirar nuevamente hacia las humanidades no es solo remitirse a aquellos campos de saber, que han establecido algunos colegiados a su parecer, como disciplinas de estudio. La verdadera educación se pregunta por la condición humana y acoge el aporte relevante de las humanidades, desde todas sus aristas, tal y como lo acuña Morín, [...] “no solamente de la filosofía y la historia, sino también de la literatura, la poesía, las artes”. (Morín, 1999, p. 23)

Teniendo presente lo anterior, es coherente la ruta a la que apuesta esta investigación, la cual no es más que, reconocer el arte y la literatura (para este caso especial, la poesía china antigua) como rasgos que posibilitan pensar una formación desde las humanidades y su impacto en los espacios no convencionales. Sumado a esto, es válido anotar que el arte en cualquiera de sus manifestaciones (pintura, poesía, música, literatura, entre otros) pertenece al campo de las humanidades, ya que es el resultado de un amplio proceso cultural y social. Esta idea corrobora la importancia de dichas manifestaciones artísticas, al momento de permitirle al hombre el desarrollo de la creatividad y la reflexión crítica del mundo.

Finalmente, Nussbaum apuesta por la necesidad de cultivar la imaginación y las artes, en tanto estas permiten el encuentro con los que nos rodean y la lectura crítica de la realidad. Permitir el acceso a las artes desarrolla, “el cultivo propio del mundo interior, pero también la sensibilidad ante los otros”. (Nussbaum 2010, p. 141)

2.2 Experiencia estética: *el espíritu sensible*

Pájaros que se pierden en la altura.
Pasa una nube, quieta, a la deriva.
Solos y frente a frente, el monte y yo
No nos hemos cansado de mirarnos

Li Po (Li Bai)

Cuando nos preguntan ¿qué es la estética?, normalmente nos decantamos por decir, que es aquello referido a lo bello o lo que está relacionado con entender la belleza. A pesar de que lo anterior es cierto, no es coherente abandonar dicho concepto a la suerte de una definición tan simple; más, cuando este se conecta con otros de gran envergadura (formación, experiencia). Frente a esto, Maillard anota que: [...] “entender lo estético en términos de belleza es restringir su uso al ámbito marcado por una de las muchas categorías de la sensibilidad, una categoría que, como cualquier otra, ha tenido históricamente su desarrollo, su auge y su ocaso”. (Maillard, 2017, p. 11)

Ahora bien, para que se pueda comprender la noción que deseo establecer, en torno al concepto de experiencia estética, considero necesario apoyarme en las reflexiones que algunos autores han hecho del mismo; puesto que, estas apreciaciones exponen de manera nutrida el concepto en cuestión, convirtiéndose en aportes relevantes para la discusión que en este apartado nos atañe.

Para Larrosa (2003), la experiencia es “eso que me pasa”, lo que está fuera de mí, pero me atraviesa. Esto debe entenderse como aquello que me marca o cincela, ese estigma que me permite hablar de experiencia. Así, de esta forma, es que podemos hablar de arte, cuando este nos atraviesa, nos incomoda y nosotros lo permitimos. Para este filósofo, el sujeto de la experiencia no puede ni debe entenderse como un sujeto activo, si no como un sujeto vulnerable, al que le pasan cosas, en resumidas cuentas, un sujeto pasional.

Por otro lado, Dewey concibe la experiencia estética de la siguiente manera:

[...] lo estético no es una intrusión ajena a la experiencia, ya sea por medio de un lujo vano o una idealidad trascendente, sino que es el desarrollo intenso y clarificado de los rasgos que pertenecen a toda experiencia completa y normal. Considero que este hecho es la única base segura para construir la teoría estética. (Dewey, 2008, p.53)

La experiencia estética juega un rol importante en la forma en que un individuo aprehende el mundo que le rodea, siempre y cuando esta sea desarrollada plenamente. En este momento es conveniente puntualizar, a qué me refiero cuando hablo de experiencia estética; ya que, basado en

los planteamientos anteriores, solo he presentado algunas pinceladas. Para esto traigo a colación lo que anuncia Maillard, en cuanto a experiencia estética:

[...] lo estético ha de ser entendido correctamente a partir de su etimología: aisthesis (αἴσθησις), que significa sensación y sensibilidad, y atañe, por tanto, a los modos de percibir. Designa tanto la capacidad de aprehender la realidad a través de los canales de la recepción sensorial como las categorías de la sensibilidad que son activadas en esa recepción. La experiencia sensible, en efecto, ha de ser re-presentada para adquirir sentido, ha de historiarse para hacer «mundo». (Maillard, 2017, p.11)

La experiencia estética nos lleva a pensar nuestro lugar en el mundo, a sabernos situar mejor en él y a establecer mejores maneras de relacionarnos con el mismo. Pero para que esto sea posible, es necesario el puente de la percepción, el cual, algunos autores consideran el eje central de la estética.

Bien sabemos, que culturas milenarias como China, lograron impregnar su alma y percepción del mundo en su pintura y poesía. La dinastía Tang fue una gran impulsadora de dichas manifestaciones artísticas, las cuales gozaron de mucha relevancia en la vida social y política. Los elementos que constituyen la naturaleza fueron celosamente recogidos por los pintores y poetas chinos en sus obras, imprimiendo en estas la esencia de lo percibido. Es por esta razón que, para acercarnos a estas obras, necesitamos una nueva mirada o percepción, pues los elementos que componen la obra conforman una unidad, un todo.

Es importante acotar dos aspectos; primero, el arte desarrolla el pensamiento y la sensibilidad estimulando en nosotros una reflexión crítica del mundo. Segundo, la forma en que oriente interactúa, siente y percibe el mundo puede ser un gran desafío y ejemplo a seguir para el mundo de occidente y sus modelos rígidos.

2.3 Formación literaria: *el espíritu sígnico*

“En el poema, pintura; en la pintura, poesía”

Proverbio antiguo chino

Como ya se mencionó en otro apartado, la época que vivimos se ahoga en una cultura mercantil, que invita a explotar cualquier cosa, sin conciencia alguna, excluyendo de tajo todo aquello que no dé réditos a granel. En una sociedad donde se prioriza la economía y la productividad, donde cada día cae una sombra sobre la humanidad y donde el individualismo está a flor de piel, no deja de asaltarnos la inquietud sobre el para qué de una formación literaria en estos tiempos.

Graciela Montes, en su libro *“La frontera indómita”*, ya se planteaba esta cuestión cuando expresaba: [...] “¿Por qué enseñar literatura? ¿Por qué insistir en que la literatura forme parte de la vida de las personas?... ¿Dónde debemos ponerla?” (Montes, 1999, p. 50).

No cabe duda de que este es el panorama del que somos testigos, donde la literatura es tratada como vil cenicienta, como un cacharro de poco valor, puesto que no se ve fin alguno. Aunque socialmente, la literatura no sea tratada con la importancia que se debe, es menester puntualizar que su aporte cultural, intelectual, reflexivo, ético, filosófico y por qué no, espiritual, es incalculable.

La literatura como una forma artística que puede comunicarnos sentimientos, historias e ideas. Un acercamiento adecuado puede permitir en un sujeto una amplia comprensión del mundo, la capacidad de construir sentido entre las imágenes que lee y el desarrollo de la creatividad. Lo anterior deja claro que la potencia que posee la literatura transforma y eleva el pensamiento de un individuo.

Teniendo esto claro, la formación literaria implica primero preguntarnos qué es enseñar literatura. Frente a esto, Montes anota lo siguiente:

[...] enseñar literatura no puede significar otra cosa que educar en literatura, que ayudar a que la literatura ingrese en la experiencia de los alumnos, en su hacer, lo que supone, por supuesto, reingresarla en el propio. Educar en la literatura en un asunto de tránsito y ensanchamiento de fronteras. (Montes, 1999, p. 55)

En ese sentido, guiar a un individuo para que transite por la experiencia literaria es hablar de enseñar literatura; sin embargo, esa enseñanza empieza por mi propia experiencia. Entonces,

bajo esa mirada, podríamos decir que la verdadera formación literaria es aquella que desde la experiencia lleva a aprehender la literatura, desde la subjetividad de cada individuo.

Por otra parte, para que la formación literaria sea esa posibilidad, se necesita que actores como la escuela y el docente, entiendan su importancia en la apertura de espacios en los que la experiencia y el encuentro con los mundos que nos provee la literatura para pensar, sean una realidad. Esto se convierte en un desafío, en tanto si se piensa que, muchas veces el único lugar que tiene un individuo para entrar en contacto con la literatura es la escuela. Pues es aquí, donde se deben valorar las diversas ventajas que implica el acceso de la literatura a las aulas, de tal manera que superemos el uso del libro como herramienta, o en palabras de Larrosa su “apropiación utilitaria” (Larrosa, 2003, p.33), y lo convirtamos en un motivo, en una experiencia llena de significado.

De esta manera, se puede afirmar entonces, que urge la necesidad de desarrollar una formación literaria alejada de métodos tradicionales y memorísticos, y más bien, centrada en la experiencia como un espacio donde el individuo pueda ser. Es apremiante también, que los entornos escolares, convencionales o no, posibiliten dinámicas donde los sujetos entren en diálogo con las obras, cultivando así la creatividad y el pensamiento crítico.

3 La polifonía del bosque

El hombre reposa, las flores de acacia caen.
La noche es tranquila, la montaña de primavera vacía.
La luna sale, sorprende a los pájaros de la montaña.
Entonces cantan, dentro del torrente de primavera.

Wang Wei (701-761)

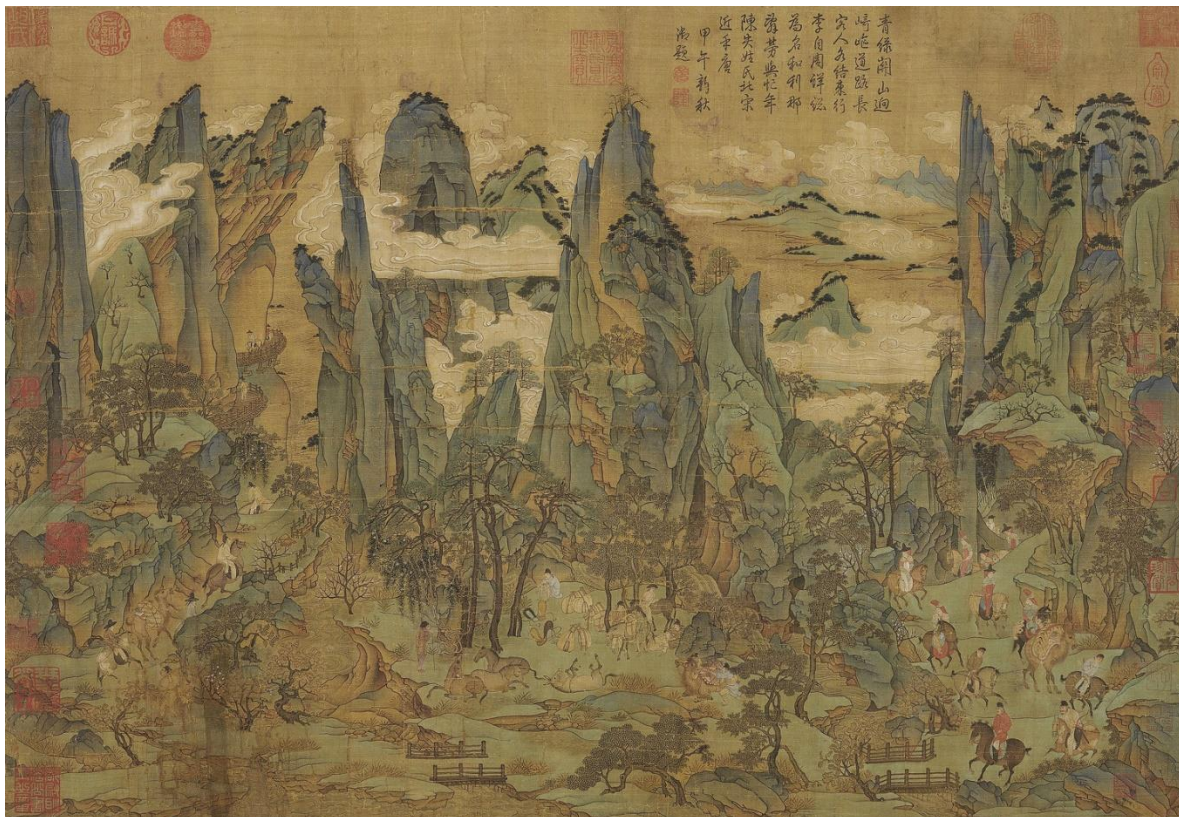

Ilustración 3 Li Zhaodao (675 – 758 d. C.)

3.1 Dao ²uno: el rumor de la tierra. A propósito de la práctica pedagógica

Desmonté un terreno al Sur y vivo rústicamente,
he vuelto a mi tierra.
Tao Yang Ming (372-427)

Cuando se nos habla de práctica pedagógica quizá inmediatamente viene a nuestra mente un conjunto de teorías y estrategias prediseñadas, dispuestas a concedernos unos resultados fijos sobre unas determinadas búsquedas. Esta idea dista de la realidad, pues la verdadera práctica pedagógica abarca una amplia gama de enfoques, aprendizajes, saberes y compromisos; sobre los cuales, hay una constante reflexión. Aunado a lo anterior, bien anota el filósofo Deleuze (1979) que la práctica “es un conjunto de conexiones de un punto teórico con otro, y la teoría un empalme de una práctica con otra. Ninguna teoría puede desarrollarse sin encontrar una especie de muro, y se precisa la práctica para agujerearlo” (p. 78). Por otro lado, dicha acotación, nos lleva a entender que tanto la teoría como la práctica van de la mano, ninguna puede estar separada de la otra. Esto me lleva a comprender que lo pedagógico también como ejercicio investigativo, me permite reconocer las líneas de sentido que he trazado.

Teniendo presente lo que intenta abordar este ejercicio investigativo y pedagógico, he situado mis apuestas desde diversas reflexiones, estéticas, educativas, investigativas y éticas. Desde estas aristas, como maestro en formación, voy construyendo nuevas miradas fundamentadas en el arte, la formación humanista y la literatura. Esto quiere decir, que de alguna u otra forma, he permitido que me habiten esas inquietudes surgidas a lo largo de la experiencia, no solo con los espacios escolares, sino también, con aquellos no convencionales, como lo es en este caso la biblioteca. Por

² El concepto del *Dao* es fundamental para entender la cosmovisión china. Suele traducirse como camino, vía o curso, lo cual no dista del camino de la práctica pedagógica.

tanto, la forma en que he abordado la metodología evidencia el carácter de la práctica que he venido tejiendo y que propende a no buscar un resultado verificable de la realidad, sino por una reflexión tranquila y respetuosa, basada en la interacción con el saber, con el contexto y con el otro.

3.2 Dao dos: el rumor del agua. *El suelo epistemológico*

Corriendo van las nubes, arriba, por el cielo,
y el cielo está también dentro del río.

Tu Fu (712-770)

El enfoque epistemológico desde el que se orienta o desarrolla esta propuesta investigativa es de carácter cualitativo. Mi idea no es reducir a una simple cuantificación, espacios no convencionales, tan bellos e importantes como son las bibliotecas, de modo que, se alteren las dinámicas en torno al saber del arte, la literatura y la formación humana que en estos se tejen. Además, es válido tener presente que, las diversas expresiones artísticas desarrolladas en este espacio, incluyendo la literatura, exigen de nosotros un acercamiento diferente, es decir, distanciado de la parquedad de los datos; antes bien, nuestro encuentro con estas manifestaciones debe provocar resonancias en todo lo que atañe con nuestra forma de habitar el mundo. Por esta razón, considero importante volver la mirada nuevamente a estos espacios donde también la escuela puede formar a sus estudiantes, ya que la biblioteca representa un espacio vital para cualquier lugar (escuela, pueblo, ciudad, entre otros), pues permite la interacción entre quienes la habitan y la construcción de conocimiento de manera significativa.

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que la investigación cualitativa provee una actividad de reflexión, pues constantemente estamos leyendo o interpretando el contexto en que nos encontramos inmersos. Gracias a esto, puedo mirar y reflexionar de forma consciente, con la idea de ir apuntalando esas búsquedas en torno a la formación literaria y humana. De acuerdo con Galeano (2004), la investigación cualitativa “rescata la importancia de la subjetividad, la asume, y es ella el garante y el vehículo a través del cual se logra el conocimiento de la realidad humana” (p. 18). Claramente en esta cita, entendemos que una apuesta investigativa tiene como piso lo

vivencial, implicando esto, la interacción que se desarrolla con el otro o los otros, la cual devela la condición latente.

En ese orden de ideas, traigo a colación a Cisterna (2005), el cual plantea del conocimiento lo siguiente: “un proceso subjetivo e intersubjetivo, en tanto es el sujeto quien construye el diseño de la investigación, recopila la información, la organiza y le da sentido” (p. 62). Podemos decir entonces que, un investigador que desarrolla una búsqueda no debe reconocer ese ejercicio como un proceso estático, para que logré comprender el entramado de las realidades que observa. Por tal motivo, esta búsqueda que desarrollo, intenta recoger la experiencia en dos direcciones: la del otro y la mía. Esto es fundamental, debido a que sin la intervención activa del otro (saberes, pensamientos, acciones), sería impensable hablar de diálogo, interacción, aprendizaje.

3.3 Dao tres: el rumor de los árboles. *De la investigación en arte y en literatura*

Pégate al gran árbol
pégate al pecho del hijo del bosque
escucha al monstruo con ramas y hojas que tiemblan
y fíjate si está bramando, bramando

Gao Hongbo (1951)

Con lo expuesto hasta ahora, es fundamental anotar que, uno los criterios necesarios en esta apuesta investigativa es la importancia del arte en la investigación, ya que el interés nace sobre la forma en que nos relacionamos con las artes y los caminos para investigar que existen con y desde las artes. Así pues, para establecer esta ruta metodológica fue necesario reconocer los saberes que se sitúan en la práctica artística y de esta forma, poder reflexionar en lo referido a la experiencia estética y la formación. Esto arrojó un nuevo escenario, pues se empieza a considerar el arte como ruta, que se puede sumar al ejercicio investigativo, dado que, este último, necesariamente no es una actividad exclusiva de las ciencias, antes, por el contrario, Hernández (2008) anota “en toda actividad artística hay un propósito investigador”. (p.92)

Con lo anterior, se pretende enfatizar la necesidad de pensar el arte dentro del campo investigativo, por lo que se requiere, acudir a la *investigación basada en artes* (IBA), de tal modo que podamos expandir los linderos establecidos de la investigación y explicar la relación que se teje entre este trabajo investigativo y el arte, proporcionando nuevos elementos que involucren la comprensión del mundo desde otras perspectivas.

En ese sentido, lo que busca la investigación basada en artes resulta necesario como ruta para el desarrollo de esta investigación, permitiendo encontrar otras formas de leer la sociedad y vincular el arte a procesos formativos. Hernández (2008) citando a Eisner y Barone define la IBA como una investigación de:

[...] orientación cualitativa que utiliza procedimientos artísticos (literarios, visuales y performativos) para dar cuenta de prácticas de experiencia en las que tanto los diferentes sujetos (investigador, lector, colaborador) como las interpretaciones sobre sus experiencias desvelan aspectos que no se hacen posible en otro tipo de investigación. (p.92)

De esta manera, es vital rescatar la experiencia como eje central al abordar la obra artística, la cual permite transformar la manera de construir saberes y comprender los tejidos de la cultura. Es necesario anotar que la IBA plantea el taller como un proceso, en donde lo artístico acompañado de otros elementos, forman un entramado de significados de la realidad, por lo tanto, no debe estrecharse solamente a la idea de lo visual, sino que:

También se vincula a la utilización de textos que permitan, debido al formato elegido- literario, poético, ficcional- conseguir el propósito heurístico que esta perspectiva posibilita. Textos que permitan a los lectores plantearse cuestiones relevantes y mirarse en ellos como un espejo que los interroga. (Hernández, 2008, p.95)

Es por ello por lo que, para la implementación del taller literario, no solo se tuvo en cuenta las imágenes artísticas de algunos pintores chinos, sino que se sumaron escritos literarios, que posibilitaron, una visión más amplia del autor y su obra.

Por otra parte, y con el ánimo de nutrir lo metodológico de esta ruta investigativa, se puso en diálogo la *investigación en literatura*, la cual, pareciera evidente que solo tuviese como base, el estudio de un objeto literario. No obstante, la esencia literaria del objeto no determina los límites de dicho enfoque. Puesto que, la noción de “lo literario” que caracterizaría a ciertas obras y otras no, sigue estando en discusión. Más bien, lo que se busca hoy la investigación literaria, es acercarse al objeto de estudio desde su textualidad, ya que este forma un todo, una idea, una imagen de sentido.

En ese orden de ideas, la investigación literaria implica necesariamente la voz y la mirada del lector, puesto que este, logra desentrañar el entramado de sentidos que la obra posee. Tal y como lo anota Zavala (2001) “el cambio metodológico más radical durante los últimos 40 años consiste en el descubrimiento del lector como productor de los procesos de significación”. (p.6)

Hablar del sentido de un texto, es prestarle atención a su lenguaje, analizar ese lenguaje supone adentrarnos en el sentido de ese lenguaje, es decir, no se busca solo comprender su función comunicativa, también se busca considerar sus posibles significaciones y proponer las múltiples interpretaciones que pueda tener. Acercarse a un texto para investigarlo desde este enfoque, es leer y comprender las resonancias, sus matices, la cadencia y los mundos posibles. Al respecto Zavala (2001) menciona: “Aquí es donde la teoría literaria sigue ocupando un lugar estratégico, pues éste es el ámbito de la creación de mundos posibles a través de la palabra” (p.6). Así, para mi apuesta investigativa facilita elementos necesarios para acercarnos a la poesía china antigua, los cuales, de manera acertada guían el goce del texto.

La investigación literaria es significativa si logra exponer los sentidos que afloran del lenguaje y que desde otras miradas o acercamientos pasarían por alto. En suma, interpretar un texto desde la investigación literaria, consiste en descubrir lo que hay en juego dentro de esos textos.

3.4 Dao cuatro: el rumor de las hojas. *Fases de la propuesta investigativa*

Cuando se vive en la montaña,
sienten los cambios estacionales.

Sun Cho (314-371)

A continuación, se recogen las fases que sirvieron de brújula para el desarrollo de esta investigación, gracias a ellas, fue posible elevar las anclas y dirigirnos al destino trazado que no era más que la literatura, el arte, la formación y la cultura, a través de la poesía china antigua.

3.4.1 Fase 1: las hojas del verano

En esta se realizó una cartografía, lo que permitió establecer un primer acercamiento con el lugar de la práctica y las dinámicas que permeaban el lugar donde desarrollaría mi práctica pedagógica. Aquí emprendí unas primeras indagaciones, que, de entrada, revelaron algunas dificultades del espacio bibliotecario en cuanto a la apertura y la asistencia de participantes, sin embargo, no opacaron la expectativa. Por lo tanto, fue necesario alistar las herramientas para dar una primera mirada a este territorio, de modo tal que se fuera vislumbrando el camino a seguir.

3.4.2 Fase 2: las hojas de la primavera

Aquí se puso a rodar la estrategia didáctica, la cual estaba ligada a la metodología de la investigación. Este fue el espacio en que la literatura dialogó con otras manifestaciones artísticas y abrió un lugar importante a la voz, presencia y experiencia estética de los participantes. El diálogo con las cooperadoras del lugar de práctica permitió articular estrategias junto con el material literario y apoyo en la construcción de las actividades. Cabe aclarar que en esta fase se hizo la convocatoria a los asistentes y el desarrollo de los talleres.

3.4.3 Fase 3: las hojas del otoño

Las fases anteriores me dejaron un importante insumo, el cual era necesario organizar, analizar e interpretar; por lo tanto, tuve que volver nuevamente a los referentes, las inquietudes, las experiencias y las voces que se habían sumado a la configuración de este ejercicio investigativo. Este momento, estuvo caracterizado por la actividad interpretativa, la cual permitió la construcción del tejido de saberes. Entonces, puedo decir, que esta fase requirió una mirada detenida, para ir apuntalando las líneas de sentido, que iban emergiendo de la interpretación de la experiencia en el taller literario.

3.4.4 Fase 4: las hojas del invierno

Este espacio de socialización correspondió a las diversas reflexiones suscitada en el lugar de la práctica, de esto hicieron parte las asesoras, los practicantes y el centro de práctica. Esto implicó devoluciones entre unos y otros y la valoración de nuestro ejercicio como aporte a las bibliotecas y sus apuestas en la formación de lectores.

3.5 Dao cinco: el rumor del viento. *Los instrumentos de la práctica*

Lánguidamente, en los brazos de la brisa.
me llegan aroma de casia y pino.

Lin Yen Nien (?)

Conforme iba abordando el recorrido de esta búsqueda investigativa, empecé a dilucidar la necesidad de establecer algunas estrategias que, en relación con la metodología planteada, permitieran, de manera eficaz, recoger, organizar e interpretar lo vivido. Por lo tanto, me di a la tarea de seleccionar cuidadosamente, algunos instrumentos, que pudiesen responder a mis intereses investigativos, a saber: análisis documental, memorias, taller, observación participante y no participante.

- **Memorias:** Es importante resaltar que las reflexiones llevadas a cabo en el desarrollo de este ejercicio metodológico fueron recogidas en una suerte de memorias pedagógicas, las cuales me permitieron tomar conciencia frente a la práctica. La escritura narrativa permite evidenciar líneas de sentido, saberes, dudas, aciertos, entre otros, que conllevan establecer tejido entre los conceptos de la apuesta investigativa y nuestro quehacer como maestros. Por esto, se puede afirmar que la memoria pedagógica es una herramienta indispensable, porque permite construir sentido, desde la pluralidad que alberga la palabra con plena convicción de que nuestras memorias pedagógicas fueron indispensables para el ejercicio de investigación, debido a que nos permitieron construir conocimiento desde las posibilidades subjetivas, plurales y simbólicas que se instalan en la palabra.

-
- **Observaciones participantes y no participantes:** En lo referido a este instrumento, considero que es importante puesto que, el investigador ya no es estático, sino que puede interactuar con el otro y el entorno en que se encuentra haciendo la búsqueda. Este dispositivo permite afinar la mirada con relación al espacio de práctica y las relaciones que allí se evidencian. Por tanto, cabe mencionar que fui partícipe de las sesiones del taller literario desarrollado en la filial *Tren de papel*, de la Biblioteca Pública Piloto, lógicamente, sin dejar de lado las observaciones. En suma, la observación constante y consciente, nos lleva a reflexionar no solo sobre el otro, sino también sobre nosotros mismos.
 - **Análisis documental:** Podemos decir que es un elemento crucial al momento dentro del proceso investigativo, pues requiere constantemente lectura, comparación de textos, clasificación y búsqueda. Gracias a esta herramienta, pude recolectar el material necesario y pertinente para el desarrollo del taller literario. Es importante aclarar que este ejercicio, de cierto modo, abarca todo el proceso investigativo.
 - **El taller:** Este ejercicio de configuración didáctica, fue la columna vertebral de este proceso metodológico, ya que se configura como un espacio de interacción y práctica. Respecto al taller, debemos remitirnos a su noción más antigua y es la de *taller artesanal*; este, implica la interacción entre un maestro y un aprendiz, en donde cada uno de ellos tiene claro su papel. Por otra parte, el taller también debe ser entendido como ese espacio propicio para la construcción y transmisión de saberes; bien lo expresa Ghiso (1999) “[...] el taller es reconocido como un instrumento válido para la socialización, la transferencia, la apropiación y el desarrollo de conocimientos, actitudes y competencias de una manera participativa y pertinente a las necesidades y cultura de los participantes”. (p.142)

Así pues, he considerado rescatable esta estrategia, en tanto se convierte en un espacio donde los asistentes lograron ejercitarse en el saber y en el hacer, fortalecer su imaginación, apasionarse por las obras y entender las realidades que los circundan.

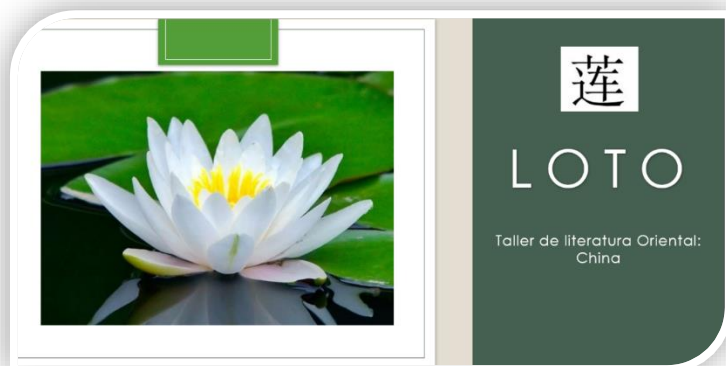
3.6 Dao seis: el rumor de los pájaros. *El taller de literatura oriental*

La luna sale, sorprende a los pájaros de la montaña.
Entonces cantan, dentro del torrente de primavera.

Wang Wei (701-761)

Como ya se planteó anteriormente, el instrumento central para esta investigación fue el taller de literatura, ya que es un instrumento propicio para el investigador, en tanto quiere lograr un espacio dinámico y nutrido de sentido, del cual pueda extraer elementos para enriquecer sus interpretaciones. De lo anterior Ghiso (1999) anota [...] “dispositivo para hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, para hacer recrear, para hacer análisis -o sea hacer visible e invisible elementos, relaciones y saberes-, para hacer deconstrucciones y construcciones”. (p.142)

Específicamente, el taller desarrollado para esta ruta fue en poesía china clásica o también conocida como la poesía del siglo de oro en China. Dicho taller fue desarrollado en la filial *Tren de papel*, de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín bajo el nombre de LOTO.

TODOS LOS SÁBADOS
Taller de Literatura Oriental
El taller de literatura oriental es un espacio para la exploración de lo bello, a través de los sentidos y la palabra leída; donde se entretrejen múltiples reflexiones que permiten un acercamiento a nuestro modo de ser y habitar el mundo.

Facilitador: Hobbys Ortiz - Licenciado en español y literatura
Hora: 2:00 p. m. a 3:00 p. m.
Lugar: Coliseo Multipropósito - Barrio Florencia.
Inscripción previa

Abril - Creativa / 2022 51

Figura 1 Afiche de difusión. Biblioteca Pública Piloto (2022)

En primer lugar, se llevó a cabo la difusión e inscripción al taller. Este ejercicio contó con la colaboración de algunos promotores de la filial, quienes, por medio telefónico o en el sitio, inscribían al público en general, ya que no había límite de edad para asistir al taller.

En segundo lugar, se desarrolló el taller en sí, el cual constó de siete sesiones divididas de acuerdo con el bloque temático que las abarcaba (la organización se hizo con la intención de abordar los temas y las actividades): una sesión de contextualización, dos sesiones sobre la poética de la imagen, dos sobre la poética de la muerte y dos sobre la poética del amor. Algunas de las actividades se presentan en este cuadro:

TEMA	ACTIVIDADES
Contextualización	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lecturas en voz alta ✓ Construcción de la flor de loto
La poética de la imagen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Construcción de texto poético ✓ Lecturas en voz alta ✓ Elaboración de un paisaje en acuarela
La poética del amor	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Carrusel de sensaciones ✓ Ejercicio de escritura con pincel ✓ Lectura en voz alta de “El libro de las odas”
La poética de la muerte	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El ritual: elaboración de objetos en origami para representar un ritual chino. ✓ Elaboración de carta para un ser amado que está ausente. ✓ Lecturas en voz alta

Cada sesión fue desarrollada en tres momentos: apertura, desarrollo y cierre. Dadas estas breves instrucciones, se recogen las siguientes memorias:

- ✓ **Sesión 1:** Como bien se dijo anteriormente, esta y todas las sesiones se llevarían en la filial *Tren de Papel*, de la Biblioteca Pública Piloto, ubicada en el barrio Florencia de la ciudad de Medellín. El encuentro inició con la *apertura*, la cual consistió en un video corto sobre

un artesano trabajando en su taller; al terminar, se invitó a los asistentes a dialogar sobre los elementos que pudieron percibir en este y a partir de esa discusión, se introdujo la naturaleza y apuestas del taller. En el momento del *desarrollo*, vimos una serie de imágenes sobre diferentes aspectos de China: gastronomía, arquitectura, fiestas, cultura y demás. Nos detuvimos en las tres corrientes filosóficas más importantes que la permearon y ahondamos un poco en cada una de ellas, revisando los saberes que proponían. El *cierre* fue un espacio donde recogimos todas las ideas planteadas y las pusimos en contraste con algunos aspectos de Occidente, seguido, procedimos a la construcción en origami, de la flor espiritual de Oriente: el loto.

Figura 2 Memoria fotográfica talleres. Primera sesión.

- ✓ **Sesiones 2 y 3:** En estas sesiones se trabajó “la poética de la imagen”. *Apertura*, se inició con un vídeo titulado “Los 92 shi”, el cual era un poema chino que solo contenía esa grafía, pero para sorpresa de los asistentes al taller, esta construcción poética narraba una historia. Escuchamos el poema en chino y en español, luego iniciamos un diálogo sobre los elementos que tenía el poema y las imágenes que provocaba el mismo. *Desarrollo*, se les mostró a los asistentes unas pinturas chinas clásicas y se leyó unos poemas de Li Po, la idea era comparar la manera en que emergían las imágenes y qué impresiones nos generaban. Además de esto, hablamos un poco sobre la construcción o formación de ambas manifestaciones artísticas a través del tiempo. *Cierre*, luego de recoger las ideas discutidas hasta ese momento, se propusieron dos ejercicios, el primero consistía en construir un escrito poético partiendo de una serie de imágenes dadas previamente, el segundo, era construir una imagen o pintura, a partir de la elección de un poema de Li Po. La idea era aplicar todo el saber construido en las sesiones.

Figura 3 Memoria fotográfica talleres. Segunda y tercera sesión.

- ✓ **Sesión 3 y 4:** En estas sesiones se trabajó bajo el bloque temático “la poética del amor”. *Apertura*, el lugar se dispone con una ambientación previa, pues se inició con actividad que se llamó “carrusel de sensaciones”, esta trabajó de la siguiente forma: los asistentes recibieron un trozo de plastilina con la cual representaron cómo se sintieron con cada experiencia vivida en ese momento. Aquí los participantes estuvieron todo el tiempo con los ojos vendados y se les hizo interactuar con varias sensaciones, como fueron el sonido de diversos elementos de la naturaleza, la lectura de un poema y olores de diversos tipos. Seguido a esto, se abrió un espacio para dialogar sobre la experiencia. *Desarrollo*, siguiendo este orden de ideas, se elaboró la pregunta ¿qué momentos, situaciones o experiencias en tu vida, te han hecho sentir tranquilo, feliz o plácido?, a partir de esto, se les contó a los asistentes que uno de los temas centrales de la poesía clásica china era el amor y cómo los poemas con dicha temática fueron escritos en momentos difíciles, nuevamente aquí, se abrió un espacio para discutir este aspecto, a la par, y para ir relacionando lo comentado, leímos algunos poemas amorosos de la compilación “el libro de las odas”. *Cierre*, se propone una actividad más, que consistía en escribir en trozo mediano de cartulina, utilizando un pincel y acuarelas, una palabra que por lo general esté asociada a cuestiones negativas, pero que otros momentos también puede estar relacionada con el amor; para que los participantes tuviesen claridad de lo que se pretendía se les dio un ejemplo, por otra parte, algunos plantearon escribirlo en grafía china, utilizando un traductor digital, la idea fue bien recibida por lo que se hizo de esta forma.

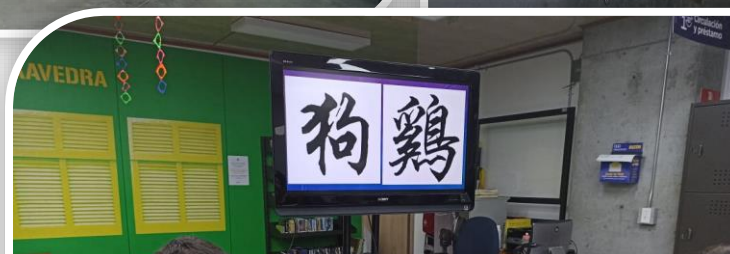

Figura 4 Memoria fotográfica talleres. Tercera y cuarta sesión.

- ✓ **Sesión 6 y 7:** En estas sesiones se trabajó bajo el bloque “la poética de la muerte”.
Apertura, se inició retomando el ejercicio de la última sesión, a petición de los asistentes, ya que por cuestiones de tiempo no se pudo socializar. Seguido a esto se vio un video que hablaba de los rituales en China, en especial el funerario, luego de verlo, se abrió un espacio para hablar de la importancia de los rituales en una sociedad y qué rituales teníamos en nuestra sociedad. *Desarrollo*, se les relato el suicidio del oficial de guerra chino Hang, sus motivaciones para hacerlo y de cómo sus soldados le realizaron un ritual funerario. Luego, a través de unos poemas chinos que hablaban sobre la muerte, de autoría anónima, dialogamos sobre como la sociedad china concebía este estado, lo pusimos a consideración con nuestro contexto y realidades. Este espacio fue enriquecedor, debido a los múltiples sentidos que pudimos extraer, no solo de la muerte, sino también de la vida y el respeto por el otro. Por último, en el *cierre*, se les propuso elaborar una carta para una persona ausente, sea que estuviese viva o no, donde le expresaran su agradecimiento, su aprecio o cualquier otra cosa que le quisiesen decir, luego, haríamos un pequeño ritual para ofrecerle ese homenaje a esos seres amados. Esta última sesión fue bella debido a todas las cosas que detonó.

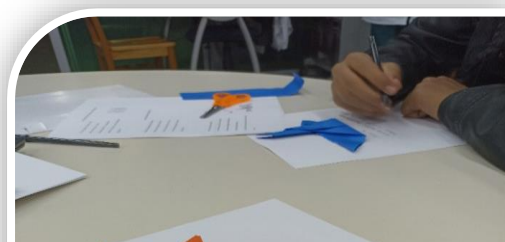
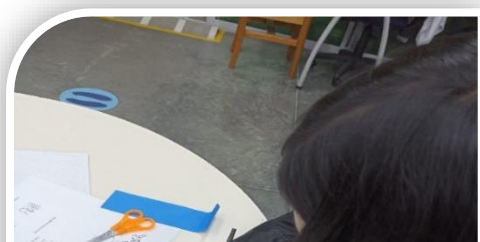

Figura 5 Memoria fotográfica talleres. Sexta y séptima sesión.

3.7 Dao siete: el rumor de la cigarra. Aspectos éticos de la investigación

La cigarra dice que la ropa de las hojas de sauce
es obra de las tijeras...

Gao Hongbo (1951)

Para la realización de cualquier actividad que involucre al otro dentro de un proceso de investigación, se hace necesario darle a conocer el fin de este, puesto que, es un ejercicio que implica que afloren pensamientos, emociones, formas de ver y habitar el mundo. Por lo tanto, toda

investigación pondrá en dialogo al investigador con sus participantes, garantizando así, la construcción de un tejido basado en diferentes subjetividades.

Debido a esto, se hace necesario mencionar en esta apuesta investigativa que los asistentes al taller de literatura oriental, planteado en líneas anteriores, fueron puestos en conocimiento de la naturaleza del mismo y de todas las implicaciones. Dicho ejercicio fue abierto, pues su único interés era el de generar espacios de reflexión a través de la poesía clásica china en consonancia con la forma en que habitamos el mundo y nos reconocemos. En ese sentido, se les comunicó la libertad de asistir sin ninguna coerción al espacio, al igual que podían abandonarlo en el momento en que así lo consintieran.

Por otro lado, se les dio a entender que su participación en este taller se haría pública, a lo que ellos voluntariamente aceptaron, pues sus ideas u opiniones estarían expuestas al dejar parte de sus construcciones elaboradas en este espacio. Todo lo anterior fue acordado y aceptado por ambas partes, dejando claro mi compromiso de no revelar fotos o productos escriturales de aquellos que no estuvieran de acuerdo. En esa medida se les expuso que sus construcciones artísticas o literarias servirían como elementos de análisis para llevar a cabo las reflexiones al interior de mi ejercicio investigativo, donde sus experiencias serían respetadas, pues eran fundamentales para esta investigación.

Un elemento importante que se tuvo presente siempre fue el respeto por las voces obtenidas en el taller al momento de elaborar los análisis, ya que de estas emergieron los insumos suficientes que acuñé en el trabajo de investigación. Por lo cual, es loable recordar que este ejercicio de interpretación es un diálogo mancomunado entre investigador y participantes, tal como lo expresa Cubides y Durán (2002):

En el proceso de investigación se requiere confrontar entonces las interpretaciones de primera instancia (emic, hechas por el actor a partir de sus experiencias cotidianas), frente a las interpretaciones de segunda instancia (etic, realizadas por el investigador, desde fuera)". (p.14)

Finalmente, queda claro que los jóvenes inscritos a este ejercicio participaron de manera consciente y libre, aceptando que sus producciones fueran referidas y analizadas en este trabajo de

grado. Además, como lectores y usuarios de la biblioteca se vincularon al taller y valoraron cada actividad, reconociendo las oportunidades, experiencias y aprendizajes alrededor de la poesía china.

3.8 La cabaña que se divisa a lo lejos

Limpié mi cabaña y la preparé para la visita de un monje,
que llegó a visitarme desde las montañas lejanas.
Vino bajando desde los picos ocultos por las nubes,
para verme en mi casa de techo de paja.

Wang Wei (701-761)

Los apartados que se presentan más adelante son el resultado de mi apuesta investigativa, la cual, en el desarrollo de sus estrategias, estuvo atravesada por el diálogo, la observación, la reflexión y la lectura. Las experiencias allí plasmadas dan cuenta de la polifonía de subjetividades, tejidas al interior de las producciones artísticas elaboradas.

En ese sentido, es válido decir que asumo el último capítulo como un texto colectivo, pues un cúmulo de ideas y voces hacen presencia en esas líneas. Gracias esas subjetividades que los participantes (asistentes al taller, asesora y autores) me han regalado esta apuesta investigativa ha logrado llegar hasta aquí.

4. El bosque dentro de la cabaña

Al fin puedo avanzar por la ignorada senda
hacia la luz del monte, hasta un lugar secreto,

en el que hay una cabaña oculta al pie de una cascada,
donde duermen las horas y los viejos árboles,
y un aire astuto arranca de sus copas
sollozos y lamentos de alegría.

Anónimo

Ilustración 4 Sheng Mao (1310 - 1360 d. C.)

Llegar a esta última parte de la búsqueda es saber que el tránsito no ha sido fácil, como tampoco se es el mismo después de haber pasado por distintas experiencias, lecturas y subjetividades. Es por lo tanto, que este capítulo se convierte en un espacio clave para desentrañar las posibilidades que se pueden explorar desde la dimensión de este ejercicio investigativo. No obstante, las producciones recopiladas de las sesiones desarrolladas, de la mano de la teoría

planteada, permiten establecer unas líneas de sentido que siguen configurando las intenciones de esta investigación.

4.1 El paisaje interior: *La experiencia*

A través de los abetos
aparece la luna,
clara y brillante,
para que la contemples extasiado
Chang Chien (?)

4.1.1 Los devenires de una experiencia en la investigación basada en artes

La gran dificultad que evidenciamos la mayoría de las personas hoy es el hecho de que cuando nos enfrentamos a una obra, sea visual o literaria, nos cuesta abrirnos a las provocaciones que esta nos sugiere, ya que no sabemos acercarnos a ella o más bien, no hemos sido educados para este tipo de encuentros. Atendiendo a esta afirmación, solo basta observar la poca importancia que se le presta a este elemento en los centros de formación, cualquiera que sea su naturaleza; sin embargo, el Ministerio Nacional de Educación expone:

La sensibilidad formada puede enriquecer su relación con las obras y con cualquier entorno natural o estético a nivel cualitativo, lo cual califica esta competencia específica. (Orientaciones pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional, 2010, p.15).

Al respecto, recuerdo la primera sesión del taller literario, en donde se les pidió a los asistentes que escribieran las impresiones que le provocaban unas pinturas y la lectura de unos poemas, del autor chino Li Po. Para mi sorpresa solo una persona logró desarrollar la actividad sin dificultad, el resto me mostró su hoja en blanco, expresando:

Daniela³: *“Me cuesta mucho, no sé qué decir, en el colegio no hemos hecho este tipo de ejercicios”*⁴

Juan Pablo: *“No veo mucho arte y la verdad no sé qué interpretar, a mi tampoco en el colegio me enseñan artística hace rato”*

Mauricio: *“Yo la verdad no sé qué decir, porque en el colegio no me han enseñado mucho cómo entender el arte”*

Si bien estas respuestas evidencian una necesidad que poseen los participantes del taller, también refuerzan la idea que venía discutiendo anteriormente, la cual es, la necesidad urgente de que tanto los espacios convencionales y no convencionales replanteen sus apuestas educativas y le abran un espacio a la sensibilidad.

Por otra parte, esta apuesta de abrir espacio a la experiencia estética debe ser guiada y, quien guíe, debe ser alguien que haya experimentado esa sensibilidad, alguien capaz de animar esa conexión entre el sujeto y la obra. En tanto sea posible establecer ese vínculo, el sujeto tendrá la capacidad de abrirse a múltiples posibilidades de interpretación, no solo de la obra, sino también de su entorno. Referido a esto último, Dewey (2002) anota: "La experiencia estética nos permite experimentar el mundo de manera más rica y significativa." (p.48)

En ese orden de ideas, viene a mi memoria una de las sesiones del segundo bloque temático, en donde nos encontrábamos retratando con acuarelas la imagen producida por un poema chino de libre elección, de entre los que se habían dispuesto en la mesa de trabajo. De pronto, un muchacho de 17 o 18 años se acercó a ver en qué hacíamos, cuando vio que pintábamos me preguntó si podía participar, le contesté que sí; luego de explicarle la dinámica de la actividad, le entregué sus materiales y muy concentrado empezó a trabajar. Minutos después pasé para observar cómo iba y me topé con un bosque precioso, pero bastante intrincado, le pregunté por la pintura y me dijo que representaba parte de su vida. Vacilante me empezó a decir que era el mayor de tres hermanos y

³ Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los participantes.

⁴ Las respuestas se han redactado de forma fiel, con el ánimo de respetar la voz de los asistentes.

debido a la difícil situación económica en su casa tuvo que trabajar de día y validar los estudios de noche. Me comentó también que siempre le había gustado la pintura, pero que no había podido hacer ningún curso por culpa de su situación, también me dijo que tenía muchos problemas en casa en ese momento y pintando se había podido desahogar. Por último, me dijo que se llamada Julio, luego, se llevó su pintura. Esa fue la única vez que lo vi. Esta anécdota me recuerda Dewey (2008), cuando afirma: "La experiencia estética nos ayuda a vivir la vida de una manera más plena (p. 17). Deseo de todo corazón que, donde quiera que esté Julio, haya encontrado la serenidad que busca y que, así como como Wang Fo, el arte lo haya podido salvar.

La anterior anécdota surgida en una de las sesiones recoge lo que se venía exponiendo anteriormente: cómo acercarse al arte o entrar en interacción con él es también interactuar con otras realidades. Creo que urge la necesidad en estos tiempos, de abrir espacios en colegios, universidades, bibliotecas y demás, para que el arte nos salve la vida.

4.1.2 Construcciones alrededor de la experiencia con la poesía

Intentar trabajar la experiencia poética representa un paso más allá en el camino de la investigación basada en artes. Aquí, la poesía se convierte en el centro de la exploración, permitiendo que los participantes del taller se sumerjan en la creación poética, descubriendo cómo las palabras se convierten en un vehículo para expresar emociones, pensamientos profundos y realidades subjetivas. La poesía china, para este caso, se convierte en el hilo conductor que teje las experiencias de los asistentes, en una narrativa rica y significativa, lo que resulta en una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que los rodea.

Es de anotar, que la poesía se convierte en espacio sagrado para la expresión, donde los participantes aprenden a utilizar la metáfora, la imagen y la musicalidad del lenguaje para comunicar su mundo interior de manera más contundente. La experiencia poética se convierte en un medio para explorar las complejidades de las emociones y las inquietudes de la existencia humana. Gracias a esto, los participantes de este taller construyeron sus mundos poéticos, donde los versos se convierten en ventanas hacia las dimensiones más profundas de su subjetividad y, al mismo tiempo, en puentes para conectar con otros a través del lenguaje compartido de la poesía.

A propósito de esta última idea, Dewey (2002) afirma, "La experiencia estética es una experiencia social, que nos conecta con los demás." (p.20)

Hablar de experiencia con la poesía no solo se centra en la creación de textos poéticos, sino también en la reflexión sobre la poesía como experiencia en sí misma. Los espacios trabajados con los asistentes al taller fueron un propicio para explorar cómo la poesía se relaciona con la identidad, la memoria y el sentido de pertenencia. Frente a esto, los participantes cuestionaron cómo la poesía puede revelar diferentes aspectos de su experiencia vital y cómo la creación poética se convierte en una herramienta de autorreflexión y autodescubrimiento; en relación Mélich y Bárcena (2002) exponen, "La formación narrativa de la identidad hace posible que el ser humano descubra lo que él es y consiga tramar más o menos coherentemente, el relato de su existencia" (p.78). La poesía se convierte en un espejo en el que se reflejan las múltiples facetas de la subjetividad humana, contribuyendo a una comprensión más profunda y enriquecedora de la experiencia personal.

4.2 La melodía desconocida: Formación en literatura y artes

El fresco viento de los pinos
se tambalea en las siete cuerdas del laúd
es una melodía antigua que solo yo amo;
pasó de moda y ya nadie la recuerda.

Li Shangyin (813-853)

4.2.1 Sobre la formación literaria

El viaje de la formación literaria es una senda maravillosa hacia la construcción de nuestra identidad a través de la narración. Como alquimistas de las palabras, la literatura nos brinda la llave hacia la puerta que nos conecta con el lado sensible del mundo. A través de sus páginas, nos sumergimos en un reino donde la belleza, la armonía y la razón, se entremezclan de maneras insospechadas permitiéndonos mirar la realidad desde otras ópticas. Tal y como lo apunta Máillard (2017) "La razón estética no es una razón puramente racional, sino que implica también la sensibilidad. Es una forma de conocimiento que nos permite aprehender la realidad de una manera

más completa” (p.26). Por esta razón, proveer un encuentro con lo literario es como una práctica ancestral que nos transporta a un universo paralelo donde cada palabra nos conecta con la esencia de las cosas.

En consonancia con lo anterior, recuerdo una sesión del taller en donde trabajamos el concepto de la muerte desde la concepción Oriental. En esta leímos algunos poemas e intenté construir una ruta para los asistentes, de modo tal, que fueran capaces no solo de comprender los poemas y conceptos, sino también de articularlos a sus vidas, luego podían compartir sus apreciaciones. Aquí algunos ejemplos:

Juan pablo: la verdad es que la primera vez que lo leí, no entendí nada, luego con las sugerencias que usted nos dio sí, y la verdad me parecieron interesantes y profundos. Incluso me pusieron a pensar en mi abuela que ya murió, como en donde estará ahora mismo.

Valentina: a mí me pusieron a pensar fue sobre el más allá, lo que uno cree que puede haber y lo que pasaría con los que se quedan vivos si uno se muriera.

Daniela: a mí me pasó lo mismo que Juan Pablo, yo no entendí al principio. También me dejaron pensando sobre la muerte y el valor de la vida.

Las respuestas de los asistentes a esta sesión permiten evidenciar cómo un buen acompañamiento o mediación para acercarse a la literatura se hace necesario, no solo para su exploración, sino también para encontrarnos en ella, de modo tal, que nos permita conectar con nuestra esencia. Guiar la experiencia literaria, es lograr un buen pacto de lectura entre el lector y el texto. No se tendrá la misma experiencia con la literatura, cuando se es guiado como cuando no.

Además del ejercicio anterior, los participantes debían elaborar un texto donde contarán sus experiencias con la muerte o un escrito que le quisieran dedicar a alguien cercano que hubiese fallecido. Esta otra actividad de la sesión la traigo a colación, puesto que me permitió observar cómo ellos narraban sus vivencias, las cuales, de una manera u otra, daban pistas sobre la vida de

quien narraba. El acto de relatar es importante en un taller literario, pues permite entender el mundo a través de quien narra. Al respecto, Mélich y Bárcena (2002) expresan, “La identidad de una persona solo se puede revelar en la acción, en la historia de una vida, en el relato, en la narración” (p.81). Este espacio me permitió entender que ser formado en literatura es poder narrarse a sí mismo, es dar pincelazos en el lienzo de nuestra identidad.

4.2.2 Pistas para una formación en clave poética

Es necesario rescatar la importancia de la poesía en la actualidad y renovar las formas en que esta se enseña, no solo en la escuela, sino fuera de ella. La poesía como arte, tiene mucho que aportar a esta sociedad, Jauss (2002) expone con acierto lo siguiente: "El arte nos permite desarrollar nuestra sensibilidad moral. El arte nos permite apreciar la belleza de la vida y el valor de la diversidad." (p. 27). Si la sociedad desea recomponerse, entonces debe empezar por permitir que la poesía se pasee por sus escuelas, bibliotecas y universidades, mejor dicho, debe integrarla a su estilo de vida.

Por otra parte, considero necesario acercar el lenguaje poético a la vivencia de los sujetos y no distanciarlos con adefesios que lo enrarecen. Lo anterior lo evidencí en las primeras sesiones con los participantes del taller de literatura oriental, pues muchos no gustaban de leer poesía y menos tenían idea de la poesía china clásica. De entrada, ya tenía un gran problema, pues la concepción que estos chicos tenían de la poesía era de algo de antaño, esto se evidencia cuando me manifestaban:

Juan pablo: yo la verdad no leo poesía porque eso tiene un lenguaje muy enredado que uno no entiende.

Mauricio: profe, a mí no me gusta leer poesía, porque esas son cosas de viejitos. Eso cuando uno está enamorado.

En este sentido, haber apelado por la poesía china clásica para desarrollar este taller fue bueno, pero desafiante; puesto que, era acercar a los participantes a una cultura y literatura prácticamente desconocidas para ellos, bien lo evidencia un primer diálogo en la sesión inicial. A la pregunta ¿qué sabe sobre poesía china?, algunos respondieron:

Juan Pablo: *profe la verdad no sé, pero china es muy conocido por ser una potencia comercial del resto, no tengo idea.*

Daniel: *profe yo sé que son muy tesos con la tecnología.*

Aquí me atrevería a decir, que estos muchachos representan el desconocimiento de muchos frente a una literatura tan interesante como lo es la china. Por tal motivo, decidí volverla parte de esta apuesta investigativa, ya que su filosofía, estética y lenguaje cotidiano, invitan al lector a una experiencia grata. Creo que volver la mirada sobre esta poética es supremamente interesante, yo diría hasta necesario; pues en ella convergen una cantidad de saberes, con unas propuestas vigentes para el ser humano de hoy. A propósito de lo anterior Jauss (2002) anota, "El arte nos permite ampliar nuestra perspectiva sobre el mundo. El arte nos permite experimentar el mundo desde diferentes puntos de vista." (p. 22).

La experiencia con este tipo de poesía fue enriquecedora, pues la invitación que hace para ser o habitar el mundo es muy distinta de aquella por la que nos encontramos permeados en la actualidad. Y es que este tipo de literatura permite un ejercicio de pensamiento desde lo estético, lo literario y lo humanista.

A propósito de esto, en una de las sesiones en que dialogábamos sobre la formación de esta poética, decíamos que había surgido como acto de resistencia a la violencia o guerra interna de la China imperial, algunos muchachos manifestaban su asombro, pues esperaban otra vía más violenta para protestar o resistir. Aquí se pudo llevar a reflexionar a los participantes sobre las dinámicas violentas que rigen nuestro país y cuál sería, tal vez, la mejor forma de proponer una transformación. Para esto, se propuso escribir una idea sobre lo reflexionado y se dio la libertad de compartir lo trabajado:

Daniela: *considero que si es importante leer esta poesía, porque nos ayuda a tener una mirada diferente sobre la manera en que debemos actuar.*

Es interesante la potencia que tiene esta poesía, desde un lenguaje sencillo y cercano al lector. Por esto considero, que este tipo de literatura debiese tener un espacio en las escuelas y bibliotecas, donde se trabajase con libertad. Por otro lado, deseo rescatar la importancia del taller, pues gracias a este, como espacio de interacción y construcción, permite que literaturas como estas, encuentren un nicho donde florecer. Tampoco está por demás, el papel importante que juega la biblioteca Pública Piloto, que abre sus puertas a experiencias como estas, convirtiéndose así, en pionera de cambios y fortaleciendo la visibilización de este tipo de literaturas.

4.3 La tranquilidad de la montaña: *Formación humana y subjetividades*

¿Por qué no nos alegramos hoy
si ya ha terminado la guerra?
olvidemos nuestras preocupaciones,
que la vida merece ser bien vivida.

Han Yü (768-824)

4.3.1 El taller como propuesta de creación

El taller literario se convierte en un lugar de experimentación y autorreflexión. Este debe ser pensado y diseñado como un espacio colaborativo, en donde los participantes puedan explorar y pensar sus subjetividades, lo cual construye, a su vez, sus identidades. Lo anterior me recuerda a Torres (2006), cuando expresa una de las funciones de la subjetividad: “identitaria, pues aporta los materiales desde los cuales individuos y colectivos definen su identidad y sus pertenencias sociales”. (p.88). En consonancia con esto último, en el taller se forjan conexiones profundas consigo mismos y con los demás.

La experiencia en un taller va más allá de la mera instrucción; se convierte en una propuesta de creación personal y colectiva. Aquí, los participantes no solo adquieren habilidades literarias y artísticas, sino que también se sumergen en un proceso de autodescubrimiento y autoexpresión, como sucedió en este taller de literatura oriental, pues en más de una ocasión, los participantes

dejaban ver su mundo interior. Por lo cual considero que dicho taller permitió explorar narrativas personales, experiencias compartidas y emociones a través de la escritura y la creación artística.

Para ejemplificar este aspecto, traigo a colación una de las sesiones del taller, donde trabajamos sobre la muerte, en esta hicimos el comparativo de cómo concebían la muerte en Oriente y Occidente, a través de unos poemas de Wang Wei, en esta ocasión algunos expresaron:

Juan Pablo: la muerte para nosotros es algo trágico, debido a la forma tan violenta en que se nos arrebató la vida, en cambio para ellos, es simplemente una despedida.

Daniela: me parece que tenía unos rituales muy bonitos para despedir a los seres amados, pero como dice Juan Pablo, acá no pasa lo mismo y menos en Colombia. A nosotros nos han enseñado a temer a la muerte.

Mauricio: la muerte es algo muy complicado acá, por la forma en que nos toca asumirla.

Es claro que, en estos espacios los chicos van formándose, van creciendo, van integrando nuevos saberes que le ayudan a tener una mirada crítica frente al mundo. Los talleres, además de ser espacios de aprendizaje, se convierten en reflejos de la diversidad y la riqueza de las subjetividades de los participantes.

El taller se debe mirar como una vía para trascender las fronteras tradicionales de la enseñanza y la formación. A través del diálogo y la colaboración, los participantes no solo se empoderan como individuos creativos, sino que también contribuyen a la construcción de un ambiente que valora y promueve la diversidad de voces y perspectivas. Creo que es válido anotar lo importante que es para la ciudad que lugares como la Biblioteca Pública Piloto, promuevan la apertura de talleres en literatura, ya que estos, no solo son espacios para aprender, sino también para generar relaciones.

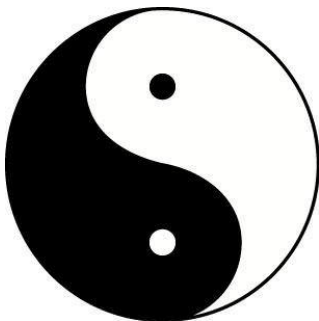
4.3.2 Leer(se) y escribir(se) desde lo poético

Explorar los procesos de lectura y escritura desde una perspectiva que vaya más allá de lo meramente académico, es una tarea retadora tanto en la escuela como fuera de ella. Aquí, la

Figura 6 Escritos participantes taller

Observando las imágenes anteriores, podemos decir que, leerse y escribirse desde la poético, contribuyó a la construcción de una identidad rica y matizada de los participantes, a una mejor comprensión de sí mismos y de los demás, promoviendo la empatía. Además, al trascender la mera lectura y escritura académica se fomenta una apreciación más profunda de la diversidad de voces literarias, lo que a su vez enriquece el diálogo cultural y el tejido social.

4.4 YING-YANG, ni principio ni fin: *A modo de conclusión*

Mientras mi barca se mece
en su nebuloso amarre
y la luz del día declina,
me surgen viejos recuerdos.
¡Qué vasto es el mundo
qué próximos al cielo
están los árboles,

y qué diáfana en las aguas
la cercanía de la luna!

Men Haoyan (689-740)

Llegar hasta aquí no significa que se ha terminado el camino, solo indica que hay mucho más para recorrer. La búsqueda que se ha emprendido desde el principio no ha acabado, solo se ha transformado en otras búsquedas. Este tramo recorrido es simplemente un ejercicio investigativo en constante reflexión gracias a todas las voces que aquí convergen. Ahora solo resta que, como maestro en formación siga construyendo horizontes, enriqueciéndome con nuevos aportes y, sobre todo, continúe aprendiendo a habitar el mundo junto con quienes me rodean.

En relación con lo anterior, subrayo la relevancia de seguir poniendo la mirada en otros horizontes, en tanto estos permitan seguir reflexionando sobre la literatura china y su aporte a la formación no solo en la escuela, sino también fuera de ella. Este enfoque brinda la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza humana y su postura frente al mundo que habita. Asimismo, es esencial llevar a cabo una reflexión en profundidad que integre las voces tanto de espacios escolares como de los no escolares.

De esta manera, en el transcurso de esta búsqueda investigativa, me impregné de aportes significativos, puesto que, al interactuar con otros sujetos, las perspectivas personales se expanden, permitiendo que las experiencias se entrelacen, enriqueciendo el proceso de formación. La propuesta investigativa aquí desarrollada propende en todo momento por el encuentro con el otro, su valor y aporte significativo en el espacio que habitamos. Por otro lado, resalto la grata experiencia que fue investigar en un espacio no convencional, pues esto refuerza la idea de que fuera de la escuela también se aprende, sin demeritar la relevancia de esta última. Creo que estas experiencias resaltan el compromiso político y ético del docente en la sociedad.

Considerando todo lo expuesto, puedo afirmar que en lugar de respuestas concretas me he encontrado con vivencias y perspectivas que convergen en un horizonte de sentido común a través de la expresión artística y literaria. Por esta razón, lo más valioso que me llevo de esta travesía son interrogantes en lugar de respuestas definitivas; por lo tanto, invito a otros maestros amantes de las letras a embarcarse en la aventura de explorar las numerosas posibilidades que la literatura oriental ofrece a la formación, ya que en ella pueden entrelazarse diversas esferas del

conocimiento. Además, los futuros aportes que se hagan a esta temática enriquecerían los procesos de enseñanza y aprendizaje para encarar las experiencias desde otras miradas.

Finalmente, quedan sobre la mesa algunas preguntas que se conectan con la experiencia vivida desde la práctica pedagógica y con la apuesta por la formación literaria en la escuela: ¿Cómo seguir pensando la literatura oriental en espacios no escolares? ¿De qué manera la literatura china se puede vincular a la práctica de los espacios de ciudad? ¿Qué lugar ocupa la literatura china en la escuela?

Referencias

Alberti, R., De León, M. (2003). *Poesía China*. Madrid, España: Visor.

Cisterna Cabrera, F. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa. *Theoria*, 14(1), 61-71

<https://cutt.ly/1wErJOI4>

Cubides, H. y Duran, A. (2002). Epistemología, ética y política de la relación entre investigación y transformación social. *Nómadas*, (17), 10-24.

<https://cutt.ly/ORGsgsn>

Dachs, R., y Suárez, A. (2003). La luz penetra honda hasta alcanzar el musgo. *Quimera: Revista de literatura*, (224-225), 30-33.

Deleuze, G. (1979). *Los intelectuales y el poder, entrevista con Michel Foucault*. En: M. Foucault, *Microfísica del poder*. Madrid, España: Ediciones La Piqueta

Dewey, J. (1949). *El arte como experiencia*. Ediciones Paidós Ibérica

<https://cutt.ly/ZRGjSHg>

Fisac, T. (2003). Para entender la literatura china. *Quimera: Revista de literatura*, (224-225), 34-39.

-
- Fu, Du. (2006). *Bosque de pinceles*. Selección y traducción de Guillermo Dañino. Madrid, España: Hiperión.
- Fu, Tu. (2000). *El vuelo oblicuo de las golondrinas, traducción de José Antonio Preciado Idoeta*. Guadarrama: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
- Galeano, M. E. (2011). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. (7.ª ed.) Universidad Eafit.
- Ghiso, A. (1999). Acercamientos: el taller en procesos de investigación interactivos. *Estudios sobre las culturas contemporáneas*, (9), 141-153.
- <https://cutt.ly/nRGd6mc>
- Gil Fernández, R. (2018). Hacia una construcción del sujeto en Michel Foucault. *Wímb lu*, 13(1), 9-26.
- <https://cutt.ly/ORGfcUz>
- González, P. (2003). La poesía China sabe a nube. *Quimera: Revista de literatura*, (224-225), 24-29.
- Hernández, F. H. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Education siglo XXI*, (26), 85-118.
- <https://cutt.ly/uRGfOjA>
- Jauss, H. (2002). *Pequeña apología de la experiencia estética*. Barcelona, España: Paidós.
- Larrosa, J. (2003). *La experiencia de la lectura: estudios sobre literatura y formación*. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.
- Larrosa, J. (2006). Sobre la experiencia. *Aloma*, (19), 87- 112.
- Po, Li. (2005). *A punto de partir: 100 poemas de Li Bai, edición y traducción de Anne-Helene Suárez Girar*. Madrid, España: Pre-textos.
- Maillard, C. (2017). *La razón estética*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- <https://cutt.ly/dRGgnWy>
- _____. (2021) *Las venas del dragón: confucianismo, taoísmo y budismo*. Barcelona, España: Galaxia Gutenberg.

Mélich J.; Bárcena, F. (2002). *La educación como acontecimiento ético*. Barcelona, España: Paidós Ibérica.

Ministerio Nacional de Educación. (2010). *Orientaciones pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media*. Colombia.

Montes, G. (1999). *La frontera indómita: en torno a la construcción y defensa del espacio poético*. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.

Morín, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. París, Francia: UNESCO.

Nussbaum, M. (15 de diciembre de 2015). 'Las humanidades deben fomentar el pensamiento crítico': *Martha Nussbaum*. El Espectador.

<https://cutt.ly/BwErZC4a>

Nussbaum, M. (2010). *Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades*. Buenos Aires, Argentina: Katz.

Ortiz, M. N. (2015). Avatares de la investigación narrativa en educación. Diferentes maneras de pensar, distintas formas de escribir. En: *XIV Jornadas, II Congreso Internacional del maestro investigador. Investigar en educación y educar en investigación. Avances y perspectivas*. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, marzo 26- 28 de 2015.

Pérez, W. (2018). *El corazón en la punta del pincel: la literatura oriental desde una perspectiva estética y filosófica como aporte a la formación humanista*. [Tesis pregrado, Universidad de Antioquia]. Repositorio institucional de la Universidad de Antioquia

Racionero, L. (2016) *Textos de estética taoísta*. Madrid, España: Alianza Editorial.

Torres, A. (2006). Subjetividad y sujeto: Perspectivas para abordar lo social y lo educativo. *Revista Colombiana de Educación*, (50), 86-103.

<https://cutt.ly/CRGhrZR>

Zavala, L. (2001). La tendencia transdisciplinaria en los estudios culturales. *Folios*, (14), 23-30

<https://cutt.ly/fRGhmQE>