

En una linda mañana, de sol y cielo azul, partimos a la Escuela La Pastora, en una de las muchas comunas periféricas de Medellín. Esta era una de las tantas visitas de los/las poetas invitados/as al *Festival Internacional de Poesía de Medellín* a zonas marginales de la ciudad de Medellín y su región metropolitana. En la misma van iban, también, los responsables del proyecto Gulliver, el tallerista y poeta Felipe Posada (Colombia), Jairo Guzmán (Colombia) y las activistas Bianca Jagger (Nicaragua) y Helen Mack (Guatemala), ambas galadornadas con el Premio Nobel Alternativo de la Paz. Para quienes lo vivimos, fue una experiencia inolvidable... participamos de una lectura poética que iba acompañada del ritual de los/as niños/as por la paz. Y en el escenario escolar construido para recibirnos, las máscaras hechas entre todos/as representaban a los/las desaparecidos/as. Una historia de resistencias y resiliencias, ahora mezclada con las intervenciones poéticas que llevábamos. Si la poesía sirve para algo, seguramente es para alimentarnos de humanidad. Así salimos todxs, con más fuerza en el alma.

Jairo Guzmán nació en Medellín, Colombia, en 1961. Es cofundador del *Festival Internacional de Poesía de Medellín* y miembro de su comité de dirección. Dirige la *Escuela de Poesía de Medellín* y el *Proyecto Gulliver* (escritura creativa para niños). Es también miembro del comité editorial de la *Revista de Poesía Prometeo*.

Revista Sures – Estimado Jairo Guzmán, conocer al proyecto Gulliver fue una de las tantas sorpresas del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Podrías contarnos sus inicios, como se gestó el proyecto?

Las primeras acciones formativas, con fundamento en la expresión poética y artística, las iniciamos en la década de los noventa, desde la fundación del Festival. Consistieron en el

desarrollo de talleres de apreciación de la poesía y creación literaria, dirigidos a niños, niñas, jóvenes y profesores, en barrios de las comunas de Medellín afectadas y vulneradas por el flagelo de la violencia y la exclusión social.

Entre los diversos proyectos que implementamos, desarrollamos procesos de apreciación de la poesía y de escritura creativa dirigidos a 300 docentes de la ciudad, quienes aplicaban inmediatamente todo lo aprendido, como excelente metodología para que sus alumnos estudiaran y construyeran el idioma con imaginación creadora.

En la misma década de los noventa, también desarrollamos procesos de cualificación en expresión poética dirigidos a niños, niñas, jóvenes y adultos. Entre ellos, había adolescentes (de ambos sexos) vulnerados, habitantes en centros de acogida. También había jóvenes habitantes de los barrios más afectados por la violencia, quienes asimilaron de manera muy constructiva todos los procesos que realizábamos en centros juveniles y en bibliotecas muy precarias de los barrios populares. También realizamos procesos de apreciación de la poesía, estimulación de la lectura y creación poética en ocho municipios del departamento de Antioquia, aplicando un manual de escritura creativa que estructuramos Luis Eduardo Rendón y yo. En esa ocasión estos talleres se dirigieron a jóvenes creadores en arte y poesía, así como a docentes y personas que estaban realmente interesadas en la expresión poética.

En la década del dos mil, se gestionó una propuesta de talleres de escritura creativa para niños y le llamamos Proyecto Gulliver, que fue apoyado por la Fundación Danielle Mitterrand -France Libertés-. Su implementación se realizó del 2005 al 2006 (un primer año de proceso) y luego del 2007 al 2008.

Después de haber realizado una nueva propuesta del Proyecto Gulliver, esta fue aprobada por la Fundación Alta Mane de Italia, para implementar, bajo mi dirección, procesos en el año 2011. Desde ese momento se ha desarrollado, de manera continua, hasta el presente año de 2017, con el apoyo de la misma fundación.

RS – Cómo se justifica la introducción de un proyecto con los niños de la periferia de la ciudad es un Festival de Poesía?

Desde 2012, cada año, niños del Proyecto Gulliver leen sus poemas en actos del Festival. Pero la modalidad de que los poetas vayan a las escuelas a leer sus poemas con los niños de Gulliver es para fortalecer en los niños varios de los aspectos que el proyecto atiende. Sucede que a partir de 2013 se introdujo en los procesos de escritura creativa el propósito de fortalecer en los niños algunas de las llamadas “habilidades para la vida” como autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales y manejo de emociones y sentimientos. Estos nuevos elementos han enriquecido el enfoque del proyecto y lo convierten en un proceso de acompañamiento psicosocial desde la poesía y el arte, que ayuda a transformar referentes simbólicos cargados de violencia en otros referentes más radiantes y enriquecidos con las potencias expresivas de la poesía y el arte.

Así que, cuando hay Festival de Poesía los niños ya han realizado la primera etapa del proceso de un año y es una ocasión excelente para que ellos practiquen lo aprendido y lo proyecten a los otros. Se pretende lograr empoderamiento cultural de los niños, niñas y adolescentes que el proyecto atiende y esto se logra dotándolos de voz y ellos mismos demuestran, con sus poemas y su lectura en voz alta, que tienen algo nuevo que decir y que pueden ser escuchados.

Esto contribuye a proteger a los niños de diversos riesgos sociales, ayuda a que sean generadores de una nueva actitud ante la comunidad, teniendo como fundamento la poesía y su capacidad de congregación.

RS – Cuántas personas están actualmente involucradas en el proyecto? Y cuántas se han beneficiado desde sus inicios? Y cuáles son los roles que cumplen?

Actualmente los beneficiarios directos son 360 niños, niñas y adolescentes. Pronto aumentarán, ya que se constituirán nuevos grupos. Los niños y niñas tienen edades de 9 a 12 años. También están involucrados seis formadores talleristas que son creadores en artes y en poesía. Además se cuenta con el apoyo de las directivas y docentes en las instituciones educativas en que se desarrollan los procesos que se realizan en el aula de clases de lengua castellana.

Desde sus inicios, se han beneficiado aproximadamente 4000 niños.

RS – Sería posible pensar el proyecto Gulliver como una práctica o una acción de mediación cultural? En este caso, qué media? Qué resultados (políticos e/o poéticos) espera obtener?

Es una práctica que está al cruce de varios caminos, pero todos ellos conducen al mejoramiento de la expresión escrita y oral, así como de las habilidades para la vida en niños, niñas y adolescentes, fundamentados en la expresión poética y artística.

Está al cruce de caminos de la lúdica, la poesía, las artes, la educación complementaria y alternativa, la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, la pedagogía de las inteligencias múltiples.

Se pretende aportar a la renovación espiritual y cultural que se requiere en estos momentos, trabajando en el enriquecimiento del imaginario de la niñez y la adolescencia, con referentes cargados de esperanza y visiones de un país en paz y reconciliación.

El proyecto se fundamenta en que al enriquecer el aspecto creador del lenguaje se posibilita un mejor desarrollo de las habilidades sociales, cognitivas y emocionales.

El propósito principal es que los beneficiarios superen las dificultades en la expresión oral y escrita, mediante la estimulación del aspecto creador del lenguaje, fundamentados en la expresión poética.

Dentro de los resultados se espera que las niñas, niños y jóvenes enriquezcan su lenguaje, ya que está bastante restringido y vulnerado por la agresividad y la violencia.

Otro resultado es la creación de nuevos referentes simbólicos que permitan avanzar en la construcción de paz.

También se espera que el proyecto contribuya en el empoderamiento cultural de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como una forma de protegerse de los diversos factores de riesgo a los que están expuestos.

RS – Podrías contarnos algo sobre la recepción de los niños, de sus padres y de las escuelas al proyecto? Es decir, como ven los niños y docentes al proyecto?

Cada vez adquiere más aprecio por la comunidad educativa, por los padres y por la comunidad donde viven. Valoran mucho el trabajo porque observan mucho progreso en sus hijos a nivel del desarrollo del lenguaje, de su capacidad creadora y de sus capacidades de intersubjetividad mediante la palabra.

Los niños quieren mucho el proyecto porque les permite descubrir en ellos mismos toda la riqueza de sus talentos para la expresión desde un lenguaje lleno de imaginación creadora, belleza y eficacia comunicativa.

En el siguiente escrito una niña manifiesta su aprecio por el proyecto:

“Mi nombre es Daniela Estrada Montoya, estoy en el grado quinto con mi profe Dora Zuluaga.

Los jueves recibo los talleres del Proyecto Gulliver, durante dos horas, de siete a nueve de la mañana. A veces nos quedamos más tiempo y aprovechamos el recreo para escuchar los poemas que Gulliver nos lee en voz alta y nosotros también leemos y escribimos.

Yo quisiera que el taller fuera toda la jornada, porque se pasa muy bueno y se aprende de otra forma.

Uno puede preguntar sin pena y si se equivoca no lo regañan, ni se burlan.

Lo que más me gusta del Proyecto Gulliver, es todo: Las dinámicas, los juegos creativos, los acertijos, crear personajes, jugar con las palabras, darle vida a las cosas cuando las nombremos con un lenguaje bonito.

También me gustan mucho los ejercicios de escritura creativa, los abrazos, las risas, la manera como nos hacemos en el salón, nos sentamos en el piso limpio, en círculo, Gulliver nos dice que no cerremos del todo el círculo, para que la poesía entre o lleguen los espíritus de los desaparecidos y nos cuenten algo de su vida, del más allá, yo me echo reír y la paso muy bueno.”

RS – Podrías comentar y mostrarnos algunos de los textos producidos por estos niños?

Hay muchísimos textos bastante hermosos creados por los niños.

Te presento un poema en el que un niño exalta su ser, se autodescubre desde la creación poética:

Soy el poema que vuela

Soy el poema que vuela
El río que resplandece como el halcón
La nube que baila como el águila
El sol que florece y sueña
El gigante que los une a todos
La imaginación que libera y ayuda

Daniel Macea, 10 años.

En la misma línea del autoconocimiento, los siguientes poemas:

Misterio

Yo no soy yo. Yo soy otro con los otros. Yo existo porque existen otros que también existen a mi lado y ellos existen porque yo también existo para ellos. Si ellos no estuvieran a mi lado y yo tampoco, qué sería de mí, qué sería de ellos, con quién compartiríamos la existencia, las alegrías, los llantos, las rabias, los triunfos, o esta poesía con cara de misterio.

Juan Gabriel Osorio, 10 años.

Yo soy el ave
que rompe el silencio
del viento

Valentina Grajales, 10 años.

Yo soy la nube
de las canciones
del agua

Jaider Stiven Gómez, 9 años

El siguiente poema de una niña donde revela cómo le surgen los poemas:

El nacimiento de los poemas

En las noches solitarias, cuando las lluvias inundan los países
y la ciudad se vuelve oscura y gris, pienso en los desastres que golpean el mundo.
Al ver las estrellas, imagino niños felices jugando bajo las aguas que son como espejos donde
navegan los barcos que se reflejan luminosos desde los puentes.
Luego el silencio invade mi cuerpo y de repente surgen palabras
que se convertirán en poemas que suenan como melodiosas canciones.

Sofía Henao, 10 años.

En los siguientes poemas los niños le cantan a los desaparecidos:

Niño desaparecido

Si yo fuera un colibrí volaría muy muy rápido para encontrarte y llevarte a un lugar donde estés
a salvo y seguro.
Si yo fuera un león reuniría a mi manada para que te salven.
Si yo fuera la florescencia mi olor te salvaría de ese gran terror que estás viviendo hoy.
Si yo fuera un cocodrilo te buscaría y nadaría contigo por el gran río.

Thomas Castaño, 8 años

Quiero volverme águila para ayudarte a regresar.
Quiero volverme cocodrilo para traerte comida.
Quiero volverme rayo para ayudarte.
Quiero volverme el sol para alumbrarte.
Quiero ser una estrella fugaz para iluminarte el camino.
Quiero soñar con un mundo en que todos estén con su familia.

Quiero ser tu amigo para ayudarte con todo, para darte energía.
Quiero ser tu camino para ayudarte a regresar a tu casa.

Ana Sofía Arbeláez, 9 años

En el siguiente poema la niña Yajaira Morelo le canta al espíritu de la noche:

Espíritu de la noche

El espíritu de la noche está dentro del pico y las plumas de la lechuza.
La lechuza canta y el espíritu se vuelve más grande que ella.
El espíritu de la noche está en los ojos del búho, en la velocidad de los ratones,
en la malicia del gato, en las estrellas, en un ángel negro con dientes blancos,
tan blancos que el espíritu de la noche se ve en su sonrisa.
Al ángel le gusta bailar son cubano.
El ángel dice que el espíritu de la noche también está en el tambor
por donde salve ferviente el espíritu de la música africana.
En las fiestas de su tierra ancestral, el ángel se mete a la cocina
y se come un pescado frito con patacones.
El ángel dice que el verdadero espíritu para los rituales sagrados
está en la comida de su tierra, el ángel del sur es mi papá.

Yajaira Morelo, 12 años.

El siguiente es un canto a Orfeo que la niña Isabel Valdés escribió después de haber asistido a una sesión de taller donde se recreó el mito.

A Orfeo

Podrás seguir encontrando a Eurídice.
No te des por vencido.
Sea como sea, algún día la encontrarás.
Sea mañana, sea pasado mañana o el día en que sigas
cantando esas canciones tan dulces y tan hermosas.
Te deseo lo mejor para esa grande tristeza
que tienes por dentro de ti, Orfeo.
Que te vaya bien en la vida.
El inframundo es muy peligroso para ti, qué estas vivo.

Isabel Valdés, 10 años.

Un poema inspirado en la música:

La música se esconde en mi corazón artista
Mi música se esconde en los latidos de mi corazón
La música nació de una lágrima
Nace de una gota de mar
La música esconde el amanecer
Las lágrimas nacen cuando caen flores del sol

La mirada es el amor de la música
La música vuelve locos a mis oídos
La música me sigue con los latidos de mi corazón.

Angie Carrillo, 11 años.

Un bello poema acompañado de algunos animales:

Canto con los loros la dicha de la neblina
Escribo con los gatos la pereza de los árboles
Dibujo con las ballenas el agua del rocío
Bailo con las abejas la miel de mi cariño

Sebastián Ramírez, 9 años.

RS – Para terminar, me gustaría que comentaras un poco sobre el Festival de Poesía de Medellín en general.

El Festival surgió, en 1991, como una forma de resistencia ante el terror impuesto a la ciudad por las diversas fuerzas violentas en conflicto. La población estaba llena de pánico y después de las seis de la tarde, la ciudad quedaba vacía. Imperaba el miedo. La respuesta multitudinaria a este evento marcó un devenir de construcción de tejido social, crecimiento humano y renovación cultural desde las potencias creadoras de la poesía.

El Festival internacional de Poesía de Medellín, se ha transformado en símbolo universal de un nuevo mensaje y experiencia colectiva hacia la dignidad y la resistencia, desde el canto y la celebración, ante las adversidades de nuestra historia fratricida. Ya avanzada la segunda década del siglo veintiuno, después de veintisiete versiones plenas de poesía, abiertas a la vida y al ascenso del espíritu, está latente esta convocatoria que ha propiciado muchos beneficios al alma colectiva de la ciudad. Lo que surgió como acto simbólico de congregación y conjuro, permanece como reafirmación y consolidación de un campo de crecimiento cognitivo, sensorial, espiritual, cultural y unitivo. La acción poética del Festival ha incidido de diversas maneras, tanto a nivel local como nacional e internacional, en diversos aspectos.

Está al cruce de los caminos del arte, la poesía, los mitos, lo sagrado, la memoria y lo cotidiano. El ser humano y sus abismos pero también su esplendor, su sueño. El poema como un ritual al que se accede para las conjunciones del espíritu.

Con el Festival se ha depurado la capacidad de escucha de una población sometida al caos de la incomunicabilidad. En esta celebración de la vida y la existencia, miles de personas elevan su espíritu, a la altura de un gran silencio, al escuchar poesía esencial y que cala hondo en su sensibilidad y entendimiento.

Otro aspecto fundamental de la incidencia social del Festival es la constitución y cualificación de públicos. Se verifica en que, como colectividad, sus habitantes han adquirido una noción actualizada y renovada de la expresión poética contemporánea; asunto que la sitúa en un plano privilegiado.

Desde el punto de vista de incidencia en la población, se observa que un gran porcentaje de los beneficiados han sido los jóvenes. A partir de esa concurrencia masiva de un gran porcentaje de

la juventud, se han gestado nuevos valores de la joven poesía, para quienes el conocimiento, de primera mano y de fuente directa, de tantos autores de calidad, ha incidido de manera constructiva en su particular universo poético.

Podemos afirmar que una generación de poetas nacidos en la ciudad de Medellín, en la década del ochenta y principios de la década del noventa, se han beneficiado y estructurado con el oxígeno renovador de la poesía contemporánea mundial, presentada por los poetas de cinco continentes en los diversos recitales que se realizan en los escenarios y auditorios de la ciudad.

Esta interacción de poetas del mundo con los noveles poetas locales, ha generado un campo magnético de transmisión de conocimientos que se ve reflejado tanto en las obras de los jóvenes poetas como en su trabajo de multiplicadores de ese conocimiento a través de los talleres que ellos realizan en diversos centros culturales de la ciudad. Así se van tejiendo actividades, obras y celebraciones que le dan un sentido orgánico y renovador a la vida cultural y espiritual de la ciudad.

La ciudad entra en una dinámica de aprendizaje, auto-descubriendo su potencial creativo, que libera a través de la palabra elevada a los niveles del canto, de la expresión verbal que dignifica y abre caminos de luz a la conciencia.

Medellín se ha convertido en un crisol de poesía donde se combinan todas las formas expresivas y de esa alquimia verbal se gesta una poesía rejuvenecida, actualizada y vital. Todas estas virtudes favorecen tanto a las nuevas generaciones como al imaginario colectivo.

***

JAIRO GUZMÁN también es poeta y ha publicado: *Coro de ahorcados* (1995, poemas), *Todo paisaje es la elegancia del ojo* (1997, poemas y ensayos breves); *Trashumancia de las Tumbas* (2015, poemas) y *Vuelo de la mirada* (2017, poemas). Edita los blogs de expresión poética: *Meridiano 75* (obras de autores locales, latinoamericanos y de otras partes) y *El ombligo del pez*, en el que se han publicado algunas de sus obras creadas a partir de 1997. Poemas suyos han sido traducidos al francés, portugués, inglés, rumano y sueco. Ha sido invitado a leer sus poemas en República Popular China, Finlandia, Suecia, México, Ecuador, Brasil y Chile. Egresado de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, hoy actúa como especialista en gestión de procesos psicosociales.