

INFINITO PARTICULAR: UN ACERCAMIENTO POÉTICO AL UNIVERSO GEOGRÁFICO DE ATAHUALPA YUPANQUI. TALLER DE POESÍA PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE PRIMERO A SEXTO GRADO DE LA ESCUELA LUCIANO ARGÜELLO DE CERRO COLORADO (CÓRDOBA, ARGENTINA)¹

Agustín Arosteguy²

RESUMEN

El presente trabajo es el resultado del taller de poesía “Infinito Particular: una aproximación poética al universo geográfico de Atahualpa Yupanqui”, brindado de manera remota a las alumnas y alumnos de la Escuela Luciano Argüello de la localidad de Cerro Colorado, de la provincia de Córdoba, Argentina. Este taller se pudo realizar gracias a la Beca Formadores 2019 otorgada por el Fondo Nacional de las Artes. Inicialmente iba a ser dado de manera presencial, hecho que tuvo que ser alterado por la situación sanitaria mundial que estamos atravesando. Este cambio trajo aparejado varias adaptaciones, sobre todo en la cuestión metodológica. Por este motivo tuve que grabar dos videos para presentarme y para describir la propuesta del taller y sus actividades. Esta articulación fue posible gracias a la directora de la escuela, Carolina Yabbur. Carolina fue quien proyectó los videos grabados y acompañó personalmente las actividades que propuse y asistió a los alumnos y alumnas en sus dudas y preguntas. En total participaron 25 alumnas y alumnos de primero a sexto grado y el taller duró una semana, del 14 al 21 de mayo de 2021.

Palabras clave: Poesía geográfica, Dibujo geográfico, Atahualpa Yupanqui, Cerro Colorado, Psicogeografía.

RESUMO

Este trabalho é o resultado da oficina de poesia "Infinito Particular: uma aproximação poética ao universo geográfico de Atahualpa Yupanqui", ministrada remotamente aos alunos e alunas da Escola Luciano Argüello da localidade de Cerro Colorado, na província de Córdoba, Argentina. Esta oficina foi possível graças à Bolsa Formadores 2019 concedida pelo Fondo Nacional de las Artes. Inicialmente ia ser presencial, fato que teve que ser alterado pela situação de saúde global que estamos atravessando. Essa mudança trouxe diversas adaptações, principalmente na questão metodológica. Por isso tive que gravar dois vídeos para me apresentar e descrever a proposta da oficina e suas atividades. Essa articulação foi possível graças à diretora da escola, Carolina Yabbur. Carolina foi quem projetou os vídeos gravados e acompanhou pessoalmente as atividades que eu propus e auxiliou os alunos e alunas

¹ El presente trabajo fue resultado de un proyecto de investigación (Subsidio para investigación de la Fundación Cultural Latin Grammy) y el taller fue realizado gracias al apoyo recibido de la Beca Formadores otorgada por el Fondo Nacional de las Artes (Argentina).

² Investigador Posdoctoral del CONICET con sede en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires - UBA. Email: agarosteguy@yahoo.com.ar

em suas dúvidas e perguntas. No total, participaram 24 alunos do sexo feminino e masculino da primeira à sexta série e a oficina teve duração de uma semana, de 14 a 21 de maio de 2021.

Palavras-chave: Poesía geográfica, Dibujo geográfico, Atahualpa Yupanqui, Cerro Colorado, Psicogeografía.

INTRODUCCIÓN

*A linguagem do geógrafo se torna
sem esforço aquela do poeta (...).
O rigor da ciência nada perde ao confiar
sua mensagem a um observador que sabe
admirar, escolher a imagem justa, luminosa (...).*

Eric Dardel, O Homem e a Terra, 2011 [1952]

El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación que vengo desarrollando desde 2018, a partir del proyecto “Los imaginarios geográficos presentes en las canciones de Atahualpa Yupanqui”. Fue así que en julio de 2018 tuve la oportunidad de visitar y realizar un estudio de campo en la localidad de Cerro Colorado, ciudad ubicada a 160 kilómetros al norte de la capital cordobesa, donde está emplazada la casa donde Atahualpa Yupanqui eligió vivir y en donde se encuentran enterradas sus cenizas. Al saber de la existencia de la única escuela en esta ciudad de 300 habitantes, me surgió la curiosidad por saber qué idea tendrían y qué relación mantendrían los alumnos y alumnas con la figura y el legado físico y simbólico que el cantautor folclórico argentino imprimió en dicha localidad.

La justificación de este taller fue la de observar cuál era el contacto que los chicos y chicas de seis a once años de edad pertenecientes a la escuela primaria Luciano Argüello poseían de Atahualpa Yupanqui y su poesía. A su vez, también se quiso experimentar – a partir de la obra poética de Yupanqui y de la observación psicogeográfica del espacio específico de Cerro Colorado – con producciones de poemas y dibujos que tuviesen a la naturaleza y sus paisajes como disparadores creativos. El fundamento para esta justificación se basó en el entendimiento de que los poemas son parte esencial de las canciones (las letras son poemas musicados) y paradójicamente, a pesar de esto, “las antologías de literatura argentina no

registran su nombre ni su obra, porque hasta ahora se lo ha considerado un artista de la canción y de la música más que un poeta” (ABDALA, 2016, p. 13).

El objetivo del taller fue estimular en los alumnos y alumnas la lectura de poemas de Atahualpa Yupanqui, conocer su biografía y su obra, con el fin de comprender la manera en la cual el cantautor se inspiraba en los paisajes y en la naturaleza para componer sus poemas. De esta manera, se buscó incentivar no solo la lectura sino también la escritura. Es decir, se pretendió incentivar la escritura poética desde la propia experiencia de los alumnos y alumnas con el mismo paisaje que tanto inspiró a Yupanqui. Como material de lectura, se seleccionaron poemas de los siguientes libros: Piedra Sola (1941), Aires Indios (1947), Guitarra (1954), El canto del viento (1965) y La capataza (1992), que tuviesen una relación directa con el espacio geográfico en general y con el del norte cordobés en particular.

La metodología empleada fue relativamente simple, con el propósito de presentar y desarrollar el objetivo de este taller. Consistió, por un lado, en la presentación de la figura de Atahualpa Yupanqui como poeta y no solo como cantautor (que es su faceta más conocida) y en la lectura de algunos poemas previamente elegidos que tuviesen que ver con la localidad de Cerro Colorado. Por el otro, se propuso una actividad psicogeográfica en la que se pidió a los alumnos y alumnas elegir un elemento de la naturaleza que más los atrajese y luego, a partir de los ejemplos brindados de los poemas de Yupanqui, crear su propio poema o dibujo.

Como resultado de este taller obtuve un material muy rico al cual distribuí en cuatro categorías: a. Dibujos; b. Dibujos y poemas; c. Poemas; d. Colajes. Cabe mencionar que los alumnos y alumnas motivados por el taller desarrollaron por su cuenta algo que no estaba previsto ni les fue solicitado. Ellos realizaron afiches sobre la biografía de Atahualpa y también afiches sobre el taller y de bienvenida.

METODOLOGÍA

Al convertirse en un taller online la metodología se basó en videos grabados presentando la figura de Atahualpa Yupanqui, las características generales de su poesía y la relación que estableció con el espacio geográfico de Cerro Colorado. Estos videos fueron proyectados en una pantalla grande para todos los alumnas y alumnos (Foto 1). A su vez, con la articulación de la directora de la escuela, Carolina Yabbur, se profundizó en algunos aspectos de la relación

del poeta con la geografía de dicha localidad, surgidos de las preguntas y dudas que los alumnos y alumnas manifestaron.

Foto 1. Imagen de la proyección de los videos en la Escuela Luciano Argüello

Fuente: Fotos de Carolina Yabbur (2021)

A partir de una selección de poemas realizada por mí de los libros mencionados en la Introducción, se confeccionaron ejercicios estructurados en dos etapas con dos actividades cada una:

Primera etapa: Conociendo la obra poética de Atahualpa Yupanqui.

Actividad 1. Lectura de poemas y conversación sobre los elementos de la naturaleza que aparecen.

Actividad 2. Propuesta de observación psicogeográfica: cada alumno/a fue estimulado/a a observar su entorno en el camino de la casa a la escuela. En este recorrido eligió un elemento de la naturaleza que más le llamó la atención o más le despertó la curiosidad. Podía ser cualquier elemento: planta, animal, piedra, pasto, árbol, etc.

Segunda etapa: Creación del poema: a partir de ejemplos de poemas de Atahualpa Yupanqui explicar cómo él utilizó diferentes elementos para escribir su poesía.

Actividad 1. Cada alumno/a contó cuál elemento eligió y por qué.

Actividad 2. Inspirados en los poemas de Yupanqui cada alumno y alumna a partir del elemento de la naturaleza elegido escribió un poema y/o realizó un dibujo.

REFERENCIAL TEÓRICO

El principal referente teórico para este trabajo fue el artículo intitulado “Território, Poesia e Identidade” que el geógrafo brasileño Rogério Haesbaert presentó en noviembre de 1995 en el I Seminario Geografía y Arte promovido por la Asociación de Geógrafos Brasileños. En este texto Haesbaert (1997) combina su costado poético con su pasión por la geografía. De esta manera, aborda la cuestión de la poesía (existente en las músicas *gaúchas* y poemas bahianos) y de la identidad con relación a las características territoriales. Así, establece la dimensión simbólica del territorio definiéndola como aquella a través de la cual las personas imprimen su subjetividad haciendo que se identifiquen más con unos territorios que con otros.

En un segundo lugar, se tomó como referente teórico el trabajo de Eliana Abdala (2016) que define que la poesía de Yupanqui es “una reflexión acerca del ser humano y su destino sobre la tierra entendiéndolo como parte de la creación total y por eso incluye la naturaleza” (p. 15). En esta reflexión ontológica sobresale la utilización de lo simbólico como punta de lanza a partir de la cual abordar la poética yupanquiiana. A este respecto Abdala nos advierte que “Si bien todos los elementos se constituyen en símbolos, tres se reiteran y conforman ejes temáticos que pueden rastrearse a lo largo de toda la obra: el camino, el silencio y la guitarra” (*Idem*). El mecanismo del símbolo funciona conectando dos elementos para insinuar a un tercero, es decir, “alude a la unidad y al re-conocimiento de algo espiritual desde algo material”. Se unen “dos cosas conocidas, identificables y una tercera misteriosa” (*Ibidem*, 103).

Y, en un tercer lugar, se puede decir que Atahualpa Yupanqui hizo uso de la agudeza de sus sentidos para capturar lo que provenía del territorio y a partir de ahí, establecer un diálogo profundo con los paisajes circundantes. Es decir, como todo artista que busca percibir lo que está contenido en los espacios geográficos, sean urbanos o rurales, en los cuales está inmerso, Yupanqui a través de su poesía (y también de sus composiciones musicales) procuraba descifrar y (re)interpretar los paisajes con el propósito de conectarse y/o mimetizarse con ellos (AROSTEGUY, 2020). En este sentido, los paisajes para Yupanqui poseían aspectos metafísicos y a partir de los cuales conseguía recibir la energía cósmica (VALLADARES, 2000) necesaria para continuar su camino. Así, en una conversación con Roberto Chavero, me

contó que su padre buscaba mediante la sensibilidad transformar los territorios en paisajes y de esta manera conectarse para lograr superar las adversidades internas que lo atribulaban. De esta forma, su hijo explica que:

Para que ese territorio se convierta en paisaje se debe establecer un vínculo que pasa por la sensibilidad, una comunicación, un ida y vuelta, un diálogo entre ustedes y la naturaleza, entonces ahí se convierte en paisaje. Y ahí ustedes comienzan a adquirir una identidad sólida, verdadera [...] Es decir, habrá un río, una piedra, un árbol, una montaña, un rincón de la salina, un yuyo, algo con el que cada uno establecerá un vínculo con ese paisaje y podrá dialogar con ese paisaje. Y ese paisaje ya te ayuda a vos a comprenderte, a pararte, a superar tus limitaciones, tus dolores o lo que sea, y esto es lo que hacía mi padre obviamente con cualquier paisaje (CUADERNOS DE CAMPO, 5 de julio 2018).

En este mecanismo psicogeográfico (YUPANQUI, 2008), por llamarlo de alguna manera, que Yupanqui poseía de transformar los territorios en paisajes, radica toda la magia artística yupanquiiana. Esta forma en la cual él se aproximaba y conectaba con los territorios era algo quizás inconsciente o intuitivo, algo que ya traía incorporado, era una forma de empatía tan profunda mediante la cual conseguía extraer elementos a partir de los cuales elaborar poemas, canciones, pensamientos, reflexiones que no hacían más que vincularlo de una manera estrecha e íntima con los espacios geográficos. Era como si mediante este mecanismo la geografía dejaba huellas indelebles en su cuerpo, alma, piel o en palabras del mismo Yupanqui “vale decir que me anda persiguiendo el paisaje de América para dejarme un signo en la cara o en el alma” (2008, p. 279). De este modo, lograba conectarse en un plano emocional y sensitivo con los diversos elementos de la naturaleza (piedras, vientos, luna, ríos, yuyos, etcétera) y conseguía extraerles o proyectarles sentimientos que transformaba en poemas, melodías y/o en canciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

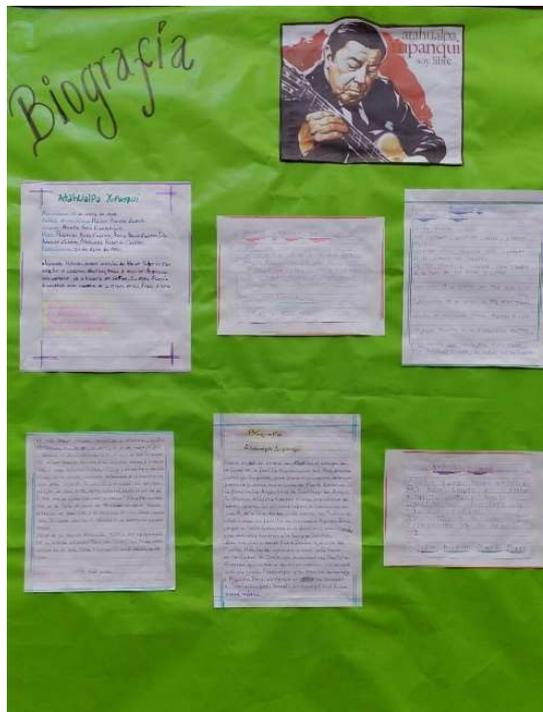
Como mencionado en la Introducción el taller duró una semana, comenzó un viernes y terminó siete días después. El resultado superó con creces lo esperado y resultó una grata sorpresa saber que la propuesta tuvo tan buena acogida por parte de los 25 alumnos y alumnas³

³ Los alumnos y alumnas que participaron fueron: Francesca Argañaraz Martínez, Milena Barrios Gutiérrez, Fernanda Beas Gómez, Florencia Beas Gómez, Romeo Beas Gómez, Luna Cena, Demetrio Chavero, Lucrecia Farias Bolton, Santiago Guallanez, Lisandro Gorosito, Milena Abigail Gutiérrez, Tatiana Gutiérrez, Tobías Halasa, Sofía Luna, Juliana Mansilla, Lucas Olmedo Ibarra, Alma Orellano,

participantes. La decisión de escribir o dibujar fue dejada a elección de cada alumna o alumno. Para mi sorpresa hubo quienes eligieron hacer los dos, es decir, dibujar y escribir un poema, y fue más sorprendente aún recibir colajes que ni siquiera fueron pensados como propuesta del taller. Por lo cual, los resultados se dividen en cuatro categorías: a. Dibujos. b. Dibujos y poemas. c. Poemas. d. Colajes. Algo que también surgió por espontaneidad de los alumnas y alumnos fue realizar un afiche con la biografía de Atahualpa Yupanqui (Imagen 1), un afiche con el nombre del taller (Imagen 2) y un tercero dando la bienvenida a la escuela con una foto de Yupanqui (Imagen 3). Esto se explica por el interés que les despertó el cantautor ya que aún hoy, después de 29 años de su muerte, su legado sigue muy vivo en Cerro Colorado.

Imagen 1. Afiche de la biografía de Atahualpa Yupanqui realizada por los alumnos y alumnas

Fuente: Foto de Carolina Yabbur (2021)

Imagen 2. Afiche con el nombre del taller realizada por los alumnos y alumnas

Fuente: Foto de Carolina Yabbur (2021)

Imagen 3. Biografía de Atahualpa Yupanqui realizada por los alumnos y alumnas

Fuente: Foto de Carolina Yabbur (2021)

A partir de esta categorización efectuada por los alumnos y alumnas (dibujos, dibujos y poemas, poemas, colajes) se realizó el cruce con los referentes teóricos provenientes de Haesbaert (1997) y Abdala (2016) para identificar qué aspectos de la identidad de Cerro Colorado y símbolos poéticos más aparecieron en los trabajos de los alumnos y alumnas de la escuela Luciano Argüello. Si bien no se muestran todos los trabajos que los alumnos y alumnas realizaron, cabe mencionar que en total hicieron cuatro dibujos, 21 dibujos y poemas, en donde uno además tenía una foto, dos poemas y dos colajes. Esto da un total de 29 trabajos. A continuación, se presentan ejemplos de tres categorías, porque los dos poemas escritos están en un afiche que contiene otros trabajos.

a. Dibujos

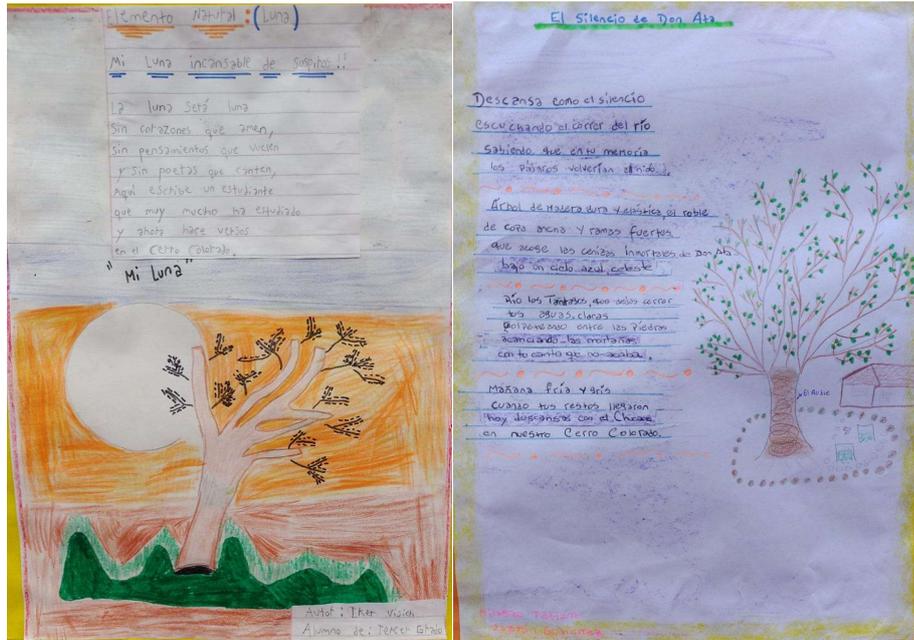
Autor: Lucas Olmedo. Fuente: Carolina Yabbur (CY) (2021) | Autor: Jonas Vega Martínez. Fuente: CY (2021)

b. Dibujos y poemas

Autora: Sofía Luna. Fuente: CY (2021)

Autora: Francesca Arganãraz Martínez. Fuente: CY (2021)

Autor: Iker Visich. Fuente: CY (2021) Autora: Tatiana y Milena Gutiérrez. Fuente: CY (2021)

c. Colajes

Autor: Demetrio Chavero. Fuente CY (2021) | Autora: Abigail Milena Gutiérrez. Fuente: CY (2021)

CONSIDERACIONES FINALES

Partiendo del entendimiento de que la identidad de un territorio (HAESBAERT, 1999, 1997) se construye de forma dialéctica entre el ser humano y el espacio geográfico, y que los espacios despiertan diferentes tipos de reacciones en las personas (TUAN, 2012, 2006), se cree posible hablar que las *geografías* contienen en sí mismas particularidades que pueden ser expresadas a través de sonidos, ruidos, tonalidades, acústicas, imágenes, notas (DOZENA, 2019) o como fue en este trabajo, mediante poemas, dibujos y colajes. A partir de un ejercicio

psicogeográfico planteado a los alumnos y alumnas de la Escuela Luciano Argüello, se buscó que ellos/as explorasen, experimentasen su espacio cotidiano buscando algún elemento con el cual se sintiesen, de alguna manera, identificados/as. Lo que se buscaba con este taller era que de cierta forma pudiesen descifrar ese paisaje conocido, que lo interpelases poéticamente siguiendo el método que utilizó Yupanqui. De esta manera, dichas *grafías* que el espacio posee, al ser abordadas e interpretadas por el ser humano se tornan, indefectiblemente, obras de arte que por definición son subjetivas y a su vez, poseen el potencial de convertirse también en colectivas. Claro que la intención de este taller no era pretender que los alumnos y alumnas hiciesen obras de arte, sino familiarizarse con el mecanismo a través del cual Yupanqui creaba sus poemas y que comprendiesen que fue así que este poeta incommensurable se inspiró con los elementos de la misma localidad en la cual todos ellos y todas ellas transitan, recorren, juegan, habitan en su vida cotidiana. El deseo último de hacer este taller fue comunicarles una manera de las tantas que existen de hacer arte y que cualquier espacio geográfico puede ser una inmensa inspiración sin importar si es una gran ciudad, un lugar con muchos puentes o si es una localidad alejada de los grandes centros urbanos. Lo que realmente importa es sentirse conectado con el lugar, sentir como lo sintió Yupanqui para quien Cerro Colorado superó “en belleza y en misterio mis condiciones de músico o compositor (o poeta, agregado mío) este lugar de chañares, de garabatos, de viejos algarrobos, de quebrachos blancos, de quebrachos colorados” (YUPANQUI, 1985) y que al arte radica en la capacidad de captar todo que lo está a la espera de ser escuchado, sentido, (ad)mirado por y con los sentidos.

En esta propuesta de experimentar el territorio y convertirlo en obra de arte poética o dibujo, fue la puerta de entrada que encontré para acercarlos a estos/as habitantes de Cerro Colorado la obra poética yupanquiiana. Sin lugar a dudas, puedo decir que cada alumno y alumna expresó a su manera el espacio y se identificó con algún aspecto de la poesía de Yupanqui. Esto me lleva a pensar que el arte, en este caso la poesía y el dibujo, funcionaron como dos maneras de apropiarse del territorio, de sentirlo suyo, de sentirse reflejado/a, de imprimirle su impronta por lo menos por el tiempo que duró este taller. En este sentido, los trabajos realizados por los alumnos y alumnas durante el taller demuestran una utilización de símbolos quizás bajo el influjo poético de Yupanqui, tal vez buscando la mimesis o de manera inconsciente. Sea como fuere los símbolos que aparecen en los trabajos se pueden resumir en: el árbol, la guitarra, el cerro, la piedra, la casa, el sol, el puma, la cruz, el río y la luna. Resulta interesante señalar que, además de los mencionados por Eliana Abdala, se hicieron presentes: el sol, la luna, el puma, la casa y el cerro.

Según Rogério Haesbaert (1997) hablar sobre poesía e identidad en relación al territorio es hablar de un territorio donde prima la sensibilidad y lo simbólico. Siguiendo con este pensamiento los alumnos y alumnas de la Escuela Luciano Argüello efectuaron el camino inverso que según Roberto Chavero su padre hacía al explorar con los sentidos un espacio: en lugar de transformar territorios en paisajes, convirtieron paisajes en territorios, territorios poéticos, territorios dibujados, plásticos, creativos, sensibles, delicados y sobre todas las cosas, con identidades subjetivas. En este proceso, aparece el símbolo, lo simbólico que tanto Abdala como Haesbaert mencionan, aunque en sentidos diferentes. Mientras la primera coloca el símbolo como artefacto retórico que puede cambiar la realidad concreta en una realidad subjetiva propia y/o inventada; el segundo, toma lo simbólico como mecanismo capaz de transformar la dimensión física de un territorio en algo que está más allá de la realidad objetiva, o sea, aparece la dimensión sensible y simbólica de los territorios. Y es justamente aquí que los trabajos de estos alumnas y alumnos actuaron: en la resignificación de un espacio a través de la poesía y del arte dando lugar a lo que Bernard Poche (1983) denomina como “espacios de referencia identitaria”. A este respecto, Haesbaert manifiesta que es así que se “forman o se forjan identidades locales, regionales, nacionales, etc. fortalecidas no apenas por los territorios ‘de naturalidad’, en su sentido concreto, sino también por territorios simbólicos” (1997, p. 25). Y puedo concluir que los resultados de este taller fueron una muestra cabal de eso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDALA, E. E. **Guitarra dímelo tú: la poesía de Atahualpa Yupanqui**. 1 ed., 2 reimp. Buenos Aires: Corregidor, 2016.

AROSTEGUY, A. Territorio y Música – un diálogo, múltiples ecos: entre tonalidades, sonoridades, acústicas y bullicios de los espacios. **Revista GEOgraphia**, Niterói, v. XXII, n. 49, p. 1-12, 2020.

DOZENA, A. Os sons como linguagens espaciais. **Espaço e Cultura** n. 45, p. 31-42, 2019.

HAESBAERT, R. Identidades territoriais. In: Rosendahl, Z. e Corrêa, R. L. (orgs.). **Manifestações da cultura no espaço**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999.

_____. Território, poesia e identidade. **Espaço e Cultura**, n. 3, p. 20-32, 1997.

POCHE, B. La région comme espace de référence identitaire. **Espaces et Sociétés**, n. 42, p. 3-12, 1983.

TUAN, Y-F. **Topofilia** - um estudo da percepção: atitudes e valores do meio ambiente. Londrina: Edual, 2012.

_____. **Paisagens do medo**. São Paulo: Unesp, 2006.

VALLADARES, L. **Cantando las raíces**: coplas ancestrales del noroeste argentino. Buenos Aires: Emecé, 2000.

YUPANQUI, A. **La capataza**. San Luís: Nueva Editorial Universitaria, 2012.

_____. **El canto del viento**. San Luis: Nueva Editorial Universitaria, 2012.

_____. **Aires Indios**. San Luis: Nueva Editorial Universitaria, 2012.

_____. **Guitarra**. San Luis: Nueva Editorial Universitaria, 2009.

_____. **Piedra Sola**. San Luis: Nueva Editorial Universitaria, 2009.

_____. **Este largo camino: memorias**. Buenos Aires: Cántaro, 2008.

_____. Lindo cerro colorado 1ª parte. 1985. Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=OV1-sTrvCXo&t=65s>. Acceso en: 20 oct. 2021.