

Atelier Poético

Residencias (virtuales) en movimiento
Residências (virtuais) em movimento

OEI

Atelier Poético

Residencias (virtuales) en movimiento

Residências (virtuais) em movimento

La recopilación del material fruto de esta publicación proviene de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto “Celebrar las Lenguas: *Atelier Poético* residencias (virtuales) en Movimiento”. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Los editores y patrocinadores de esta obra no han participado en su redacción y su visión no se corresponde necesariamente con la reflejada en las distintas secciones de esta obra.

© de esta edición: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

© de los textos: sus autores.

© de las imágenes: sus propietarios.

Editado en mayo de 2023.

Concepción y edición: Neturity.

Maquetación: Banuka Estudio.

Prólogo/ Prólogo 6

Mariano Jabonero

O poder das palavras / El poder de las palabras..... 10

José Castilho / Constanza Mekis

¿Qué es Atelier poético? / O que é o Atelier poético? 18

Poemas en residencia / Poemas em residência..... 29

Palavra MUNDO.....30

Daniel da Purificação (Angola)

Palavra Mundo (Oficina com jovens da Colômbia)

Restos37

Soledad Vignolo Mansur (Argentina)

Poemiento: poesía en movimiento (Taller con jóvenes de Portugal)

Épidemica43

Maria Clara de Abreu Medeiros da Silva (Brasil)

Escrevivências além oceano (Oficina com jovens de Espanha)

(Sin título)47

Hilário Mariano dos Santos Zeferino (Brasil)

Escrita destrutiva (Oficina com jovens da Argentina)

Floresta-Palavra50

Karen Silvia Debértolis/Karen Debértolis (Brasil)

Poesia para além das fronteiras (Oficina com jovens de Espanha)

Que no te hiera una palabra.....52

Lauren Mendiñeta (Colômbia)

Lengua bífida / Língua bífida (Taller con jóvenes de Brasil)

Tiempos63

Irma Cristina Cardona Bustos (Colômbia)

Escribir te sana (Taller con jóvenes de Brasil)

El tiempo en la cuerda floja.....67

Jaime Gómez Nieto (Colômbia)

Metáforas para el poema (Taller con jóvenes de Brasil)

Nuestro idioma 72

Jenny Zarit Bautista Rojas, Zarita Bauroj (Colombia)
La magia de los versos (Taller con jóvenes de Portugal)

Comienzos..... 77

Valentina Lara Suarez (Colombia/España)
Poetry News. Poesía para la realidad (Taller con jóvenes de Portugal)

La mirada..... 82

Sara Cornelia Montaña Escobar (Ecuador)
Universo de palabras y sombras (Taller con jóvenes de Brasil)

O português..... 85

Carlos Maroto Guerola (España/Brasil)
Poesia da palavra alheia em conexões Brasil-Cádiz (Oficina com jovens de Espanha)

El océano está dentro..... 95

Ana Jimena Sánchez Ruiz (México)
Río de palabras (Taller con jóvenes de Brasil)

El poder del lenguaje 102

Emilio Martin Paz Panana (Perú)
Lo que cuesta recuperarse (Taller con jóvenes de Brasil)

Exigencias..... 107

Gian Pierre Codarlupo Alvarado (Perú)
Defensa de la poesía en las escuelas (Taller con jóvenes de Portugal)

Poetry slam..... 111

Liliana Silva Alves Cerutti (Portugal)
Poetry Slam Academy (Oficina com jovens do Chile)

Silêncios Constrangedores 118

Mauro Hilário dos Santos Zeferino (Portugal)
Poesía Proximal (Oficina com jovens de Espanha)

Poetas en residencia / Poetas em residência 124

Colaboraciones / Colaborações 131

Prólogo

«Viver não é necessário. Necessário é criar».
Fernando Pessoa.

Atelier Poético es un proyecto muy sentido para la OEI. Nació con el impulso de destacar la importancia de la creatividad y la diversidad cultural y realzar el valor de la palabra y de las lenguas española y portuguesa, lenguas oficiales de la OEI, y de las lenguas presentes en los países iberoamericanos como base del diálogo y la colaboración entre regiones.

La idea original de llevar a cabo residencias presenciales e intercambio entre artistas y poetas en ámbitos educativos se vio alterada por el advenimiento de la pandemia Covid-19. Ello no impidió que buscásemos vías alternativas justamente en el momento en el que más se precisaban los contactos sociales y profesionales para una comunidad de personas vinculadas a la cultura, a través de nuevas formas para continuar con la actividad y mantener las ilusiones de emprender proyectos en medio de esa cruda realidad.

Así, en un momento en el que el sector cultural se enfrentaba a una profunda crisis en todo el mundo como consecuencia de la pandemia, la OEI ofreció a los poetas y creadores la oportunidad de participar en una experiencia artística innovadora y única.

Atelier Poético encontró un camino en medio de nuevos entornos digitales para fomentar la interculturalidad reuniendo a artistas de Europa, África (participantes de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa - CPLP) y América Latina. El contacto entre diferentes orígenes, experiencias, lenguajes y creatividad promovería, en cualquier caso, un espacio de colaboración para la producción artística y, al mismo tiempo, para el enriquecimiento intercultural de

los implicados a través de un proceso dinámico basado en el conocimiento mutuo en el ámbito virtual.

La iniciativa avanzó con distintos formatos para reconocer el valor de las lenguas, y en especial del portugués y el español conformando la mayor comunidad lingüística, con casi 900 millones de hablantes, de dos lenguas cercanas y con fuertes lazos culturales.

La OEI apuesta, hoy más que nunca, por la creación, el compromiso, el reconocimiento y la promoción de la cultura y las lenguas en el espacio iberoamericano, asumiendo la importancia de la diversidad cultural, la cooperación, la afirmación en relación con los derechos sociales y culturales.

Atelier Poético es mucho más que un proyecto de residencias de artistas y creadores en ámbitos educativos, es un acto de celebración de la palabra, de la creación, de la intercomprensión. Por ello, se trata de una iniciativa muy especial para nosotros que deseamos continúe ampliando horizontes y manteniendo abiertas las puertas para promover espacios de creación colocando la palabra y la comunicación al servicio de un gran objetivo.

A través del *Atelier Poético* nos hemos enriquecido todos, como personas, como grupo y como institución, y por ello reafirmo el compromiso de la OEI con el derecho a la literatura, el derecho a la comunicación, al encuentro y a la libre expresión en un mundo cada vez más incierto, desafiante y global.

Mariano Jabonero

Secretario General de la OEI

Prólogo

«Viver não é necessário. Necessário é criar».
Fernando Pessoa.

O *Atelier Poético* é um projeto com muito significado para a OEI. Nasceu com o objetivo de realçar a importância da criatividade e da diversidade cultural e de valorizar a palavra e as línguas espanhola e portuguesa, línguas oficiais da OEI, e outras línguas presentes nos países ibero-americanos, como base para o diálogo e a colaboração entre regiões.

A ideia original de realizar residências presenciais e intercâmbios entre artistas e poetas em contextos educativos foi alterada pelo surgimento da pandemia Covid-19. Isto não nos impediu de procurar formatos alternativos precisamente num momento em que os contactos sociais e profissionais eram mais necessários para uma comunidade de pessoas vinculadas à cultura, através de novas formas de continuar com a atividade e manter a esperança de realizar projetos no contexto desta dura realidade.

Assim, numa altura em que o sector cultural enfrentava uma profunda crise mundial como resultado da pandemia, a OEI ofereceu aos poetas e criadores a oportunidade de participar numa experiência artística inovadora e única.

O *Atelier Poético* encontrou um caminho no meio dos novos ambientes digitais para fomentar a interculturalidade, reunindo artistas da Europa, África (participantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP) e América Latina. O contacto entre diferentes origens, experiências, línguas e criatividade promoveria, em qualquer caso, um espaço de colaboração para a produção artística e, ao mesmo tempo, para o enriquecimento intercultural dos envolvidos através de um processo dinâmico baseado no conhecimento mútuo em ambiente virtual.

A iniciativa avançou com diferentes formatos para reconhecer o valor das línguas, especialmente do português e do espanhol representando a maior comunidade linguística, com quase 900 milhões de falantes, de duas línguas próximas e com fortes laços culturais.

Hoje mais do que nunca, a OEI está empenhada na criação, no compromisso, no reconhecimento e na promoção da cultura e das línguas no espaço ibero-americano, assumindo a importância da diversidade cultural, cooperação e afirmação em relação aos direitos sociais e culturais.

O *Atelier Poético* é muito mais do que um projeto de residências de artistas e criadores em ambientes educativos, é um ato de celebração da palavra, da criação, da intercompreensão. Por esta razão, é para nós uma iniciativa muito especial que esperamos que continue a alargar horizontes e a manter as portas abertas para promover espaços de criação, colocando a palavra e a comunicação ao serviço de um grande objetivo.

Através do *Atelier Poético*, todos nós enriquecemos como indivíduos, como grupo e como instituição, pelo que reafirmo o compromisso da OEI para com o direito à literatura, o direito à comunicação, ao encontro e à livre expressão num mundo cada vez mais incerto, desafiante e global.

Mariano Jabonero

Secretário-Geral da OEI

O poder das palavras

El poder de las palabras

O poder das palavras

José Castilho

Neste tempo em que vivemos buscando a sobrevivência do planeta e que denominamos era da informação e do conhecimento, o poder das palavras se tornou onipresente e vital para as relações humanas. Nunca a palavra teve tanto peso e importância na história e, portanto, poder. Esta afirmação vale para os que buscam o entendimento e a democracia inclusiva e socialmente equânime, e para os que buscam a destruição do que melhor foi construído em séculos de busca por um padrão civilizatório minimamente humanizado.

Com a palavra e seu poder de convencimento na ponta dos dedos dos gadgets eletrônicos, redes sociais e toda sorte de comunicação que envolvem milhões de pessoas, vivemos permanentemente sob o poder da palavra, dos argumentos, das narrativas que moldam opiniões, decisões individuais e coletivas, traçando o rumo de questões decisivas para o bem estar e para o desenvolvimento de nossa civilização. Ou para o seu inverso.

É importante partir dessa premissa ao analisar o planeta que notoriamente vive uma profunda crise econômica, social e de valores que ainda requer um entendimento mais avançado das ciências políticas, sociais e filosóficas. O presente, no entanto, mostra um mundo em crise agônica do modelo que arquitetou, após a II Guerra Mundial, uma nova sociedade que renasceria com a palavra diálogo ao projetar um centro político internacional, a ONU, com base na democracia e na liberdade, voltado para coibir conflitos e utilizar a palavra diplomática como instrumento para a paz.

Passados 78 anos, a cruenta realidade foi alimentada por seqüências pouco edificantes para os propósitos almejados, como a guerra fria, as incontáveis guerras regionais e de invasão estrangei-

ra, os genocídios, a persistência do xenofobismo, do racismo, das desigualdades estruturais entre as partes abastadas e as de extrema pobreza no planeta.

Esses atos de barbáries foram o pano de fundo para se criar um mundo de ocultamentos, de enganos, de falsas premissas ideológicas ou religiosas que, ao negarem as conquistas científicas, voltaram a alimentar fanatismos e a persistente ignorância que submete a maior parte da população do globo. Neste mundo o poder das palavras tem um papel ainda mais determinante e requer a atenção dos democratas.

Pressionados pela imediatez das respostas curtas e rápidas, o cidadão comum, principalmente aqueles poucos que são privilegiados pelo acesso e compreensão das diversas leituras, se veem hoje encurralados nas possibilidades mais assustadoras que lhes trazem imagens de um passado recente quando o pior dos seres humanos veio à tona deixando um rastro de ódio, perversidade e morte.

Afinal, como o não especialista em política poderia vislumbrar o renascimento do fascismo e do nazismo como possibilidade de governo, ainda mais apoiados por parcelas consideráveis da população em plena terceira década do século XXI? Ou que seria possível pensar em teocracias comandando países, ascendendo tão rapidamente em partes do ocidente com as igrejas de múltiplos credos impondo seu poder no Estado liberal e laico, contrapondo-se aos direitos civis e democráticos?

Resta-nos perguntar se a maioria compreende essa abundância de palavras que recebe e, compreendendo-as, exerce com consciên-

cia seu direito à crítica ou à adesão. Temo que estejamos construindo um mundo avesso a este movimento virtuoso da palavra raciocinada.

Várias leituras iluminam aspectos que dialogam entre si ao apontar tanto o fenômeno do repúdio à ideia de coletividade, de comunidade, de polis, quanto a inseparabilidade deste distanciamento do comum com a construção de indivíduos cada vez mais alienados pela própria dinâmica do desenvolvimento capitalista que hoje criminaliza a ideia de política.

A perda da ideia do cidadão politizado já está em Richard Sennet em *O Declínio do Homem Público* (RJ: Ed. Record, 2014. P. 423) ao comentar a construção do gueto, do isolamento, a “experiência humana íntima e local”. Diz ele: o que se perde “é a ideia de que as pessoas só podem crescer através de processos de encontro com o desconhecido. (...) O amor pelo gueto, especialmente o gueto de classe média, tira da pessoa a chance de enriquecer as suas percepções, a sua experiência, e de aprender a mais valiosa de todas as lições humanas: a habilidade para colocar em questão as condições já estabelecidas de sua vida.”

A apologia da crítica à ideia de comunidade, de coletivo, de sociedade que molda as pessoas e rebaixa o cidadão, é a antítese da ideia de política e do poder da palavra em prol do bem comum.

Não é à toa que o ódio a pensadores como o educador Paulo Freire é tão disseminado por governos defensores das meritocracias e de governantes “gerentes”. Odiá-lo é eliminar ou tergiversar sobre o lugar e a pertinência necessária do cultivo à única política possível, aquela que existe para questionar, dialogar, conhecer e transformar pela palavra. Não nos esqueçamos da primeira frase de Freire em seu seminal *Educação como Prática da Liberdade* (RJ:

Ed. Paz e Terra, 2021, 49ª edição, p.51): “Não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio.” A revolução educacional e a visão social de Freire têm os pés firmes na verdadeira ideia de política, a que demonstra sólida opção pelo diálogo não autoritário, pelo reconhecimento dos conhecimentos diversos dos homens e pela absoluta adesão à ideia de comunidade de sujeitos.

Recuperar a ideia de política como possibilidade única de viabilizarmos as relações humanas e o poder da palavra que liberta é o desafio do nosso tempo. Josep Ramoneda, prefaciando o livro de Innerarity, D. (A Política em tempo de Indignação. RJ: Leya, 2017), sintetiza em três ideias uma possível construção: “a política como único poder ao alcance dos que não tem poder”; “não há pior fantasia do que a de uma sociedade sem política e com Estados limitados às funções de controle e vigilância” dando espaço para as máfias, o crime e poderes não democráticos; “o grande desafio da política é manter autonomia em relação aos poderes econômicos, estabelecendo limites...”.

Se conseguirmos dar esses passos poderemos vislumbrar uma sociedade do diálogo, da democracia, da inclusão, do reconhecimento das diversidades e do desenvolvimento ecologicamente sustentável. Sem isto, incorreremos na barbárie estabelecendo o imponderável e a palavra exercerá seu poder perverso, ao contrário do que esperamos dela e que o maravilhoso projeto Ateliê Poético demonstrou ser possível com poesia, literatura, arte e relações interpessoais e transnacionais de belezas ímpares, absolutamente humanas, poiesis.

El poder de las palabras

Constanza Mekis

En 2021 la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) invitó a la comunidad iberoamericana a participar de la convocatoria *Atelier Poético: Residencias (virtuales) en movimiento*, un verdadero encuentro en torno a la lengua, la palabra y su potencial infinito de expresividad. Esta iniciativa abrió las puertas del atelier de las y los poetas y nos permitió entrever el proceso de esculpido, tallado, coloreado con esta herramienta tan poderosa de comunicación que nos ha acompañado durante siglos: la palabra.

Ahora, ¿cómo describiríamos ese poder? ¿Qué características, texturas y matices tienen las palabras que se nos vuelven tan efectivas a la hora de expresar, comunicar y/o revelar nuestra existencia? Pienso en tres palabras que me iluminan, puedo pensar en ellas, —algo así como si fuesen un **eje**—, que se nos aparecen constantemente a quienes trabajamos fomentando la lectura y la participación cultural: el **encuentro**, el **juego** y la **esperanza**.

El poeta chileno Raúl Zurita en una de sus lúcidas reflexiones nos recuerda que «la palabra, si la sacas del universo de las lenguas que hablamos en el mundo entero, se derrumba», pues su poder de significar está dado por el imaginario común que la ampara y por su capacidad de reconstruir lo desconocido, de nombrar la compleja y, a veces, extraña realidad; volverla accesible para un otro e incluso para uno mismo. La palabra nos permite encontrarnos en un espacio común, construir por medio del diálogo y la colaboración un lugar para todos. Para que esto suceda, por supuesto que la palabra en sí misma no es suficiente, pero retomando la reflexión del poeta chileno, sí lo es su poder de invocar aquellas emociones universales como el amor, la alegría, la tristeza y el miedo.

La segunda característica del poder de las palabras la encontramos en esa acción tan primigenia del ser humano que es el juego. Con las palabras podemos armar y desarmar las infinitas imágenes que se desprenden de nuestra relación con el mundo e interpelar la sensibilidad de una manera creativa, lúdica y única. El juego con las palabras llena de valor estético nuestra comunicación y amplía su potencial expresivo. Así, hoy vemos cómo un poema se convierte en una canción de rap, en un arrullo, en una ronda; un bello caligrama en un paraguas, en la imagen de una mujer o, como nos sugiere María José Ferrada, en una planta que crece con el paso del tiempo: Esa primavera decidió que sembraría palabras en una maceta / Que regaría con cuidado la semilla / Pasarían las estaciones / Las miraría florecer.

Desde la Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil y Juvenil, BILIJ, vemos día a día cómo la capacidad de encuentro y juego que disponen las palabras permite llegar a los corazones de niños, niñas, jóvenes y familias con experiencias, entornos y procedencias muy diversas. La BILIJ reúne a personas de distintos países de Latinoamérica con variados perfiles sociodemográficos y en cada actividad vemos cómo el sonido, el ritmo, la cadencia, la imagen, el cuerpo que despiertan las palabras se ponen a disposición para iluminar y nutrir ese mundo interior que todas y todos tenemos. En ese instante las palabras nos permiten encontrarnos, tener algo en común que nos une. Y es aquí donde emerge nuestra tercera palabra: esperanza.

Hace un tiempo que desde la Fundación solemos pedir a las personas que entrevistamos que nos regalen una palabra al término de la conversación. Nos han regalado adjetivos, sustantivos, conjunciones, entre tantas otras. La escritora Paulina Jara nos

regaló Esperanza, para ella «las palabras han sido un camino de esperanza, como esa tabla en el mar que te levanta. Las palabras te levantan. Te hacen visualizar otra realidad, te hacen sentir la plenitud de la experiencia estética». Así también lo dijo Geneviève Patte: «La palabra puede transformar profundamente la pedagogía, la vida en la escuela, la convivencia y, por eso mismo, la vida interior, la vida en la sociedad actual». Creo que esta experiencia y comprensión en torno a las palabras sintetizan y aúnan el llamado que movilizó *Atelier Poético: Residencias (virtuales) en movimiento* y que hoy tras esta publicación seguiremos entonando: la palabra nos regala la posibilidad de convivir, transformar, jugar y vivir con la esperanza de que todo lo anterior es posible.

Bibliografía

- Ferrada, María José (2017). *Niños*. Grafito Ediciones.
- “El Refugio Poético de Paulina Jara”, en <https://fpalabra.cl/el-refugio-poetico-de-paulina-jara/>
- Zurita, Raúl (2020). “Activismo”, en *Puerto de Ideas de la A a la Z*. Orjikh Editores.

**¿Qué es Atelier
Poético?**

**O que é o Atelier
Poético?**

¿Qué es Atelier Poético?

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) apuesta por la creación, por el reconocimiento y la circulación de las lenguas en el espacio iberoamericano, entendidas como medio primordial de creación, diversidad, cooperación, afirmación y posicionamiento en el mundo.

Atelier Poético es una iniciativa que, en este marco, promueve activamente la difusión del portugués y del español en el espacio iberoamericano dando forma, mediante un proyecto de residencias artísticas, a los principios que inspiran el programa de Multilingüismo y Promoción de las Lenguas Portuguesa y Española de la OEI.

Atelier Poético atiende, ante todo, al propósito de apoyar la creatividad y la diversidad como un derecho irrenunciable de los pueblos. Mediante las dinámicas que el Atelier moviliza, la OEI desea contribuir a la construcción de un espacio de cooperación lingüística y cultural iberoamericano que haga posible el intercambio y la movilidad internacional entre poetas de la región. Con ello se pretende destacar la importancia de la cooperación en la educación, la ciencia y la cultura, y realzar el valor de las lenguas portuguesa y española —lenguas oficiales de la OEI— como base del diálogo y vehículos de creación en la región iberoamericana.

Por medio de esta iniciativa, la OEI se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Lengua Portuguesa, promovido inicialmente en 2009 por la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), y proclamado por la UNESCO en 2019.

Atelier Poético, desde su concepción, parte de una pregunta: ¿qué sucede cuando un o una poeta mueve

temporalmente su atelier a otro entorno social, cultural y lingüístico distinto? La movilidad de los creadores puede alimentar un clima de convivencia entre lenguas, entre espacios sociales y culturales diferentes que aporte experiencias nuevas y estimule la exploración de poéticas fruto del diálogo cultural y lingüístico. Un proyecto de residencias poéticas permite alimentar redes de creación con las lenguas en contacto y crear vínculos con proyectos de distinta naturaleza. Del mismo modo, el desplazamiento, la movilidad pueden impulsar proyectos de creación colaborativa junto con la comunidad de acogida, en los colegios, en los institutos o las universidades, como sucedió en *Atelier Poético*.

En la convocatoria de 2021-2022, la OEI ha apoyado a diecisiete poetas procedentes de nueve países iberoamericanos y de la CPLP para *mover* temporalmente su estudio a otro lugar del espacio iberoamericano, donde han tenido la oportunidad de interactuar y crear con jóvenes que viven en esos entornos sociales, culturales y lingüísticos diferentes. En esta convocatoria, y debido a las restricciones sanitarias mundiales, el proyecto de residencias artísticas tuvo que llevarse a cabo de forma virtual.

De este modo, en la primera edición de *Atelier Poético*, la OEI ha apoyado a poetas de habla portuguesa que han trasladado virtualmente su estudio a países de habla española (América Latina o España) y, de forma complementaria, a poetas de lengua española que han movido su taller a los países de lengua portuguesa (Brasil o Portugal). En total, obtuvieron beca siete poetas de lengua portuguesa procedentes de Angola, Brasil y Portugal y diez poetas de lengua española nacidos en Argentina, Colombia, Ecuador, España, México y Perú. El tema alrededor del que giró la iniciativa, y por tanto las expresiones poéticas en juego, fue el valor de la palabra, de la lengua y de la comunicación en las sociedades contemporáneas.

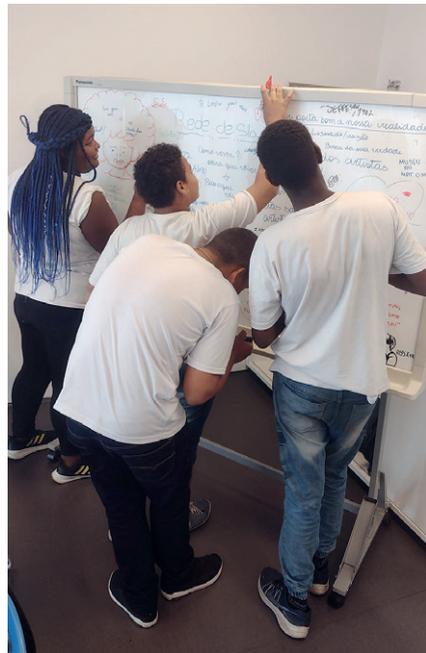
Durante cada una de las diecisiete residencias poéticas, la OEI puso en contacto a las y los poetas becados con jóvenes procedentes de una universidad o un instituto de Secundaria o un museo para llevar a cabo un taller poético en colaboración. Siempre con las dos lenguas en diálogo —portugués y español— y mediante metodologías diversas, los talleres permitieron explorar distintas formas de expresión poética que adoptaron formas de textos, caligramas, slam, poesía visual, audio, performance...

El valor central de *Atelier Poético* está en el intercambio entre jóvenes y poetas de modo que ambos se beneficien de las oportunidades que se dan en el encuentro creativo entre lenguas y contextos culturales distintos. La publicación que ahora presentamos da cuenta de las creaciones, individuales y colectivas, que fueron fruto de este proceso de residencias (virtuales) en movimiento. En cada uno de los diecisiete capítulos que figuran a continuación (uno por poeta), se encontrará el poema creado por el o la poeta becada seguido de una selección de las poesías escritas por los jóvenes¹. En todos los casos

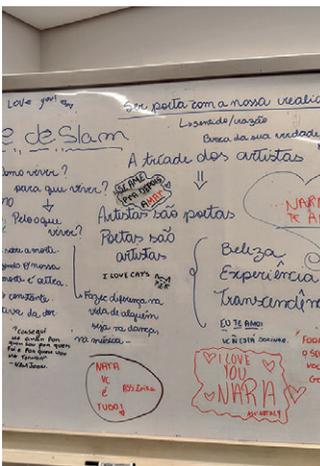
1 Nota sobre esta publicación: Se han respetado al máximo las creaciones de los poetas y estudiantes, en cuanto a signos de puntuación, libertad de escritura, etc., atendiendo a la diversidad de formatos creativos empleados en los talleres (texto, poesía visual, caligramas, canciones, video poemas, *slam*, etc.). Algunas de las creaciones de los estudiantes, por motivos de edición, no han podido ser reproducidas en esta publicación.

se ha respetado la lengua que quiso emplear el creador —poeta o joven estudiante— independientemente de su lengua materna. Incluso, en algunas ocasiones, se observan mixturas interlingüísticas en los textos poéticos, lo que es el testimonio más fiel de la convivencia creativa que se produjo en los talleres.

Como paso final del *Atelier Poético* se celebró un festival en formato virtual que ha quedado registrado en un vídeo² y que da cuenta de la vitalidad de un proyecto tan rico. Los textos que siguen a continuación son un complemento y, por tanto, una muestra parcial de lo que sucedió en los talleres, pero confiamos en que su lectura permita vislumbrar la conexión creativa y de sensibilidades que es posible suscitar cuando está comprometida la palabra, la palabra entendida como modo de encuentro, convivencia, creación y construcción colectiva.

2 Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=51F8KCl-4cE>

O que é o Atelier Poético?

A Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) está comprometida com a criação, o reconhecimento e a difusão das línguas no espaço ibero-americano, entendidas como um instrumento primordial de criação, diversidade, cooperação, afirmação e posicionamento no mundo.

O Atelier poético é uma iniciativa que, neste contexto, promove ativamente a difusão do português e do espanhol no espaço ibero-americano, dando forma, através de um projeto de residências artísticas, aos princípios que inspiram o programa Multilinguismo e Promoção das Línguas Portuguesa e Espanhola da OEI.

O Atelier poético pretende, acima de tudo, apoiar a criatividade e a diversidade como um direito inalienável dos povos. Através das dinâmicas mobilizadas pelo Atelier, a OEI deseja contribuir para a construção de um espaço ibero-americano de cooperação linguística e cultural que possibilite o intercâmbio e a mobilidade internacional entre poetas da região. Pretende-se, com isso, destacar a importância da cooperação na educação, na ciência e na cultura e realçar o valor das línguas portuguesa e espanhola – línguas oficiais da OEI – como base para o diálogo e como ferramentas de criação na região ibero-americana.

● O que é o Atelier poético?

Através desta iniciativa, a OEI adere às comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, promovido em 2009 pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e proclamado pela UNESCO, em 2019.

O Atelier poético, desde a sua concepção, parte de uma pergunta: o que acontece quando um ou uma poeta transfere, temporariamente, o seu atelier para outro contexto social, cultural e linguístico? A mobilidade dos criadores pode alimentar um clima de convivência entre as línguas e entre os diferentes espaços sociais e culturais, proporcionando novas experiências e estimulando a exploração de poesias resultantes do diálogo cultural e linguístico. Um projeto de residências poéticas permite alimentar redes de criação com as línguas em contacto e criar vínculos com projetos de natureza diferente. Da mesma forma, a deslocação e a mobilidade podem impulsionar projetos de criação colaborativa com a comunidade de acolhimento, nas escolas, universidades ou museus como foi o caso do Atelier Poético.

Na convocatória de 2021-2022, a OEI apoiou dezassete poetas de nove países ibero-americanos e da CPLP a mover, temporariamente, o seu atelier para outro lugar do espaço ibero-americano, onde tiveram a oportunidade de interagir e criar com jovens que vivem em contextos sociais, culturais e linguísticos diferentes. Nessa convocatória e devido às restrições sanitárias mundiais, o projeto de residências artísticas teve de ser realizado virtualmente.

Qué es atelier poético / O que é o Atelier poético?

Assim, na primeira edição do Atelier poético, a OEI apoiou poetas de língua portuguesa que transferiram, virtualmente, o seu atelier para os países de língua espanhola (América Latina ou Espanha) e, de forma complementar, poetas de língua espanhola que migraram o seu atelier para países de língua portuguesa (Brasil ou Portugal). No total, sete poetas de língua portuguesa, de Angola, Brasil e Portugal, e dez poetas de língua espanhola, nascidos em Argentina, Colômbia, Equador, México e Peru, receberam uma bolsa. A iniciativa e as expressões poéticas giraram à volta do tema do valor da palavra, da língua e da comunicação nas sociedades contemporâneas.

Durante cada uma das dezassete residências poéticas, a OEI colocou as poetas e os poetas que receberam bolsas em contacto com jovens de uma universidade, escola secundária ou museu para realizarem um atelier poético colaborativo. Sempre com as duas línguas em diálogo – o português e o espanhol – e utilizando metodologias diferentes, os ateliers permitiram explorar diferentes formas de expressão poética, que assumiram a forma de textos, caligramas, slam, poesia visual, áudio, performance...

O valor central do Atelier poético reside no intercâmbio entre jovens e poetas para que todos beneficiem das oportunidades que nascem do encontro criativo entre línguas e contextos culturais distintos. A publicação que agora apresentamos conta com as criações, individuais e coletivas, que resultaram deste processo de residências (virtuais) em movimento. Em cada um dos dezassete capítulos abaixo (um por poeta), está o poema criado pelo ou pela poeta a quem foi concedida a bolsa, seguido de uma seleção das poesias escritas pelos jovens³. Em todos os casos, a língua utilizada pelo criador – poeta ou jovem estudante – foi respeitada, independentemente da sua língua materna. Em alguns casos, observam-se misturas interlinguísticas nos textos poéticos, o que constitui um testemunho fiel da convivência criativa que teve lugar nos ateliers.

3 As criações dos poetas e dos alunos foram respeitadas tanto quanto possível, em termos de sinais de pontuação, liberdade de escrita, etc., tendo em conta a diversidade de formatos criativos utilizados nas oficinas (texto, poesia visual, caligramas, canções, vídeo-poemas, slam, etc.). Algumas das criações dos alunos, por razões de edição, não puderam ser reproduzidas nesta publicação.

O passo final do Atelier poético foi a realização de um festival em formato virtual, registado em vídeo⁴ e que dá conta da vitalidade de um projeto tão rico. Os textos seguintes são um complemento e, portanto, uma amostra parcial do que aconteceu nos ateliers, mas acreditamos que a sua leitura permite um vislumbre da conexão criativa e das sensibilidades despertadas quando a palavra é envolvida, a palavra entendida como uma forma de encontro, convivência, criação e construção coletiva.

**Poemas
en residencia**

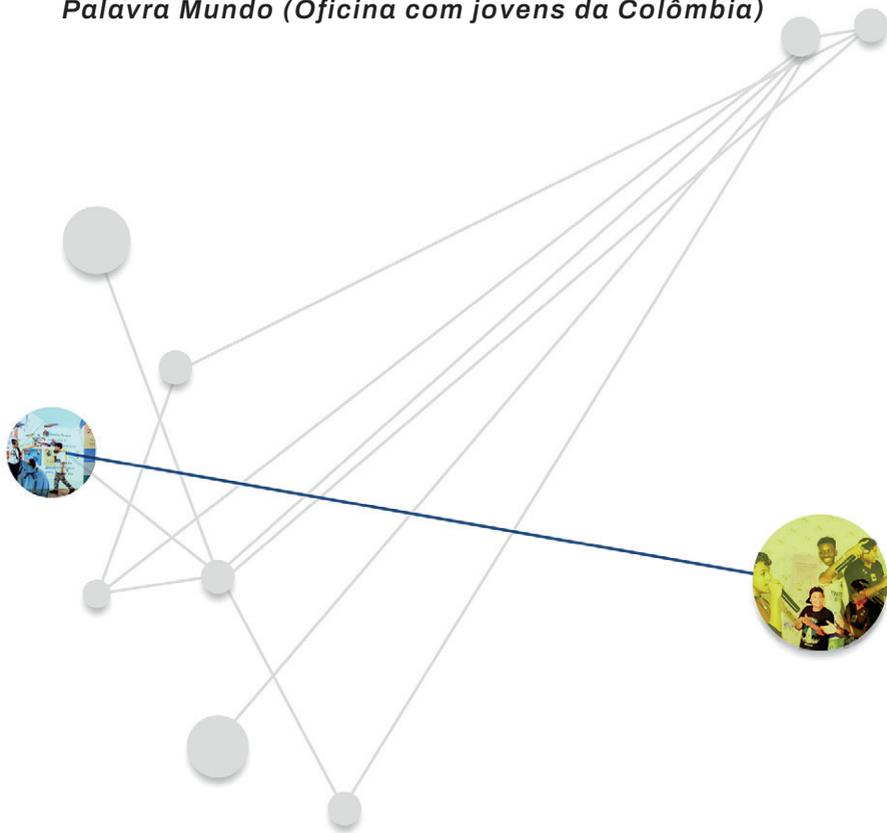

**Poemas
em residência**

Palavra MUNDO

DANIEL DA PURIFICAÇÃO (ANGOLA)

Palavra Mundo (Oficina com jovens da Colômbia)

Palavra MUNDO

Mundo Vida
Vida Fundo
Fundo ida
Ida vinda
Vinda aqui
Aqui agora
Agora espaço
Espaço tempo
Tempo cansaço
Cansaço futuro
Futuro lugar
Lugar seguro

Seguro mundo

Mundo vida
Mundo fundo
Mundo ida
Mundo vinda
Mundo aqui
Mundo agora
Mundo espaço
Mundo Tempo
Mundo cansaço
Mundo futuro
Mundo Lugar
Mundo seguro

Mundo mundo

Daniel da Purificação (Angola)

Palavra Mundo

(Oficina com jovens da Colômbia)

Com a colaboração de Andrea Cabrera⁵, o workshop que se realizou fez uma viagem pelos territórios da Filosofia Africana | Teoria Crítica | Descolonização | Outras epistemologias | Diálogos de/para/ com o Sul | Cosmovisão Ubuntu...

Para além da face imanentemente conceptual, o nosso workshop foi corporizado em dois eixos básicos e fundamentais: 1) Criação - “Etu Mu Dietu”⁶; 2) Colaboração - “UBUNTU SESSIONS”.

Do mesmo modo, num momento do workshop denominado “Kuyuyu”⁷ estivemos sempre em diálogo com poetisas africanas como Freedom Nyamubaya, Noemia de Sousa, Warsan Shire, Antjie Krog, Alda Lara, Ijeoma Umebinyuo, Hirondina Joshua. A poetisa Cátia Regina⁸, o poeta Macaulay⁹ e os poetas do Movimento de Terapia Lírica¹⁰ nesta publicação representadxs pelo poeta AVAD¹¹. Tivemos também o prazer de ter como convidado Ivert Orobio¹². Um dos momentos a destacar- fazendo precisamente eco das pessoas que levaram a cabo o workshop - é a participação de poetisas de Angola,

5 Andrea Cabrera (México): bailarina e artista interdisciplinar.

6 Etu Mu Dietu: De Kimbundu, que significa “Nós somos Nós”.

7 Kuyuyu: expressão angolana que denota, prazer, gosto, alegria.

8 Cátia Regina (Brasil): Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Artivista e curadora de palavras, ela expressa através de performances e poemas da sua autoria, múltiplas narrativas de criação materializadas através da oralidade. Comunica através do seu corpo lírico, oralituras e escritos.

9 Macaulay (Brasil): Poeta da Baixada Fluminense. Activista social. Actualmente a estudar para um Mestrado em Relações Internacionais na Universidade da Integração da Lusofonia Afrobrasileira (UNILAB).

10 Movimento Terapia Lírica: É um movimento literário angolano. Procura promover o produto artístico literário angolano assim como o intercâmbio entre artistas angolanos na diáspora e em Angola; mostrar ao mundo a força da literatura angolana e inovar as formas de difusão das obras literárias.

11 AVAD (Angola-Portugal): poeta, ensaísta e activista social, membro fundador do Movimento Artístico Literário Terapia Lírica, precursor de vários projectos tais como: “Meu Primeiro Livro”, “Conhecendo Minha Arte, Debates Literários e Explanção Artística. Vive actualmente em Lisboa.

12 Ivert Orobio (Colômbia-México): Actor por formação e modelo por profissão. Nasceu em Cali, mas vive na Cidade do México desde há 6 anos.

Portugal e Brasil. A interação interdisciplinar, intercultural e internacional. A qualidade da participação da maioria dos que vieram às sessões programadas de workshops. O carinho íntimo que foi partilhado durante pouco tempo, que se transformou em muito tempo, para que acontecesse aquele tipo de coisas a que chamaríamos perfeitamente: A AMIZADE POÉTICA.

Palavra Mundo
Poeta em residência: Daniel da Purificação (Angola)
Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia)
Estudantes de 30 - 35 anos

Infancia cuidado
Cuidado porvenir
Porvenir futuro
Futuro vida
Vida sueños
Sueños infancia

Infancia infancia

Infancia cuidado
Infancia porvenir
Infancia futuro
Infancia vida
Infancia sueños

Infancia infancia

Paola Andrea

Pensar meditar
Meditar comprender
Comprender hablar
Hablar escribir
Escribir comunicar
Comunicar expresar
Expresar palabra
Palabra significada

Significada pensar

Pensar meditar
Pensar Comprender
Pensar hablar
Pensar escribir
Pensar comunicar
Pensar expresar
Pensar palabra
Pensar significado

Pensar pensar

Estefani

Planeta planeta
Planeta tierra
Tierra sensible
Sensible tiembla
Tiembla sufre
Sufre transgresión
Transgresión naturaleza
Naturaleza ciudadanía
Ciudadanía inapreciable

Inapreciable Planeta

Planeta Planeta
Planeta tierra
Planeta sensible
Planeta tiembla
Planeta sufre
Planeta transgresión
Planeta naturaleza
Planeta ciudadanía
Planeta inapreciable

Planeta Planeta.

Maricella Cecilia

Naak Naak Cucuy Cucuy
Cucuy Cucuy Sihu Sihu
Sihu Sihu Prrrr Prrrr
Prrrr Prrrr Bichofue Bichofue
Bichofue Bichofue Shushuy Shushuy
Shushuy Shushuy Naak Naak
Naak Naak Cucuy Cucuy
Naak Naak Sihu Sihu
Naak Naak Prrrr Prrrr
Naak Naak Bichofue Bichofue
Naak Naak Ssusuy Ssusuy
Naak Naak Naak Naak

Cristian Camilo

Tierra amplia
amplia sonora
sonora espiral
espiral espalda
espalda vértebra
vértebra lirismo
lirismo mbira
mbira danza
danza voz
voz profunda
profunda pisada
pisada beso
beso dulce

dulce tierra

Tierra amplia
tierra sonora
tierra espiral
tierra espalda
tierra vértebra
tierra lirismo
tierra mbira
tierra danza
tierra voz
tierra profunda
tierra pisada
tierra beso
tierra dulce

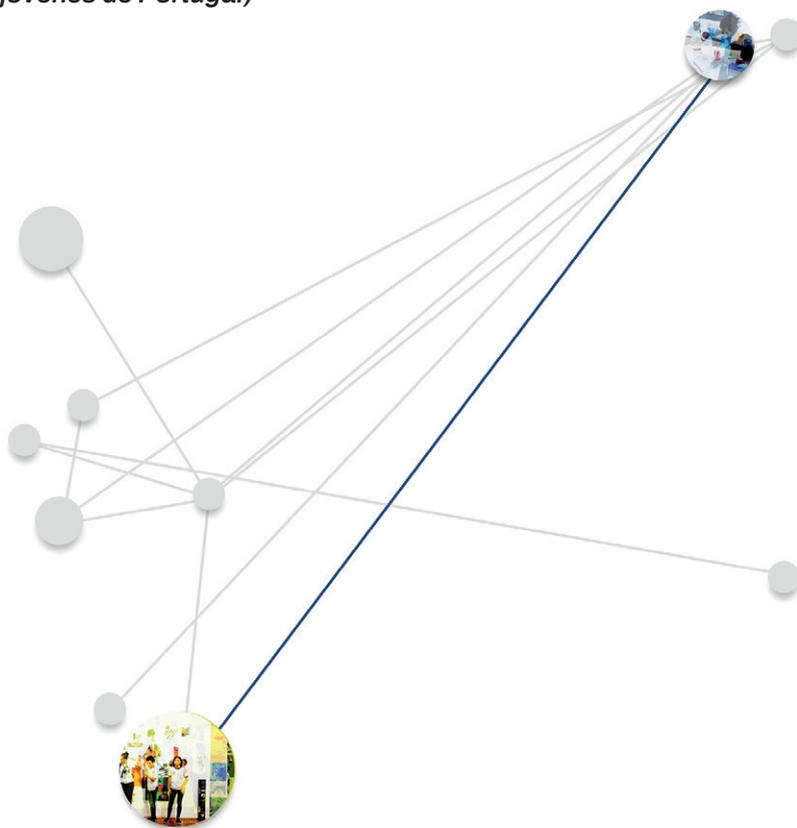
tierra tierra

Andrea

Restos

SOLEDAD VIGNOLO MANSUR (ARGENTINA)

Poemiento: poesía en movimiento (Taller con jóvenes de Portugal)

Restos

nunca bajaste a ver los restos
anuncian sueños y años
soy mar revuelto, parto y muerte,
ola perfecta que escupe miedos y en la sal perdida
una pasión aguarda, fondo al fondo.
tal vez lo sepas
como el viento traigo silencios y residuos
toco tanto odio que me paspo el alma
pero es necesario ir hasta los huecos
como cae el viento, aire y sombra,
tiempo muerto, se para el destino
y aquí, donde quedo clavada, no se siente el peso
la piel se desarruga en un gesto maníaco
muerdo mi cuerpo
me descarno antes de armarme
cara, manos, piernas, sueños, el anillo golpeado
la voraz ejecución del ego, todo incomoda
sin estructura firme me vuelvo junco
aspiro las líneas del pasado
y en el rastrillo que arrastro para crear camino
te remuevo dos veces, antes del adiós

Soledad Vignolo Mansur (Argentina)

Poemiento: poesía en movimiento

(Taller con jóvenes de Portugal)

El taller estaba planteado en tres mojones. El primero, Poesía Ingenua, donde la poesía fue una bocina aleatoria para conocernos, y lo hicimos usando textos de Proust y Kerouac como disparadores o alertas poéticas. Los alumnos se animaron a caminar junto a los personajes poéticos y con la docente comenzamos a crear una ruta, un sendero apenas, en el que buscamos las consonancias entre países y mundos privados. Elegimos no ser centro ni periferia, abrazados en la palabra.

El segundo mojón apuntaba a crear una obra grupal por medio del ejercicio cadáver exquisito, donde todas las voces se unían. Aparecieron los restos, el concepto del proyecto, la poesía en movimiento, Borges y Pizarnik abrieron huellas donde buscamos los residuos de la historia en común, y comenzamos a bocetar nuestro camino con poemas que por medio de grupo de WhatsApp corregimos durante la semana para aprender en vivo conversando con el otro. La palabra como vehículo de paz, la interculturalidad como camino.

El último mojón, devaluatorio y significativo, lo dedicamos a sembrar herramientas literarias, a sumergirnos en un adentro que a veces asusta, leímos al chileno Roberto Bolaño y al propio Saramago, semillas magníficas plantadas con la esperanza de que germinen en un texto poético final concebido entre los alumnos, la querida Vera Duarte y quien coordina el taller, como voz coral, interna, profunda. Se meció la palabra en un mapa poético en el que el personaje creado en el primer mojón se transformó en ruta, lazo, puente y camino para que nos fundamos en una nueva voz, la voz de la poesía en movimiento. Las lenguas se unían y fue melodía. La poesía y Poemiento, que como ellos mismos escribieron No Existe, fueron gestando un nuevo estadio de la residencia, superador y amoroso, que nos contuvo.

Poemiento: poesía en movimiento
Poeta en residencia: Soledad Vignolo Mansur (Argentina)
Escola Al Poente (Albufeira, Portugal)
Estudiantes de 17-18 años

Tormenta

Cielo cargado de gris,
Como a veces mis pensamientos.
Serenidad del mar, que me calma
De las olas, que me miran
De la tormenta y la paz que me habitan.

Matilde

Una puesta de sol
Es calor para el alma

Pedro

La música
Donde explayo
Me evacuo del mundo
Que a través de mis melodías
Sientan la libertad

Paula

Y pequeño
Hace daño
Pero da cariño
Cómo describir
Rebelde, mi sobrino.

Vania

La ansiedad me persigue
Aunque no la quiera,
Las olas me la calman
Y me quedo tranquila

Rita

Hacia donde va
Lanzada y perdida
Como perdido estoy
En un mundo absurdo
Que grita sorda entre misiles la flecha de cupido?
El arco es pasado
El eco es futuro

Una voz que avanza como una flecha
Que pinta de negro mi corazón
Cuando oigo la realidad que me rodea
Cubierta de muerte, miseria y destrucción.

Una voz que avanza como una flecha
que se mueve rápidamente y no deja nada sin decir
a veces puede matar
hay que tener cuidado con lo que decimos
porque como la flecha
las palabras pueden herir

Una voz que avanza
Como una flecha
Traspasa mi pecho
Haciéndome ver cosas bellas

Una voz que avanza como una flecha
Me acatan como un cuchillo real
Las acciones y sus consecuencias
Tan poderosas son
La voz de tu vida

Una voz que avanza como una flecha,
Que habla por todos los que no se atreven,
Pasará por nuestros oídos, derecha,
Conmoverá a los que no se mueven.

Una voz que avanza como una flecha
Voz que representa rebeldía y valentía
Que por mucho tiempo fue silenciada por los preconceptos
Pero ahora representa a todos los que un día no pudieron hablar

Una voz que avanza como una flecha
Que traspasa el corazón de un niño
Que no huyó por creer en una paz que no llega

Una voz que avanza como una flecha
ahoga mis pensamientos
y me hace ver más allá del otro lado de la ventana.

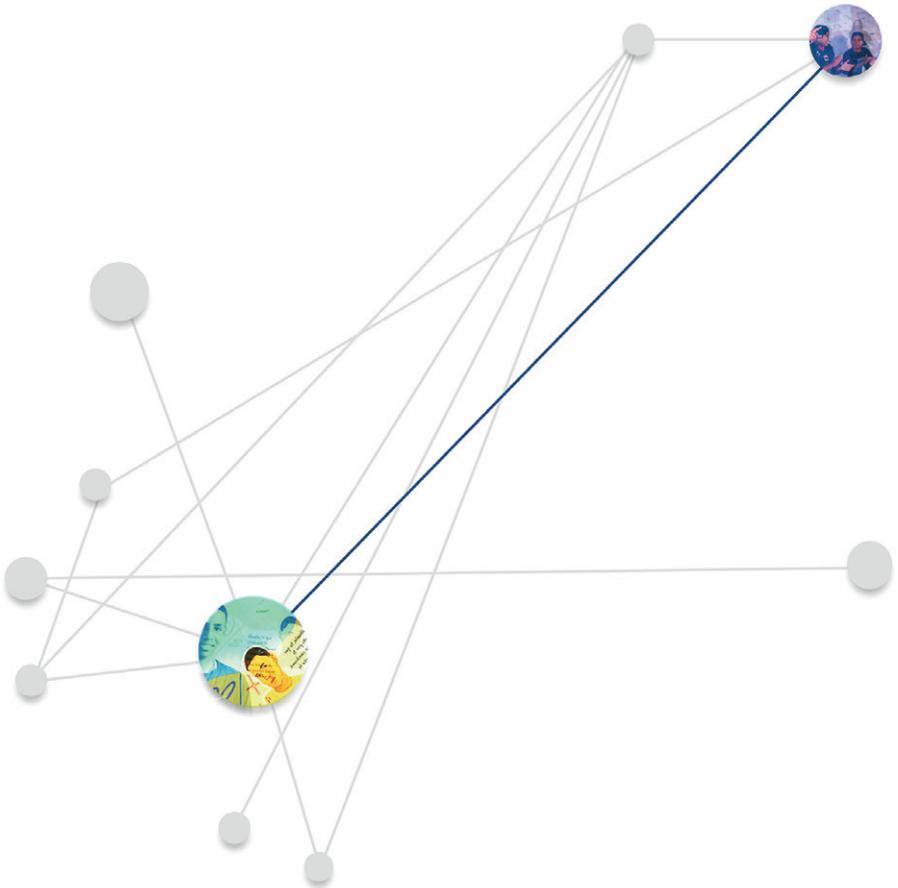
El pasado no nos pertenece
Está desvanecido en recuerdos
Aprendizajes que llevamos
Al presente en que estamos
Aquí sufrimos con planes fracasados
Con victorias y alegrías
De aquí nada llevamos
A no ser el legado
Que dejamos

Poema grupal

Êpidemica

MARIA CLARA DE ABREU MEDEIROS DA SILVA (BRASIL)

Escrevivências além oceano (Oficina com jovens de Espanha)

Êpidemica

Tenho um punhal cravado no peito
mãos encharcadas escorrendo lavagens de sangue
Naufragamos em mares doídos
peles em carne viva e pus
Vilipendiaram o cansaço nosso peito e nossos pesadelos
Escrevo grafando fagulhas para ver se saímos límpidos da poeira febril da
desesperança
Naufragamos pelas dores e beijamos a face da persistência
.nunca houve trégua.
Naufragamos mãos cálidas entre silêncios e o bimbalar com que nos
encaramos
à paisana perpetuados em injúrias da própria solidão
Desaguamos os infernos mais inoportunos e testemunhamos:
A insurreição pagã dos ventres que possuem coragem de orquestrar o
próprio peito e ser infiéis à morte e ao silêncio da linguagem
O vocabulário há de fazer rebeldia para que as borboletas e lábios voltem
a cantar em uníssono e devorar os próprios toques
Dançar à própria febre é fincar transformação
As partidas sempre estiveram não só em corpo mas na alma na testa e
nos poros
Acalentados pela noite e de ser orquestra vibrante e escorrer entre as
pálpebras
Adoecer da própria falta não será permitido
assim como não será permitido seus cabelos crescerem
e deturparem as cucas dos que alucinam
Alucinar nunca foi escolha nem propósito
.sempre foi vida.
como um berne transeunte que revira seus órgãos para viver mais um
pouco por debaixo da pele de quem quer matá-lo
Viver passou a ser o pecado mais bem desejado entre as figuras solitárias
que andam em bando e comem o próprio braço.

Maria Clara de Abreu Medeiros da Silva (Brasil)

Escrevivências além oceano

(Oficina com jovens de Espanha)

Em primeiro lugar, um dos grandes dilemas, decorrente da adaptação para o formato virtual, era como adaptar a oficina e criar um contato mais próximo com os participantes? A oficina “Inspirar”, foi pensada para acontecer presencialmente, visto que envolve o contato, aromas, exercícios e trocas cênicas para inspirar a criação de célula poética.

Posto isto, apesar de ocorrer virtualmente e ter sido adaptada para caber no formato de tempo também, os encontros ocorreram de forma muito natural e, acredito que parte disso é proveniente do esforço e interesse dos alunos, que mesmo não tendo familiaridades com alguns termos da cultura brasileiras, se entregaram ao processo e estiveram presentes e atentos nas informações.

À priori, a oficina foi pensada para acontecer em solo latino-americano, porém, hoje, percebo a importância dessas trocas além oceano, para que possamos nos reinventar e repensar nossos territórios e suas respectivas importâncias.

Ocorreram muitos intercâmbios culturais, pois aprendi sobre a região de Cádiz e notei nas falas da Manuela e nos escritos de memória dos alunos uma grande aproximação com muitos festejos populares do Brasil. Não obstante, os alunos demonstraram compreender aspectos culturais do Brasil, tentei levar ao máximo a subjetividade artística presente nas obras das autoras afro-brasileiras. A residência foi um evento necessário e lindo.

Escrevivências além oceano

Poeta em residência: Maria Clara de Abreu Medeiros da Silva (Brasil)

IES La Caleta (Cádiz, Espanha)

Estudantes de 14-17 anos

Recorre el camino
siéntelo a tu paso
recuerda lo vivido
y aprende en cada salto.

Avanza hacia tus sueños
persíguelos sin prisa
y por corto que sea el camino
pisa fuerte, deja huella

 cada error
y aprende de todos ellos
no te olvides de que cada piedra
es un escalón avanzando

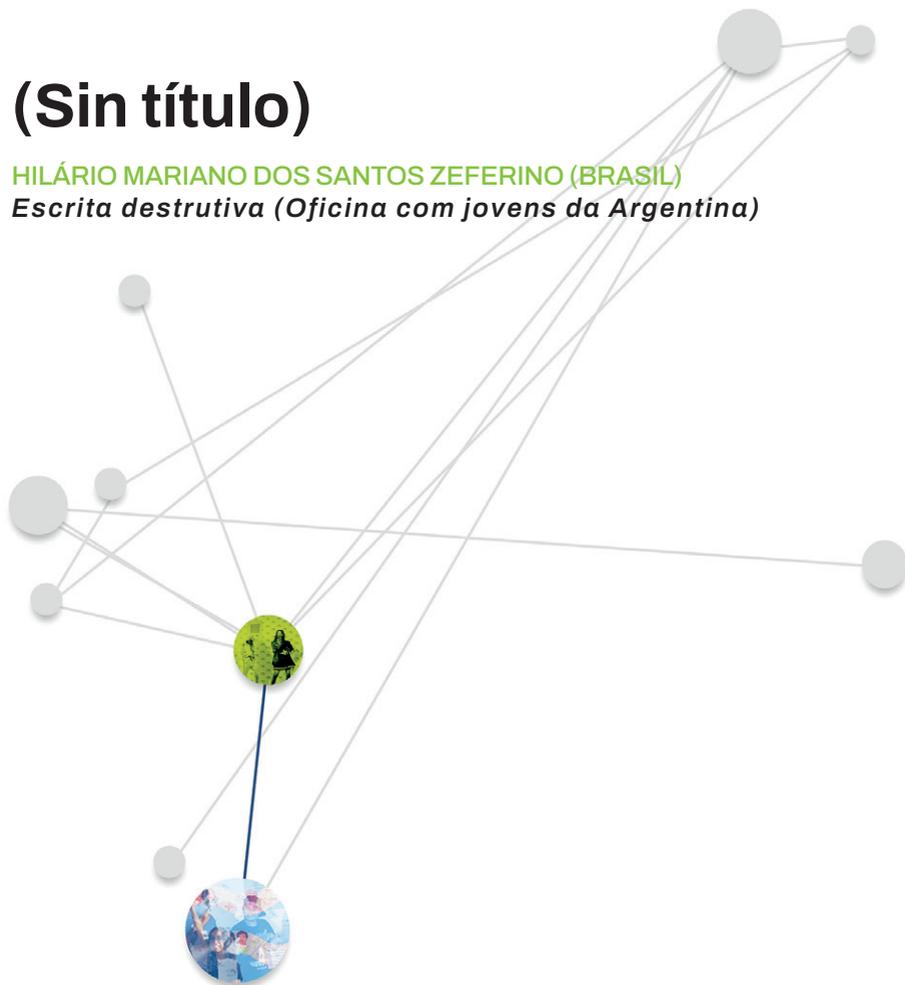
Habrán días soleados
otros no tanto,
pero cada día será una experiencia
que recordarás en todo tu paso.

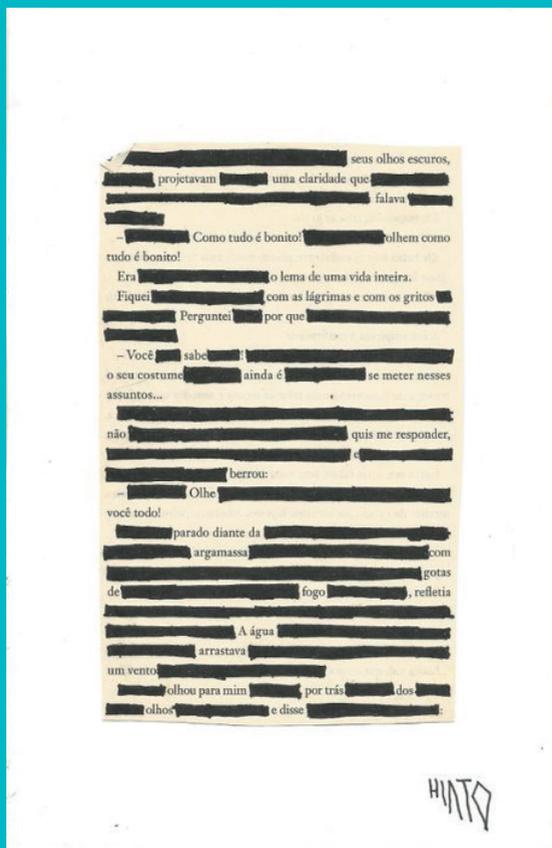
Candela

(Sin título)

HILÁRIO MARIANO DOS SANTOS ZEFERINO (BRASIL)

Escrita destrutiva (Oficina com jovens da Argentina)

Hilário Mariano dos Santos Zeferino (Brasil)

Escrita destrutiva

(Oficina com jovens da Argentina)

Quando primeiro propus a Oficina de Escrita Destrutiva não pensei que haveria tão grande receptividade. Abrimos inscrições e muitas foram as propostas recebidas para participar da Oficina, dentre as quais algumas foram selecionadas para que as pessoas participassem. Foram momentos de troca muito interessantes e potentes em que pessoas que já escreviam e que estavam iniciando a escrita puderam experimentar a linguagem como possibilidade de si. A Oficina de Escrita Destrutiva tem como objetivo central refletir sobre nossa própria relação com quem lemos e com o que escrevemos, para que, a partir disso, escrevamos poemas que se conectam conosco e com nossas afinidades poéticas. A turma foi muito receptiva e estava sempre entusiasmada em pensar-se a partir dos poemas e das tarefas propostas.

Escrita destrutiva

Poeta em residência: Hilário Mariano dos Santos Zeferino (Brasil)

Biblioteca Nacional de Maestros (Buenos Aires, Argentina)

Estudantes adultos

Haiku

Cuando ilumina
la palabra el mundo
se oscurece.

Daniel

Penumbra

El silencio de tu nombre
se transforma en llanto.
El silencio de tus palabras
muta en ahogo nuevo.
Tu nombre que ahora es sombra
echó luz sobre la penumbra de mi alma.
Tu silencio que ahora es añoranza
trajo los gestos en palabras calmas.
La penumbra se hace tuestas.
El silencio se hace soledad.
Habitó la penumbra de mi dolor.
Me sostengo en el recuerdo de tu voz.

Silvia

No me estaría saliendo
la poesía que salva.
Arden las plantas de mis pies
pero ni eso sirve
para que la noche
no ahogue
con su silencio
sin nombre

Hablan de todas las cosas
que puede decir un poema
de todos los núcleos
que puede engendrar una vida

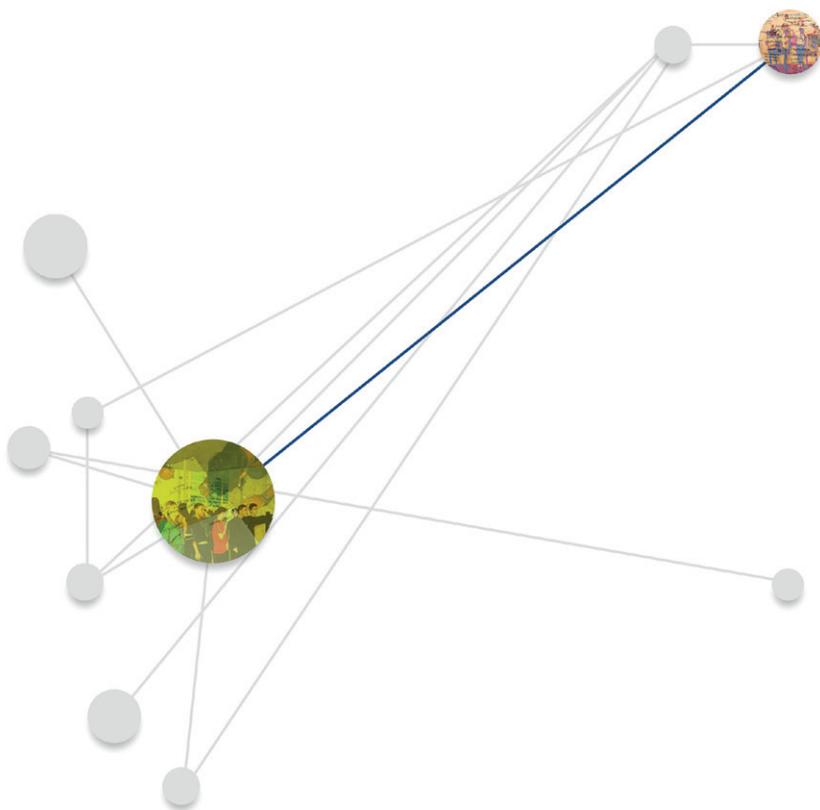
Y yo
no puedo
ni con este puñado de palabras.

Mariana

Floresta-Palavra

KAREN SILVIA DEBÉRTOLIS/KAREN DEBÉRTOLIS (BRASIL)

Poesia para além das fronteiras (Oficina com jovens de Espanha)

III

troncos caídos
- resquícios da última tempestade –
esculpem histórias

Líquens invadem o corpo
organismo em febre de palavras

modula-se a voz humana
narrativas
de um passado cravado em solo úmido
de um possível futuro
engendram-se no cérebro

IV

ideias
gravadas em caixas de pequeníssimos pedaços de silício
em nuvens imaginárias
lembranças, relatos, segredos,
sussurros e gritos de SOS
espraiam-se em redes
desenhadas como neurônios, fios luminosos

vozes ecoam linguagens
babel de palavras
tonalidades
significados
sentidos
dança dos sons

Karen Debértolis (Brasil)

Poesia para além das fronteiras

(Oficina com jovens de Espanha)

A literatura contemporânea é caracterizada pelo diálogo com outras linguagens artísticas, uma forma de transpor fronteiras. O *Atelier Poético*: Residências (virtuais) em movimento, desde o início, me despertou para essa questão da poesia de nosso tempo. Assim, a oficina online proposta, realizada no Instituto Las Musas, em Madri, com a turma da professora Ana Reinaldos, enfatizou a reflexão sobre as relações da poesia com as artes visuais e a música nas produções de poetas contemporâneos.

No primeiro encontro, me deparei com adolescentes, em média de 13 anos, interessados em poesia. Se isso me encantou imediatamente e me surpreendeu, o fato de muitos relatarem que, desde pequenos, os pais liam poesia para eles, me estimulou ainda mais para o trabalho.

A proposta foi permeada pelo lúdico, guiada pela ideia de que “literatura é jogo”, de Julio Cortázar. Mas como, na prática, trazer essa questão para os participantes? A partir da obra do poeta brasileiro Augusto de Campos, especialmente do poema *Pulsar*, no qual se explora a visualidade e a sonoridade das palavras, propus que produzissem poemas experimentando a linguagem, as interfaces com outras artes e os formatos. Dessa maneira, conceitos como poesia verbivocovisual, poesia sonora, spoken word e polipoesia permearam as discussões de forma aplicada, ou seja, na prática da criação. Também apresentei o videoclipe, produzido pelo poeta Gonzalo Aguilar, da canção *Pulsar*, de autoria de Caetano Veloso a partir do poema de Campos. Além de uma imagem do fotógrafo brasileiro, Rodrigo Braga, que tem a Amazônia como tema de sua obra.

Em cada encontro, foi proposta uma atividade de criação individual e, no encontro seguinte, os participantes recebiam o feedback dos textos, além de compartilharem os poemas com os colegas. Eles tinham liberdade para produzirem os poemas como desejassem. Os resultados foram excelentes, como observa-se nos poemas publicados aqui neste livro.

É importante destacar, ainda, a oportunidade de trabalhar o bilinguismo na oficina, ministrada em português, pensando em um conteúdo que pudesse ser apropriado e ressignificado pelos participantes mesmo com as diferenças idiomáticas. Assim, o material utilizado foi disponibilizado, incluindo versões em espanhol dos textos em português. Nos encontros, mediados pela tecnologia, a interação foi muito positiva, ocorrendo um encontro extra para conversarmos sobre a produção dos participantes e outros questionamentos acerca da escrita.

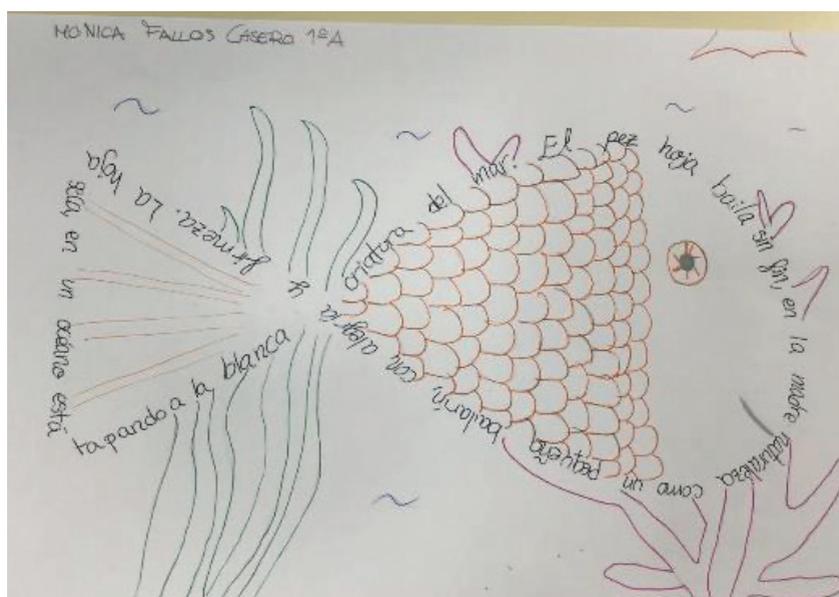
Poesia para além das fronteiras
Poeta em residência: Karen Debértolis (Brasil)
IES Las Musas (Madrid)
Estudantes com 13 anos

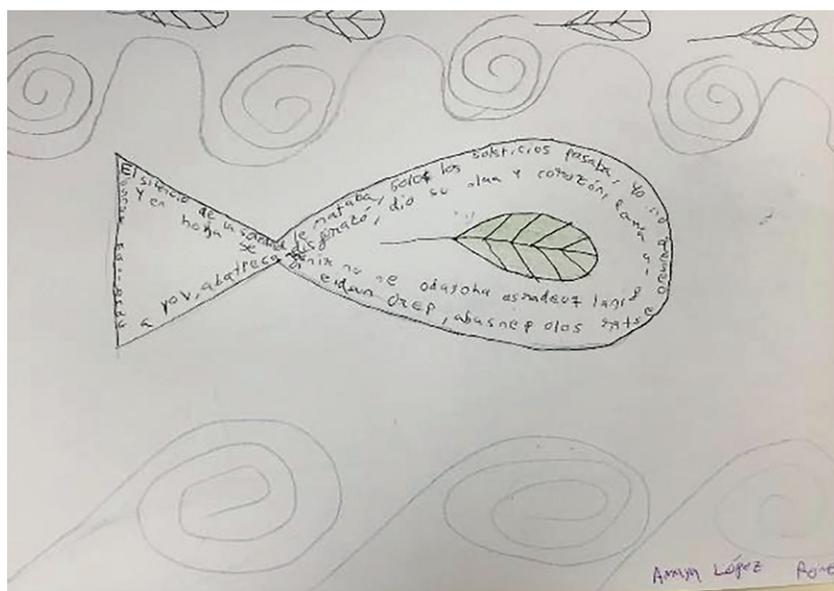
Pez hoja

El pez hoja sueña
desde el otoño pasado
con la primavera
que le convierta
en un pez árbol,
en un pez bosque,
en un pez selva.
Pero, de momento,
sigue siendo un pez hoja.

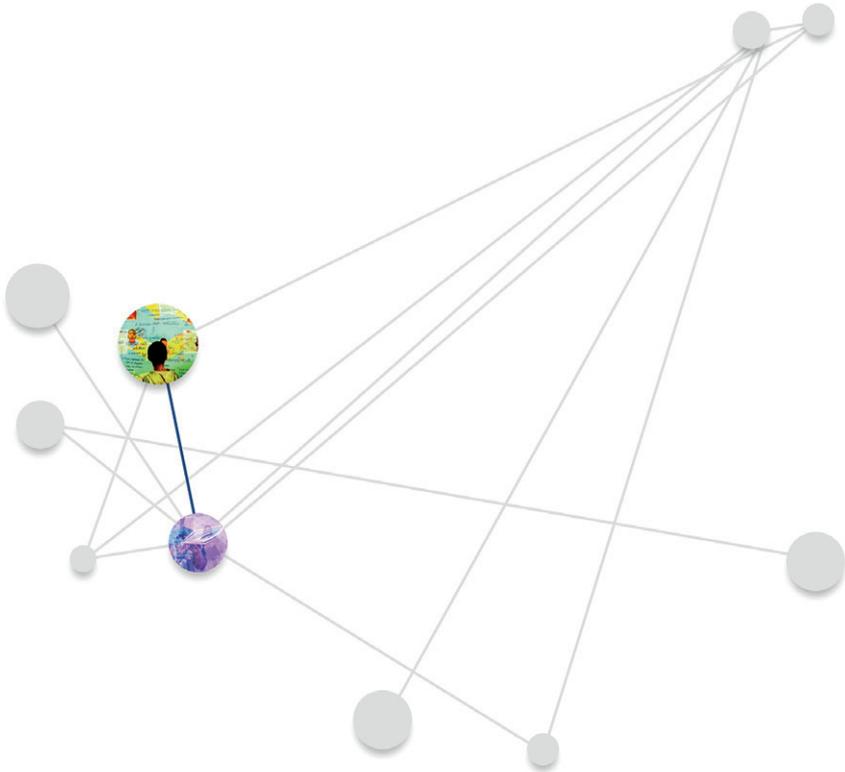
Nicolás

Mónica

Amaya

Que no te hiera una palabra

LAUREN MENDINUETA (COLOMBIA)

Lengua bifida / Língua bifida (Taller con jóvenes de Brasil)

Que no te hiera una palabra

Una palabra oscura puede quedar zumbando dentro del corazón.

Olga Orozco

Puedes quebrar una palabra en dos.

Puedes oír el crujido de la separación.

Puedes desmembrarla, destriparla, degollarla.

Puedes conservar una parte y lanzar la otra como se lanza un guijarro al lago.

Puedes arrancar un trozo de palabra con los dientes.

Puedes masticarla hasta que no quede aire.

Puedes derretirla como un hielo en la lengua.

Puedes estrellarla, estamparla, espantarla como se espanta una mosca con la mano.

Puedes pincharla con una aguja hasta desangrarla.

Puedes amordazarla, crucificarla, explotarla.

Puedes abandonar una palabra y echarte a andar.

Lauren Mendinueta (Colombia)

Lengua bífida / Língua bífida

(Taller con jóvenes de Brasil)

Empecé mi *Atelier Poético* con muchas expectativas positivas, aunque también con reticencias. Los tres encuentros virtuales previstos me parecían pocos, y desconfiaba de la eficacia de la virtualidad para alcanzar los objetivos del proyecto. Debo confesar que, en la primera reunión, mis expectativas se superaron, y mis temores desaparecieron. A partir de ese momento, observé que quienes participaban lo hacían con entusiasmo y que, todos ellos y ellas, eran jóvenes sensibles dispuestos a vivir la experiencia aportando lo mejor que tenían: su sensibilidad y el deseo de comunicarse. La mayor parte de los jóvenes escuchaba la lengua castellana por primera vez, algunos habían tenido poco contacto con la poesía; sin embargo, con la ayuda de Nara, la bibliotecaria del Museu de Arte do Rio, pude llevar a cabo todos los ejercicios que me propuse compartir. La comunicación fue fluida en todo momento. Me siento muy orgullosa de este grupo de alumnos y alumnas que lograron expresar, con belleza e imaginación, la poesía de sus vidas.

Lengua bífida / Língua bífida

Poeta en residencia: Lauren Mendinueta (Colombia)

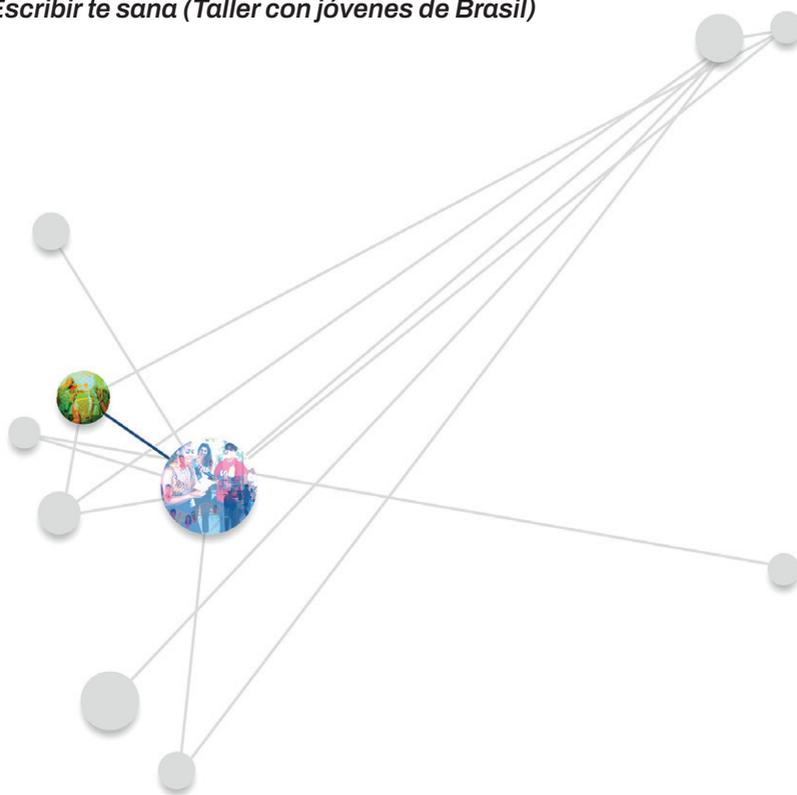
Museu de Arte do Rio (Brasil)

Estudiantes de 13-15 años¹³

Tiempos

IRMA CRISTINA CARDONA BUSTOS (COLOMBIA)

Escribir te sana (Taller con jóvenes de Brasil)

Tiempos

Mis tiempos verbales se conjugan en presente. Los pretéritos se vuelven imperfectos.

Era y estaba ya no retumban.

Pasado es pasado —sin regreso.

Le huyo a lo indefinido,

las expresiones temporales se hacen distantes y no sé de conjugar futuros.

Dejo al mañana esa hipotética esperanza de tenerte en modo subjuntivo y a mi corazón el indicativo porque es más lindo pensar que hoy estás.

Irma Cristina Cardona Bustos (Colombia)

Escribir te sana

(Taller con jóvenes de Brasil)

Tener la oportunidad de trabajar en el Atelier de poesía, en el Museu do Arte do Rio (MAR) de Brasil, fue una experiencia retadora y que activó mi interés por el portugués. Fue un sueño para poner a volar la palabra. Un inmenso reto, porque pensar en un taller para hablantes en portugués, dictado por una hablante en español, significaba convertir un taller de poesía de base muy complejo, en un taller entendible del que resultara un producto de poesía. Lo más significativo del taller fue conectarme con niños, niñas y preadolescentes que veían el español y a Colombia como algo lejano, cuando realmente estamos tan cerca, y descubrir juntos, sesión tras sesión, el poder de la palabra.

En cada sesión abordamos ejercicios para la catársis personal, para la purificación, limpieza y liberación, y encontramos juntos que todo lo que nos rodea es un motivo para escribir. Abordamos las figuras retóricas como herramientas para transformar las palabras, para luego viajar a través de los mentefactos y los escarabajos. Descubrimos todo lo que hay detrás de las palabras para luego traducirlo en canciones y versos.

Aunque mi grupo de trabajo fue pequeño, siento que haber tocado a estos chicos con herramientas para escribir fue un hermoso regalo que espero haya aportado un granito para transformar sus vidas, así como aportaron a la mía. Me emocionó en especial ver cómo en pocas semanas una de las participantes se atrevió no solo a escribir sino a pronunciar un verso en español. También fue una linda oportunidad de conectarme con poetas de otros países y conformar una red para construir sueños juntos.

Escribir te sana
Poeta en residencia: Irma Cristina Cardona Bustos (Colombia)
Museu de Arte do Rio (Brasil)
Estudiantes de 13-15 años

Mi voz

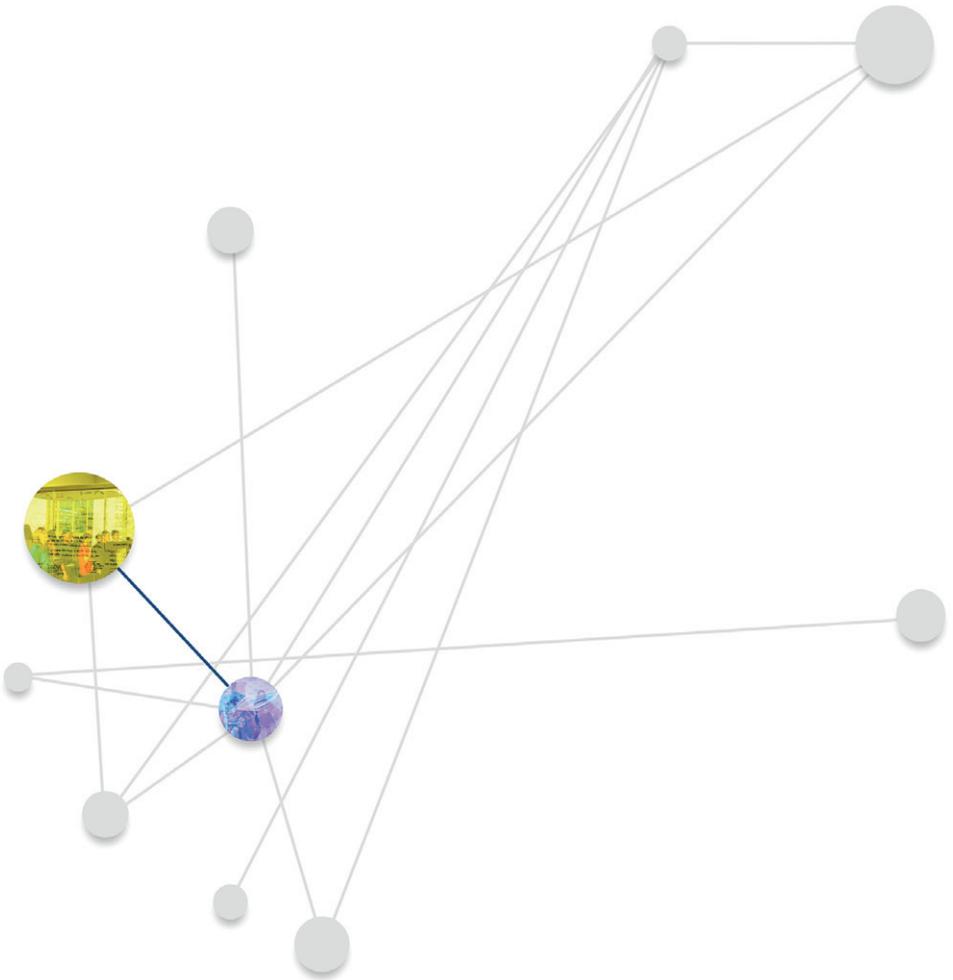
Yo soy Beatriz
Y soy alegría cuando canto y danzo
Y siento que soy un jardín
con notas musicales que caen.

Sou Beatriz,
E Sou força quando me sinto triste
e me sinto triste como nos dias
De chiva que fica tudo frio

Sou Beatriz e sou amor
Quando estou com una pessoa que gosto
eme sinto como em un dia de sol bem quente
e uma brisa leve

Sou Beatriz
E Sou paz quando escuto musica
E me sinto como se estivesse
En uma Praia deserta
Sem ninguna Pará me atrápala.

Ana Beatriz

El tiempo en la cuerda floja

JAIME GÓMEZ NIETO (COLOMBIA)

Metáforas para el poema (Taller con jóvenes de Brasil)

El tiempo en la cuerda floja

El reloj es cobarde en las horas de la noche,
el silencio es como una mascota sin compañía,
la tos sale de lo profundo de la existencia,
un nuevo amanecer marcha sin sentido
por una calle cuando el alumbrado se apaga
como si fuese una canción con final incierto.
Los gallos cantan sin ganas...

A las afueras de la ciudad, vivo a veces
sin sentido, al otro lado lo esperan a uno
las imágenes del trabajo, bufones con risitas
dibujadas en sus labios metálicos. Silencio,
el dinero sale de los bolsillos, parece un helado
de fresa, el bostezo también es un logo
de la época. El reloj es traicionero y el silencio
se repite como un mutante rompecabezas.

Jaime Gómez Nieto (Colombia)

Metáforas para el poema

(Taller con jóvenes de Brasil)

El taller de poesía para estudiantes de colegios en la ciudad de Rio de Janeiro y realizado en la Biblioteca Centro de Documentación de la ciudad de forma virtual, fue parte de mi selección como becario de este gran *Atelier Poético*. El portugués no fue barrera para compartir y comunicar el saber poético. La voz del poeta se conjuga con las voces de las estudiantes de esta institución educativa. La poesía no se queda solamente en el papel y la virtualidad, vuela de forma hábil y sigilosa por el espacio hasta llegar a la esencia de muchos corazones.

Las estudiantes dejaban volar su imaginación, escuchaban el sonido de cada palabra en español, para dar forma al tiempo, irrumpir en el espacio de su biblioteca y cantar con las palabras, con el sentido inocente de una lengua romance como es el portugués. Nara Campos organizó y coordinó al grupo, funcionaria de esta institución, interesada en la poesía desde Bogotá hasta Rio de Janeiro.

Explicaba el taller, en las tardes de un verano de Bogotá, con una sola pregunta: ¿qué es la poesía? Y la respuesta estaba entre explicaciones y ligeros comentarios para armar un rompecabezas con un sencillo sentido de poesía. Aquí está algo de esa intención, de juego de palabras, juego de voces, pero ante todo juego de sensibilidad, e ir más allá para aprender a escribir. De esto se dio un resultado entre el mar, la luna, las metáforas, la observación y de nuevo escribir a la manera de cada participante. La poesía muchas veces es un laboratorio, un experimento. Se perfecciona a medida en que el corazón y los pensamientos lo permiten.

Metáforas para el poema

Poeta en residencia: Jaime Gómez Nieto (Colombia)

Museu de Arte do Rio (Brasil)

Estudiantes de 16-17 años

Tao linda e brilhante
Como os meus olhos quando vejo
Mao sli se voce me escuta
Mas no meio da noite fico que nem maluca
Falando com a lua
Declaro todo o meu amor
E prefiro rir para disfarças a dor.

Karen

O mar e Iconito e calmo...
Além de ser Iconito pode ser
Oté cristalinos, el tem rafaças
Vezes mais nunca suya de ser um som de saúdae.

Sofia

A Lua

Para mim e uma
Estrela grande e linda
Todas as noites.

A lua cheia me mosina
muitas coisas. Mi uma vida
é acondan e espenan
anoi tecen, pana vem ela
me mostran que faz
sentido viven.

Lembno – me de quando fui
O macaé, aquarquén lugan
Euia o sol me seguía.
Eu ando, e vej coisa; me
Observando, pnedios,
Com suas janelas, como
Se estivesem me olhando
Passan pelas nuas.

Sofia

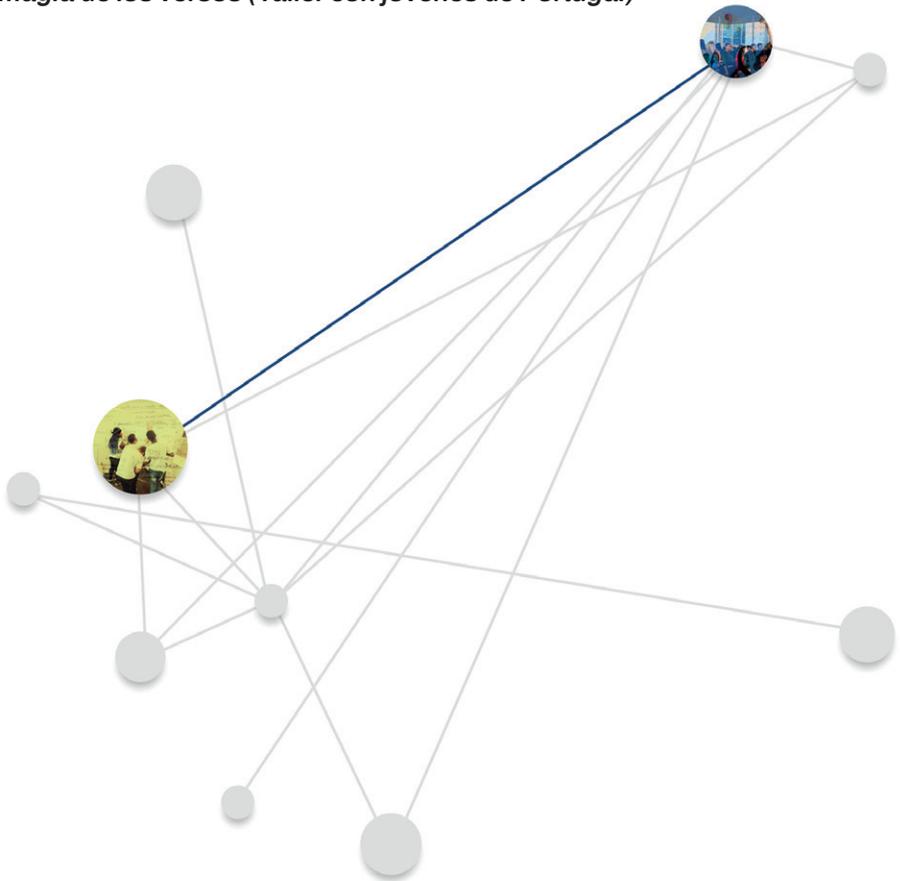
Lua cheia, lua
Bonita, quando
Sempre olhamos
Mãos ela fica bonita
A la lua traz
Calma e paz
O seu brilho
Paz mós encergar
Casas belas e mágicas.

Erika

Nuestro idioma

JENNY ZARIT BAUTISTA ROJAS, ZARITA BAUROJ (COLOMBIA)

La magia de los versos (Taller con jóvenes de Portugal)

Nuestro idioma

Así como la mar viaja por las corrientes marinas,
así como la hoja se balancea libre sobre cielos sin medida,
así viaja la palabra sobre universos paralelos
que se juntan para construir la vida que reaparece
en cada una de las letras que componen su inmensidad.

Entre libros que construyen el saber,
edificados sobre la sapiencia de mundos mágicos,
o tan verídicos como el transitar de la rauda existencia.

Las palabras, las letras forman los rompecabezas
de un idioma que perdura, cual herencia
que se arraiga en mil generaciones.

Nuestro idioma no miente
es verdadero como el fuego
que arde por comunicar nuestro sentir;
nuestro idioma se transforma
y se adapta a la cultura y progresistas ideas,
nuestro idioma es la insignia de raíces griegas y latinas,
nuestro idioma viaja lejos, jamás se detiene,
se expande y pinta de colores cada letra,
cada palabra que nace y no muere
porque nuestro legado se eterniza entre cantos, poemas,
cuentos y el despertar de mágicas rimas.

Nuestro idioma es el eco que resuena a lo largo de la historia,
edifica aventuras, nos otorga nuevas glorias,
nos une como hermanos, resalta nuestra semblanza,
así como logró inmortalizarse
tras las líneas imperdibles el gran “Quijote de la Mancha”.

*Jenny Zarit Bautista Rojas, Zarita Bauroj
(Colombia)*

La magia de los versos

(Taller con jóvenes de Portugal)

La experiencia de desarrollar “La magia de los versos” fue algo inigualable desde el inicio. Pese a que se presentaron mil obstáculos de conexión y diferencia horaria, logramos culminarlo con éxito y con la satisfacción de sembrar en los corazones y mentes de los alumnos portugueses la semillita hermosa del arte poético. Utilizando todo el poder de las letras que habita en lo sencillo, en la belleza de lo cotidiano, en una imagen, en una frase que pueden desbordar la imaginación y desplegar ese poeta que se lleva dentro para crear mundos mágicos a través de estrofas y versos que captaron la esencia del corazón de cada uno de los jóvenes que participaron con la constancia, la alegría y la buena voluntad de los que desean lograr un aprendizaje significativo para sus vidas.

Fue una experiencia maravillosa de aprendizajes mutuos, de intercambio cultural entre Colombia y Portugal que nos hermanó en pro de la poesía. Logramos cruzar fronteras y barreras idiomáticas, logré entender su forma de expresión, ellos entendieron parte del sentir de mi tierra colombiana y nos mezclamos para formar el mejor equipo de trabajo; sembré el gusto, curiosidad y cariño por el arte poético, les enseñé a amar y crear poesía.

“Porque la poesía nos mueve, nos conmueve y nos transforma”
(Zarita Bauroj).

“El arte de las letras nos salva del olvido y nos convierte en nuestra mejor versión” (Zarita Bauroj).

La magia de los versos

Poeta en residencia: Jenny Zarit Bautista Rojas, Zarita Bauroj (Colombia)

Agrupamento de Escolas Macedo de Cavaleiros (Bragança, Portugal)

Estudiantes de 15-16 años

Los versos son magia pura que
Apaciguan el sufrimiento
Mientras devuelven
Amor y placer;
Grandiosos como el sol
Inigualables como yo,
Además todos somos
Diferentes e iguales
En amor y derechos,
La luna también es distinta del sol
Orbitan en el mismo cielo y
Son amigos inseparables,
Vuelan como pájaros libres,
Esperando un nuevo día, como
Ríos de agua limpia
Sueñan en la amistad,
Observando desde su lucero que
Se puede ser feliz con poco.

Acróstico poético grupal

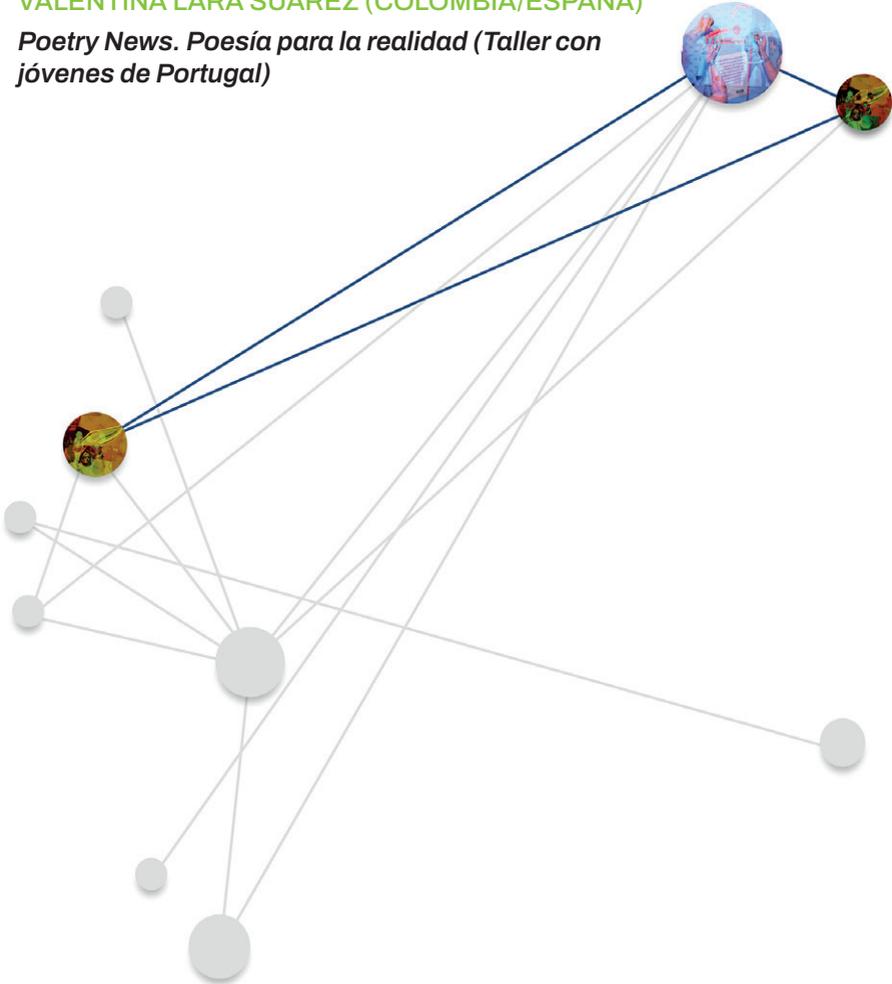
El tiempo es amar y perder
es crecer y entender,
es la hora del nunca más,
es la ampollita sin tiempo
perdida en la mirada
de una sonrisa que deseo alcanzar;
es el barco sin vela que viaja en altamar
perdido en el desierto solito a deambular;
rodeado de personas que no lo ven pasar,
estos poemas son míos
cada día ven la esperanza
de que nuestra sociedad deje de ser hipócrita,
que empiece a valorizar la sinceridad,
la empatía, la diferencia con el otro,
y que un día pueda cambiar,
puesto que nos encontramos muy preocupados
con la prisa de nuestros días
y nos olvidamos de compartir
momentos de alegría.

Diana

Comienzos

VALENTINA LARA SUAREZ (COLOMBIA/ESPAÑA)

Poetry News. Poesía para la realidad (Taller con jóvenes de Portugal)

Comienzos

¿A dónde van los poetas?

Cuando empecé la primera línea
no tenía otro propósito
más que salvarme a mí misma
de la cotidiana violencia de mi presente.

Cuando cogí el primer lápiz me preocupaba la vida,
la integridad, el sentido auténtico de las cosas.

Era muy niña. Palpaba con resignación
la evidencia de lo mundano.

Contemplaba el paisaje lleno de polvo y cicatrices.
Aprendí a ignorar el sufrimiento
en las palabras de los otros.

Cuando empecé a escribir
cada línea me asfixiaba.

No soñaba con el futuro,
me engullía el ahora con su intensidad:
la tarea poética más arriesgada cada día,
era sobrevivir.

- ¿A dónde van a los poetas los días de tormenta?
Pregunté muchas veces.
- Los poetas se esconden de la lluvia
bajo los puentes.
Me dijeron insistentemente.

Y no, no tenían ni idea.
Los poetas no temen la lluvia,
no la ven caer.
Caen con ella.

Valentina Lara Suarez (Colombia/España)

Poetry News. Poesía para la realidad

(Taller con jóvenes de Portugal)

Al inicio, se presentaba como un reto lograr comunicarnos y crear en idiomas diferentes. En el desarrollo de los talleres me di cuenta de que no existía barrera idiomática como tal. Los estudiantes creaban en los dos idiomas y se comunicaban perfectamente en una mezcla lingüística que evidenciaba la cercanía y la relación constante entre el portugués y el castellano.

Durante la implementación de la metodología aprendí a recibir con los brazos abiertos cada verso resultado de la experimentación y a dejarlo ser, según como la apropiara cada estudiante. Descubrí así la verdadera riqueza y valor de la poesía: esa mirada única de cada persona construyendo su versión de la realidad.

Las sesiones se hicieron cortas, personalmente me hubiera gustado tener más encuentros y poder conocer a los estudiantes mejor y ahondar en la relación poética. Creo que es un buen síntoma, espero haber sembrado una semillita de inquietud en ellos. Ha sido un aprendizaje en todos los sentidos, aprovechamos los encuentros sobre todo para considerar la poesía como una posibilidad para la vida.

Poetry News. Poesía para la realidad
Poeta en residencia: Valentina Lara Suarez (Colombia/España)
AE Gabriel Pereira (Évora, Portugal)
Estudiantes de 15-17 años

La continuidad prevalece

Avanzamos en el ejercicio,
las cosas continúan siempre iguales,
as coisas não mudam,
el secreto de la vida está en la continuidad,
independentemente do que acontece,
quiero cambiar las cosas pero siempre siguen igual
y mirar poéticamente el mundo,
la vida es perfecta solamente en los libros.

Que a tristeza nos penetra a alma,
nombramos y nombramos hasta que la palabra,
mirar en mundo de otras formas,
la vida es un seguimiento que prevalece,
não ver o mundo como o senso comum.

La vida es muy buena cuando convivimos con nuestros amigos,
y saber que la poesía nos habita, nos ilumina desde dentro.
El mundo espera por una gran mudanza
cuando en la realidad la mudanza está en nosotros,
así que la continuidad irá a prevalecer
hasta que se aperciban de eso,
até mesmo perdendo o sentido à palavra.

(Creación conjunta a través del chat de TEAMS)

Busco tiempo para hacer
las cosas que me gustan.

Francisco

Vendo una vivienda en Madrid,
con 7 dormitorios para personas felices.

Leonor

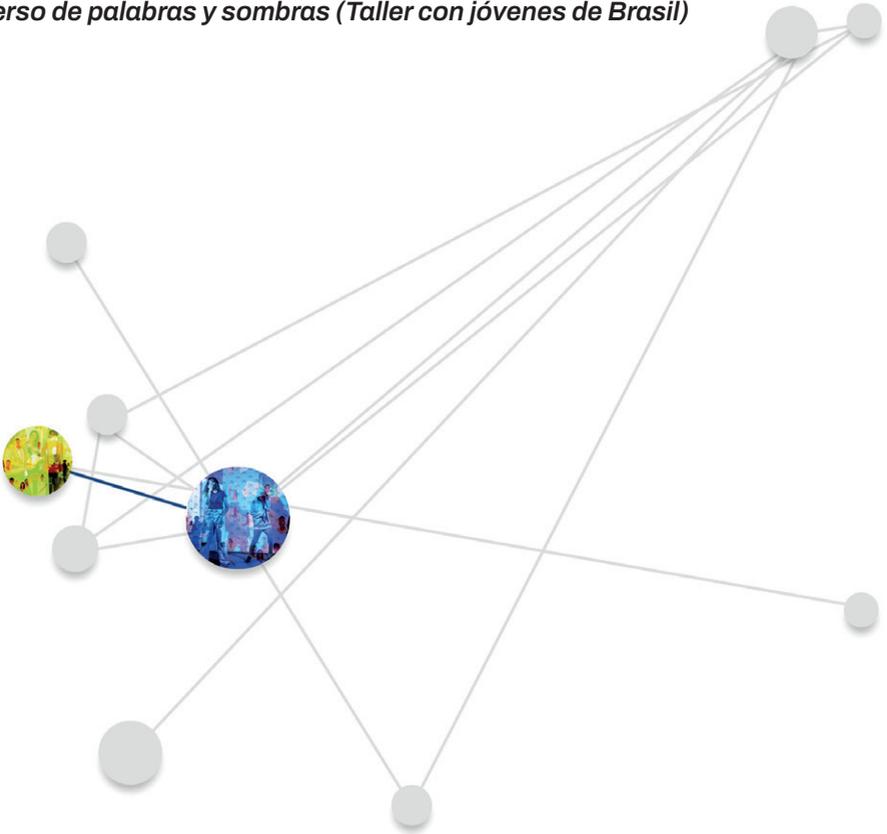
A situação continua alterada
A história segue inesperada.

Diana

La mirada

SARA CORNELIA MONTAÑO ESCOBAR (ECUADOR)

Universo de palabras y sombras (Taller con jóvenes de Brasil)

La mirada

Trazar la frontera en el otro:
Escuchar ruido
en donde hay dolor.
Vendar las propias cicatrices
y dejar pus en los otros
ante la imposibilidad
del lenguaje.
Decir es soltar la palabra
y buscar el gesto universal
de la ternura
para unir nuestros territorios.

Sara Cornelia Montaña Escobar (Ecuador)

Universo de palabras y sombras

(Taller con jóvenes de Brasil)

Considero que la residencia virtual “*Atelier Poético*” permitió a los participantes buscar las herramientas para entendernos más allá de las palabras. Si bien fue un reto, las vivencias que se crearon en este espacio digital me permitieron conocer a chicos de este territorio del mundo a través de sus risas, su carisma, su forma de reaccionar y también a través de sus deseos y motivaciones. Fue muy conmovedor escuchar sus metas encaminadas a brindarles una mejor vida a sus padres ya adultos, o las enseñanzas aprendidas de la abuela, o sus sueños de ser bailarinas. Me permitió recordar lo que se siente al ser adolescente en un mundo vertiginoso y que se lleva constantemente nuestras esperanzas. El *Atelier* fue un espacio breve en el tiempo lleno de ternura, esfuerzo, alegría y propósitos.

Universo de palabras y sombras

Poeta en residencia: Sara Cornelia Montaña Escobar (Ecuador)

Museu de Arte do Rio (Brasil)

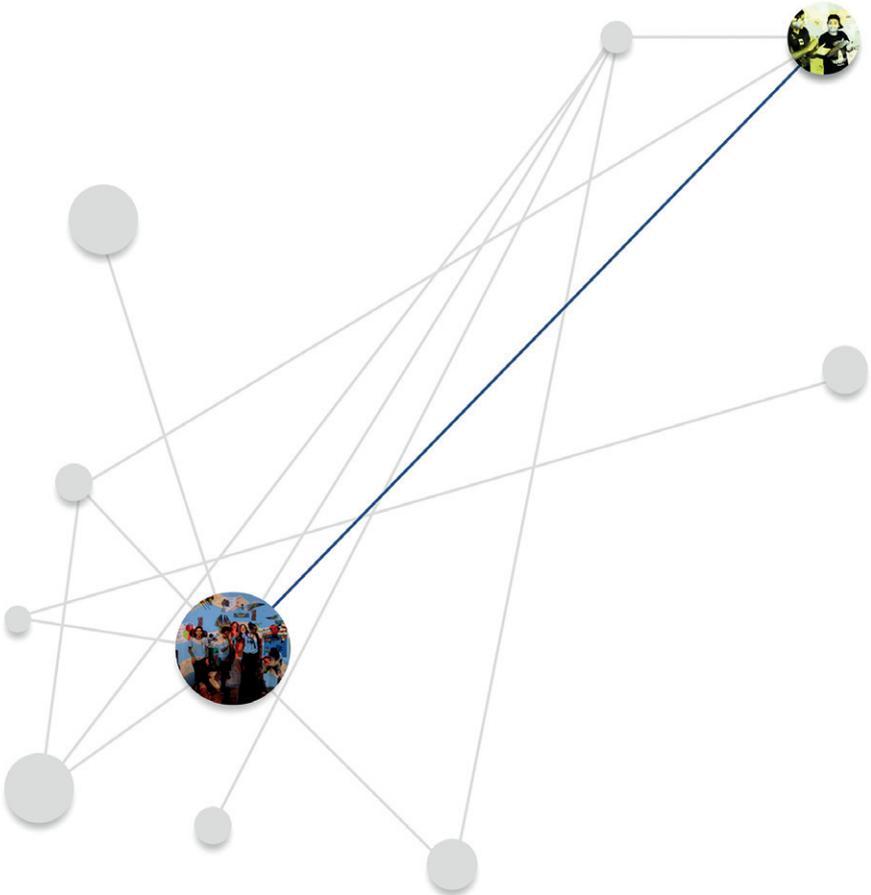
Estudiantes de 15-16 años

O português

CARLOS MAROTO GUEROLA (ESPAÑA/BRASIL)

*Poesia da palavra alheia em conexões Brasil-Cádiz
(Oficina com jovens de Espanha)*

O português

Como a aldeia
praticamente
até mesmo

É preciso a gente aprender a língua portuguesa
porque hoje

Porque se a gente não saber falar

ou ler
a escrita

muitas vezes você

tá do lado da cidade,
pela questão de sobrevivência,
de se defender,
de buscar os direitos,
de que a gente
tem esse direito
perante o governo,
o município,
pelo estado:
sim
é uma necessidade muito grande:

o português,
em português,
no português

vai acabar sendo explorado,
vai ser aplicado
a enganação
pelos governos.

Carlos Maroto Guerola com palavras de Marcos Moreira

Poesia da palavra alheia em conexões Brasil-Cádiz

(Oficina com jovens de Espanha)

Na primeira sessão virtual do projeto ‘Poesia da palavra alheia’, em março de 2022, junto às(os) estudantes do Instituto de Educación Secundária Drago, de Cádiz (Andaluzia, Espanha), de entre 16 e 18 anos, foram propostas reflexões a partir de “A luta pela língua: versos falados guarani”, kaingang e laklãnō-xokleng, obra inédita de divulgação científica de Carlos Maroto Guerola em forma de coleção de poemas versificados a partir de diversas gravações de áudio com professoras/es e lideranças políticas e culturais guarani, kaingang e laklãnō-xokleng, registradas, entre 2011 e 2016, no estado de Santa Catarina, Brasil, para pesquisa sobre formação docente e ensino de línguas. Os poemas dessa obra, como o incluído acima, ajudam a refletir sobre muitos aspectos relacionados ao valor da palavra no mundo contemporâneo — tais como relações existentes entre línguas, tempos e espaços de aprendizagem, lutas e direitos, educação e anciões e mestres de saber, e reflexões filosóficas sobre o significado, a comunicação, o amor e o universo. Todos esses meandros da discussão sobre o valor da palavra dizem respeito igualmente a muitas outras comunidades desestabilizadas pelo capitalismo, e, de modo geral, a todos os coletivos e indivíduos que sonham e lutam por um mundo diferente e fazem uso da palavra como ferramenta de luta e de expansão de suas visões e consciências.

Na segunda sessão, as(os) poetas participantes da oficina foram convidados a realizar entrevistas individuais com uma pessoa próxima em relação à qual elas(es) tivessem especial consideração por causa da sua sabedoria ou do seu falar; fazer uma gravação de áudio, com não mais de 30 minutos, através de celular; e, finalmente, identificar, transcrever e editar um poema da palavra alheia a partir

de um segmento da conversa. Na última sessão, as(os) estudantes apresentaram suas criações numa roda de leitura coletiva — poética e criativamente, a apropriação da metodologia proposta foi feita de modo idiossincrático por cada participante. Surgiu então a coletânea “Poesia da palavra alheia / Conexões Brasil-Cádiz”, da qual fragmentos de todos os poemas constam a seguir. Nela, inspiradas(os) pelos versos falados de “A luta pela língua”, a partir da gravação de entrevistas com seus próprios familiares, principalmente seus avós, as(os) poetas desenvolveram textos poéticos com as palavras dessas(es) progenitoras(es) com que convivem em Cádiz, homenageando-as(os), louvando sua história e comprovando o valor e a transcendência poética da memória, da identidade e da palavra oral.

Poesia da palavra alheia

Poeta em residência: Carlos Maroto Guerola (Brasil/España)

Instituto de Educación Secundaria Drago (Cádiz, España)

Estudantes de 16-18 anos

Rebelde

La niñez son vivencias que se te quedan grabás:

Yo siempre he sido una rebelde.

La merienda en la casa de vecinos era pan con chocolate o con membrillo; no había donuts ni ná.

Yo siempre he sido una rebelde.

Las niñas comprábamos papel de seda de colores, nos hacíamos vestidos y cantábamos coplas.

Las niñas jugábamos con la cuerda o a la china; los niños a las canicas y al coger.

Yo siempre he sido una rebelde.

Antes de comer mi madre ponía la radio o nos contaba un cuento. O coloreábamos hasta que nos entrase sueño.

Yo siempre he sido una rebelde.

El día del Corpus se estrenaba ropa de verano y el día de los Tosantos el primer abrigo. Antes no se estrenaba ropa a menudo.

Yo siempre he sido una rebelde.

En Navidad éramos súper felices.

Íbamos to los chiquillos visitando los belenes, con panderetas y cantando a grito pelao: La Navidad era eso, cantar y hacer mucho ruido.

Yo siempre he sido una rebelde.

Cuando llegaban los carnavales nos disfrazábamos de mamarrachos:

Con ponerte un traje de tu madre recogío con alfileres ya estabas tú disfrazá.

Yo siempre he sido una rebelde.

Las niñas pobres íbamos en baby, y las ricas con uniforme.

Por eso digo que siempre he sido una rebelde.

No soportaba que las niñas de uniforme nos mirasen al resto por encima del hombro.

Yo era una niña chica y ya me gustaba la igualdad.

Yo siempre he sido una rebelde.

[...]

Claudia Contreras Lago com palavras de María Josefa González Rodríguez

La felicidad del segundo violín

Cuando nací, maté a mi hermano. Le ahogué con el cordón umbilical al ritmo del canto de los gorriones y los chillidos de mi madre. Yo era la sexta hija, pero el que venía conmigo no cogió el buen camino o, desde la perspectiva de la mujer que nos dio a luz, le empujé al vacío sin consideración para conseguir la salvación y liberación que nos da la vida. Desde aquel entonces, mi madre me tenía coraje, no me podía ver porque no le hacía mucha gracia. Ella, desde luego, se quedó tocada, no estaba del todo bien. Sin embargo, me trataba como una asesina pues yo era quien había apretado el gatillo.

Tuve una infancia triste. Lo único que hacía era pensar en quién era el culpable y, aún hoy, no encuentro respuesta. La palabra se me fue quitada dentro de mi casa y parecía que, si no hablaba ni hacía ruido, no existía. Todo empeoró cuando vino al mundo mi hermana pequeña, la última y más querida de todos los hijos. Ella era perfecta a ojos de mi madre; le gustaba compararnos para resaltar mis debilidades y recordar que debería haber muerto yo.

[...]

Finalmente, la historia me puso en mi sitio. No me arrepiento de mi pasado y, ni mucho menos, de mi presente. Quizás siempre he sido el segundo violín de la orquesta, pero orgullosa de ello. No me importaba ser la segunda porque me he criado con eso y, al fin y al cabo, la musicalidad de un buen violín brilla por sí misma.

*Elena Gómez de la Orden com palavras de Maria Fernandez
Sedeño*

Avecrem

[...]

Como aurora boreal en el cielo ártico me expandía hasta hoy día.
Chica fuerte trabajando para mantener su vida y alegría,
futura mujer trabajando para pagar sus estudios;
los cuales le daban su energía.

Al terminar la carrera de medicina,
mi primer empleo relacionado con mi vocación fue en una residencia,
en la parte de gravemente afectados.
Trabajo muy bonito y gratificante.

Con el pasar de los días, conocí a mi marido.
Con él tuve tres hijos,
amor en vida,
mi vida en la gente,
mis dedos en sus dedos,
unidos, emulsionados en una fusión de cariños.

Adrián, Iván y Aitana,
tres niños maravillosos,
cada uno con su carácter y con sus cosas.
¿Qué voy a decir yo de mis niños?

Para ellos mi existencia,
y, recíprocamente, de sus signos para mi visión sus gestos.
Por cada una de sus vivencias,
mi cuidado de sus cuerpos y mentes, por lo que tuve que dejar de trabajar.
Bien cierto y, también te digo, muy a mi pesar.

Y mi marido es transportista, se lleva to la semana fuera,
por lo que siempre estamos los cuatros solos.
Supone el tener que estar,
cuidar de ellos y to lo que significa llevar una familia pa lante.

[...]

Allí acaba el malestar,
empezando mi recuerdo como lápida.
Para mis niños, para mi marido, para mi madre:
soy madre, amor, furia, deseo y paz,
vuestro amor de vuelta regresa
y el mío, como el viento en Cádiz, hacia vuestra dirección va.

Aitana del Amo Díaz com palavras de Vanessa María Díaz Puerta

La posguerra y la libertad

La posguerra trajo falta de todo
La mayoría de gente teníamos lo justo
La política no tenía hueco en nuestras vidas
Y el dinero no caía de los árboles.

Pese a todos esos problemas
La vida en aquellos tiempos no era mala
Sin lujos, sin viajes, sin joyería cara
Éramos felices, aunque no tuviéramos nada.

Las personas de izquierdas eran perseguidas
Las gentes de orden no los querían en su sitio
En España la revolución no tenía ningún hueco
Por eso los de izquierdas eran un mamotreto.

Poco a poco teníamos más
Aunque aún no había libertad
Ir en contra del sistema era impensable
Y había que estar callado y ser amable.
[...]

Marcos Quintero Salas com palavras de María del Carmen García

Mil historias en una

[...]

Mi trabajo como funcionario de prisiones,
También supuso una serie de traslados continuos por diferentes partes
de España.

Hubo una época en la que pasábamos la semana en el Puerto,

Y los findes nos íbamos a Cádiz,

Otra época tuve un piso muy mono, muy mono, muy chiquitín,

¿Luego ya que más quieres que te cuente de lo pasado?

Una época muy bien, muy bonita.

Mi primera mujer murió de cáncer en Sevilla,

Pero de legado me dejó a dos hijas

Que ya se fueron casando y fueron saliendo de casa,

Así que en seis meses nos quedamos nada más que con el perro,

Y luego ellas están viviendo su vida muy contentas,

Se han multiplicado y cada una tiene tres

Y estamos encantados de la vida con los seis nietos que tenemos,
que han salido muy buena gente.

[...]

Las partes malas,

Fue por ejemplo el servicio militar en Tetuán,

Que casi no me cortaron el brazo de milagro y me vine jubilado en servi-
cios militares.

Y después de la fractura, eso ya fue la más gorda,

Me operaron en 2004 a corazón abierto,

Y ahí estoy con la medicación desde esa época; gracias a Dios,

Hasta ahora me ha ido bien,

Pero últimamente he pegado un bajón y estoy bastante chungo,

También tengo 86 años encima y estoy hecho un canastito de chuche-
rías.

[...]

Y eso es lo que hay de particular,

Ha habido de todo en la casa del Señor,

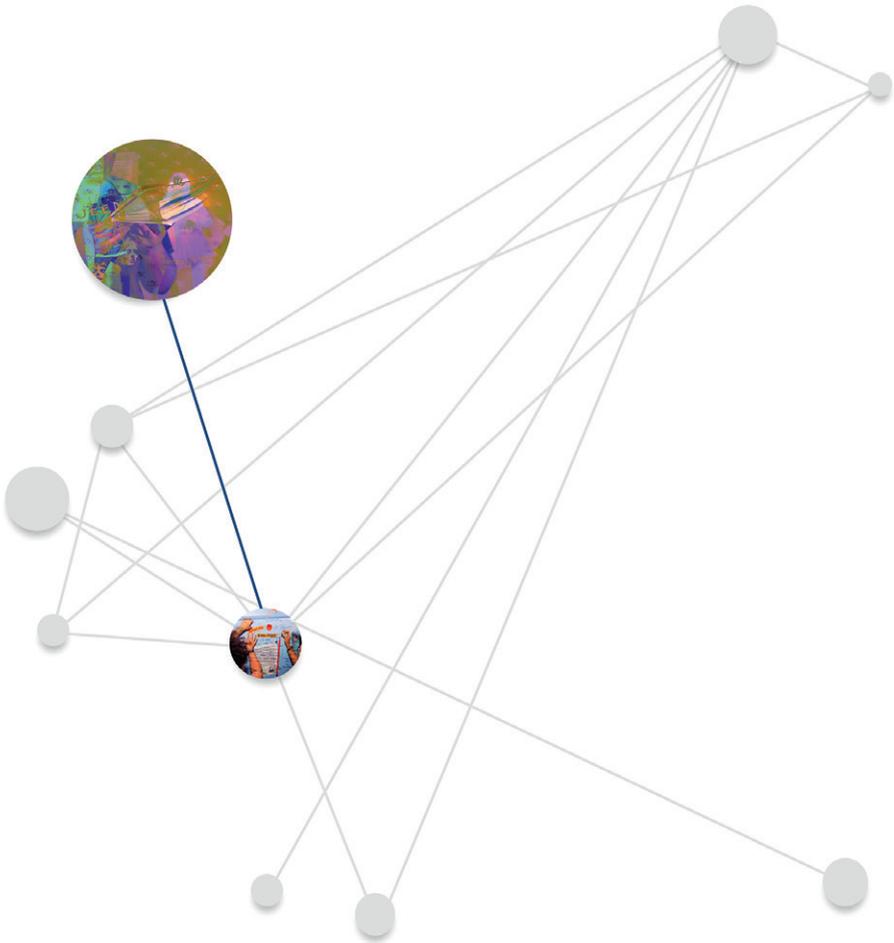
¿he quedado bien o no he quedado bien hija?

Julia Alfaro Serrano com palavras de Pepe Serrano

El océano está dentro

ANA JIMENA SÁNCHEZ RUIZ (MÉXICO)

Río de palabras (Taller con jóvenes de Brasil)

El océano está dentro

qué es el lenguaje
pregunto
abierta a tus dedos
al tiempo
a la historia

*como si un nombre fuera también un sonido en el que podrían encontrar-
nos*

escribir un poema justo

qué sabemos
de las cosas que pronunciamos
que acuden
que olvidan
qué río
me llevaría a tu boca

es acaso vertiente
lazo
guarida
derroche
molécula

Pero las cosas sin nombre se pierden. La imagen, sin embargo, es clara.

es acaso
deseo de
saber
mirar
la vida

qué es el lenguaje
en tu entraña

qué es el pensamiento la puerta la agonía
sonido y letra

yo
un puente
tendido a tu llamado
ahuequé las manos en torno a una flor para decirle tu nombre

porque seguimos
buscando definiciones
para validar el latido
para conservarnos
ciegos de lo importante

qué es el lenguaje
insisto
como si estuviera ahí la respuesta
para lo humano
para lo tierno
paramos siempre
demasiado tarde

aprendí que por lo que nos habíamos arriesgado era por la belleza

qué es la palabra
sino una balsa
navegando
embelesada
en el mar
que es el lenguaje.

Ana Jimena Sánchez Ruíz (México)

Río de palabras

(Taller con jóvenes de Brasil)

El taller que impartí durante el *Atelier Poético* sucedió en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), en la Escola Du Olhar, albergada en el Museu de Arte do Rio, con un grupo maravilloso de chicas y chicos de entre doce y catorce años.

Mi propuesta, poesía y autopublicación, siempre estuvo pensada para jóvenes universitarios, por lo que las sesiones implicaron, desde un inicio, el reto de tener que ajustarse, replantearse, a la par de lidiar con las esperadas complicaciones de la distancia, la virtualidad y la comprensión entre dos idiomas. Sin embargo, esto fue lo mejor que me pudo suceder: romper el plan, porque me permitió abrirme a escuchar, a conocer lo que realmente le entusiasmaba al grupo y unirme a su danza.

Cuando una está escribiendo un poema, difícilmente puede controlar su flujo. Abre el corazón y la mente, y se dispone a nombrar, pero, en el camino, las palabras y las emociones son las que van marcando el rumbo, las que nos sumergen en su misterio y hacen que brille el significado de lo que late profundo.

Esta experiencia fue similar a escribir un poema. Los chicos, y la espontaneidad de las sesiones, fueron para mí como un río caudaloso que desembocó en el asombro y la alegría.

En el taller realizamos varios ejercicios de escritura que consistían en expresar de dónde venimos, qué es importante para nosotros y qué queremos decirle al mundo; recordarnos que lo que cada quien llevamos dentro es valioso y digno de compartirse.

Para provocar ideas en torno a la publicación, hicimos un recorrido por distintos formatos y soportes. Insistir en que no sólo a través de un libro se pueden compartir poemas y que no es necesario tener grandes recursos para hacer arte.

Todo lo que trabajamos culminó en una publicación en post-its que los chicos pegaron en distintos rincones del museo, como mensajes abiertos a cualquier transeúnte. Una actividad en la que no sólo reforzamos las ideas de todo lo que estuvimos trabajando en las sesiones, sino que, además, fue muy divertida.

Río de palabras

Poeta en residencia: Ana Jimena Sánchez (México)
Escola Du Olhar, albergada en el Museu de Arte do Rio

Estudiantes de 12-14 años

1.
Vim do Rio de Janeiro
minha felicidade, onde
tem muitas pessoas
que me aman de
verdade.

2.
O que eu queria dizer
ao mundo era meu
sonho, mas meu sonho
não posso dizer, porque
queria contar meu
sonho pra deus e
meu deus é você.

Amanda

1.
Vim do Rio de Janeiro
onde tem pouco dinheiro
Eu não ganho quase nada
mas gasto o tempo inteiro.

2.
Eu quero dizer
que meu sonho é
conhece o mundo, do
jeito que ele é
conhece as culturas
e suas poesias essa
deve ser a minha fantasia.

Esmeralda

1.

Sou do RJ, lugar que tem turista, bem ligeiro, ligeiro demais pro não perceber a desigualdade que na realidade fui criada per nossa sociedade.

2.

Quero dizer ao mundo, nossa realidade não somos todos indios essa é a verdade, ese preconceito que nos ronda parece até mentira, essa gente ignorante não sabe nosso dia-dia.

3.

Cuidado para não jogar fora
as coisas que você mais ama.

Ezequiel

De onde eu venho
é tudo que eu tenho
minha história é passageira
ainda assim eu lembro
vim de longe
Meu caminho é distante
Me acham figurante
mas eu tenho meus instantes

Não sei bem onde nasci
mas sobrevivi
e agora estou aqui.

Nara (facilitadora)

Quero dizer ao mundo
que a mulher tem que ser livre
para ter as possibilidades
que um dia eu nunca tive

Que possa ser explorando
todo o seu potencial
para que a vida seja bonita
menos cinza e desigual

Porque as duas forças juntas
do masculino e do feminino
são mais do que o equilíbrio
é do mundo o destino

Louise Campos (traductora)

El poder del lenguaje

EMILIO MARTIN PAZ PANANA (PERÚ)

Lo que cuesta recuperarse (Taller con jóvenes de Brasil)

El poder del lenguaje

LENGUA¹⁴

La lengua se distorsiona como los ríos.
La posibilidad de cruzar el Amazonas con el Nilo
es como cruzar el italiano con el español
o el rumano con el portugués.
Lo romántico es un adjetivo distintivo
para forjar las posibilidades del ser.

El ser no es un manta ni una sombra.
Es realidad transformada.
Como la Kábala, el misterio está dividido
en esferas celestes. El Tiféret es la belleza
y el Verbo encarnado
es la belleza sublime.

Posiblemente, antes que el idioma,
los seres humanos ya empleaban la lengua.
La lengua de los símbolos, de los muertos,
de los rayos del sol que caen en las hojas.

Asumir que la lengua no tiene poder,
es asumir el fin de la raza humana.

Porque la palabra siempre crea realidades.

Emilio Paz (Perú)

Lo que cuesta recuperarse

(Taller con jóvenes de Brasil)

En algún momento de mi existencia me cuestioné si yo era útil o si tenía algún plan. No tenía las certezas necesarias para imprimirme la confianza que todo adulto profesional posee. Sin embargo, la vida o Dios te ponen en aquel lugar donde necesitas estar. En este caso me correspondió atender a la escucha de jóvenes brasileños en un taller donde necesitaba hablar y falar. Poder apropiarme de un idioma para poder navegar en la mente de ellos. Los encuentros fueron de risa, pero no constantes. Compromisos, virtualidad, tiempo, enfermedad, etc; distintos actores en la vida de cada uno de ellos. ¿Quién era para contradecir? Sin embargo, en cada charla debían estar los que debían estar. Todos tenían algo en común: la cuestión sobre la existencia, sobre qué era la poesía y para qué servía. Porque al final, la poética no es un platillo, sino una sustancia que acoge múltiples formas para aquellas manos que escriben, aquel corazón que late y aquella razón que maquina lo que desea plasmar.

Por eso, lo que cuesta recuperarse no es sinónimo de mejoría corporal, sino de la capacidad de plasmar, en palabras, aquello que realmente debe fortalecerse: el corazón. Porque necesitamos de pasión para vivir, para crear, para soñar, para levantarnos después de la caída. Necesitamos un corazón que logra descomponer lo que creemos que ya está dicho.

La barrera lingüística y cultural no fue impedimento para generar puentes de empatía, alegría y creación. La barrera fue la personal, la que tanto uno como los jóvenes poníamos para crear. Porque en el camino, como dice Van Gogh en sus cartas, necesitamos andar juntos en el camino de la vida. Pero ese andar juntos siempre será un reto. Por lo tanto, creer y confiar en el quehacer literario no supone un

escape a la victoria o a la derrota, sino a la misma historia personal de cada uno de nosotros. El dictar un taller de filosofía y poesía es encontrarnos en el mismo meollo de responder la questio existencial, de corroborar que la poesía es una forma distinta de responder las exigencias de la realidad que nos ensimisma. La forma de acoger la realidad es una forma poética, estética diría el filósofo Carlos Guevara. No somos una adequatio de cómo debe ser todo y cómo debemos ser los seres humanos. Sino que somos una constante construcción que tiene su núcleo en el corazón que está religado a la existencia misma.

Lo que cuesta recuperarse
Poeta en residencia: Emilio Paz (Perú)
Museu de Arte do Rio (Brasil)
Estudiantes de 13-15 años

"O Sol. Pediu a em casamento.."

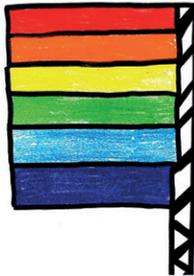
meas vidas
são como
as estrelas?...
R: Podemos,
O brilho pare
diminuir um
brevete tempo
do descançado.

O que somos
no universo?
R: Um sero
Big bang

"E a sua diara: Não sei, mas de um tempo.."

para que viver
-> para se conhecer o mundo melhor
se divertir com os amigos e a família
Como
viver
-> viver a sua vida de sua forma

Exigencias

GIAN PIERRE CODARLUPO ALVARADO (PERÚ)

Defensa de la poesía en las escuelas (Taller con jóvenes de Portugal)

Exigencias

Ya no escribas tus poemas en papeles.
Hazte un favor y ahórrate la pirotecnia.
Tampoco en paredes o máquinas.
Escribe sobre el agua
para que sepas sobre la fragilidad de la palabra.

El olvido es un batir de olas,
maremoto de escombros
sobre las ciudades
que erige la memoria.

Detén tu escritura he dicho.
Cálmate. En el silencio
encuentra la furia.

Desaparece. Escribe y desaparece.

Gían Pierre Codarlupo Alvarado (Perú)

Defensa de la poesía en las escuelas

(Taller con jóvenes de Portugal)

Si la educación no es liberadora, no podemos hablar de educación. La intervención de la poesía en las escuelas es una forma de utilizar la literatura no solo para la creación, sino como una herramienta para expulsar los actos cotidianos. Tenemos que eliminar para siempre la figura del poeta como un genio. Ya nos lo dijo el gran Nicanor Parra. La incidencia de este intercambio ha sido fructífera en el sentido de empezar a entablar contacto, vernos, tratar de reconocernos en nuestras diferencias. Paulo Freire ya había atisbado que el profesor debía de involucrarse con las problemáticas de su pueblo y denunció la pedagogía bancaria. Eso debemos de recordar cuando intentamos introducir poesía en las escuelas, ya que la poesía es ante todo un acto de liberación. Debemos buscar que los maestros les recuerden a los alumnos esa primera emoción, ese momento cuando un poema o texto literario les llamó la atención. La poesía no debe ser una experiencia traumática o hermética. La educación debe tener como objetivo la concientización del estudiante de su condición en la sociedad donde viene desarrollándose. Y a partir de ahí apoderarse de la lectura y la escritura como un arma política. En ese sentido, urge que los profesores integren la poesía como método alternativo, ya no solo para generar sensibilidad, sino también que los estudiantes comprendan que ellos y ellas también pueden escribir, que la escritura no es un oficio reservado a una cuantos tocados por las musas. Cuando el alumno comprenda esta realidad tomará consciencia de su entorno, porque cuando se sensibiliza con un poema, pronto comenzará a plantearse cuestiones que escapan a las aulas de clase y que tienen que ver con el entorno inmediato que lo rodea. El intercambio con las estudiantes en Portugal ha sido para mí una esperanza, una luz que confirma que aún hay terquedad en seguir insistiendo con la belleza.

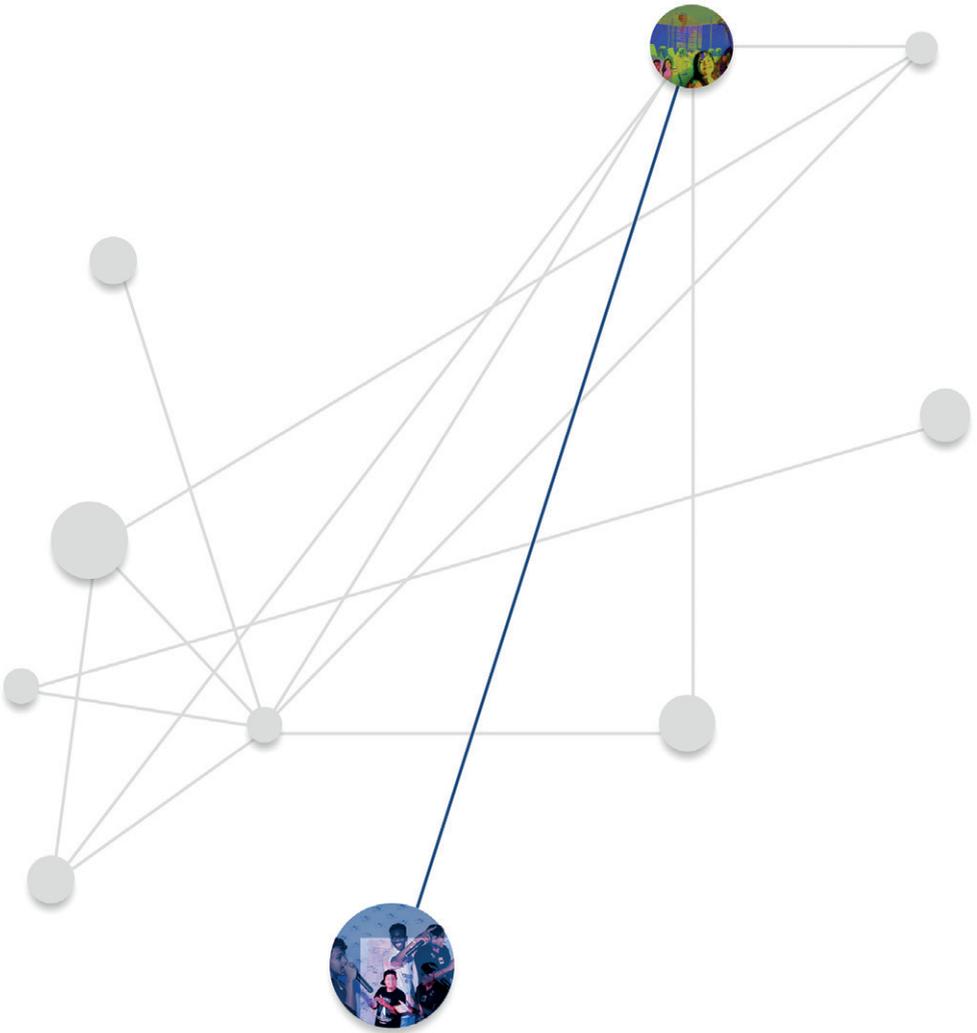
Defensa de la poesía en las escuelas
Poeta en residencia: Gian Pierre Codarlupo Alvarado (Perú)
Escola Secundária D. João II (Setúbal, Portugal)
Estudiantes de 16-17 años

Da janela do meu quarto
Vejo pássaros, vejo gente
Sem caminho, sem rumo
Perco-me na minha imaginação
No sonho dos seus destinos
Pois da janela do meu quarto
Vivo a vida dos outros
Pois a minha há muito que está perdida

Catarina

[Transcrição do vídeo-poema]

Poetry slam

LILIANA SILVA ALVES CERUTTI (PORTUGAL)

Poetry Slam Academy (Oficina com jovens do Chile)

Poetry slam

Pensa um pouco.
Não te faz moça.
É na troça da tua ignorância
Que o instante da morte te grita ao ouvido.

Ela vem,
Contingente,
De braços abertos para te empurrar

Empurra-te pra trás Empurra-te pra trás Empurra-te pra trás Empurra-te pra trás

E trazzzz-----t'a vida aos ombros
Entre os escombros que
Inutilmente
tentas esconder.

Não há mal em chorar aos ombros
De quem te viu nascer.
Dizem.

Ela cruza-te o caminho aos 40.
Pergunta-te pela patente da sapiência.
Autentica-te
E estima a resposta.
De mentira exposta sussurra-lhe ao ouvido
São medos
E anátemas
Segredos
E anáforas

Ela fez tudo por mim, tudo por mim, tudo por mim
Ela
Ela
Ela ela
e-lah!
Estala os dedos enquanto bato à porta

TOC TOC TOC

Toque violento no centro do ventre.

É no umbigo de deus que ela te vira as costas.

Assobia para cima de sopro falso

E dá um SLAM! na porta

Nem que me tragas os traumas ao colo

Eu te vejo pintada d'ouro outra vez.

Lágrimas.

Estalo.

Gargalhadas com sabor a sangue.

Pensa um pouco.

Não te faz moossa.

É na troça da tua ignorância

Que o instante da matança te sai pelas mãos.

E ela

Nem pia

Liliana Silva Alves Cerutti (Portugal)

Poetry Slam Academy

(Oficina com jovens do Chile)

Poetry Slam es una práctica en torno a la palabra hablada, en formato competitivo, que se basa en varias reglas que involucran: la interpretación y poesía original de sus participantes, sin acompañamiento musical, utilería y accesorios, con un tiempo limitado de tres minutos para sus presentaciones, y un jurado compuesto por miembros del público que califica cada presentación de 0 a 10. No hay estilos ni temas adecuados, hay varios lenguajes posibles, que varían con la diversidad de participantes que forman parte de este.

Los 5 pasos para ser “slammers”:

1. Anota todo lo que te venga a la mente.
2. Lee lo que escribiste en voz alta.
3. Cortar “las grasas”.
4. Leer en voz alta de Nuevo.
5. Agrega “sabor”.

No tiene que rimar.

No tiene por qué obedecer a estructuras poéticas clásicas.

No tiene que ser sobre ningún tema específico.

La poesía es tuya. Hazle lo que quieras.

Poetry Slam Academy

Poeta em residência: Liliانا Silva Alves Cerutti (Portugal)

Universidad de Cardenal Silva Henríquez (Santiago de Chile)

Estudiantes adultos, universitários

Me desconcierta la calma
que enfría las paredes
y usa el silencio como arma

Quiero caos
quiero ruido
porque si no hay movimiento me siento perdido
y si sigo sentado seré destruido.

Yo ya no soporto seguir inactivo.

Me desconcierta la calma
me pone nervioso
y me moja las palmas

Yo no soy el mismo
si nadie me habla
ni sé si yo existo si todo está en calma

Mi mente es muy blanda
lo sé
pero cómo combato el deseo
cómo me niego a las ganas de vida
y a ese feroz cosquilleo
que me invita a mostrar mi alma...

y romper la calma

Gerard

¿Qué les importa tu físico, tu forma de vestir o tu color de piel?
Eso es lo de menos,
Pues si el mundo fuese ciego,
Esto claramente no se echaría de menos.
¿Por qué vivir bajo un estigma?
La sociedad, tan acogedora
Y otras veces violentadora,
No entiendo, ¿esto no es un enigma!
No hay mucho que discutir,
Ni asuntos por discernir,
¡Tú! Eres valiente, libre y autónoma
¡Escúchame!
Solo tú debes elegir.
La diversidad la haces tú,
Que no te sientes incluida.
La haces tú, que estás desprotegida;
La hago yo, escribiendo por todas;
La haces tú, al amar como no te decían.
La haces tú, que contaste y no te creían.
La hacemos todas, la hacemos todos...
Porque somos.
Porque tú tienes libertades,
Tienes derechos fundamentales:
Vivir, amar, respetar..
Entiendan que por pensar distinto,
No nos tienen que matar,
Porque no soy menos que tú,
No eres menos que yo.
Ni por pesar más o menos,
Ni por amar diferente,
Por mi piel,
Por mi raza o mi lengua,
Por mi cultura y mis elecciones,
¡Solo vivamos en paz y sin temores!

Tania

No te perfores
 Ya te lo dije, no te perfores
 Yo me perforé, pero no te perfores
 ¿Por qué te vas a perforar?
 ¿Acaso quieres ver si eres más maricón que los demás?
 No, ya lo sé, solo me quieres decepcionar
 Quieres manchar mi imagen de padre ejemplar.

Hijo mío es por tu bien, mi intención no es dañarte
 Solo quiero darte un buen consejo de parte de tu querido padre
 El que siempre te escucha, el que siempre te quiere
 Pero también el que puede dañarte
 Hijo mío recuerda siempre: si te atreves a perforarte
 Jamás serás digno de llamarte “mi sangre”.

Oh, hijo mío, decidiste clavar el puñal
 Ahora tendré que desheredarte por salir del closet sin avisar
 ¿Por qué me miras a los ojos? *clap*
 Ahora vete a llorar como el mariconcito de mamá
 Después de todo siempre fuiste bueno en eso
 En llorar cada vez que mi amor te quise demostrar.

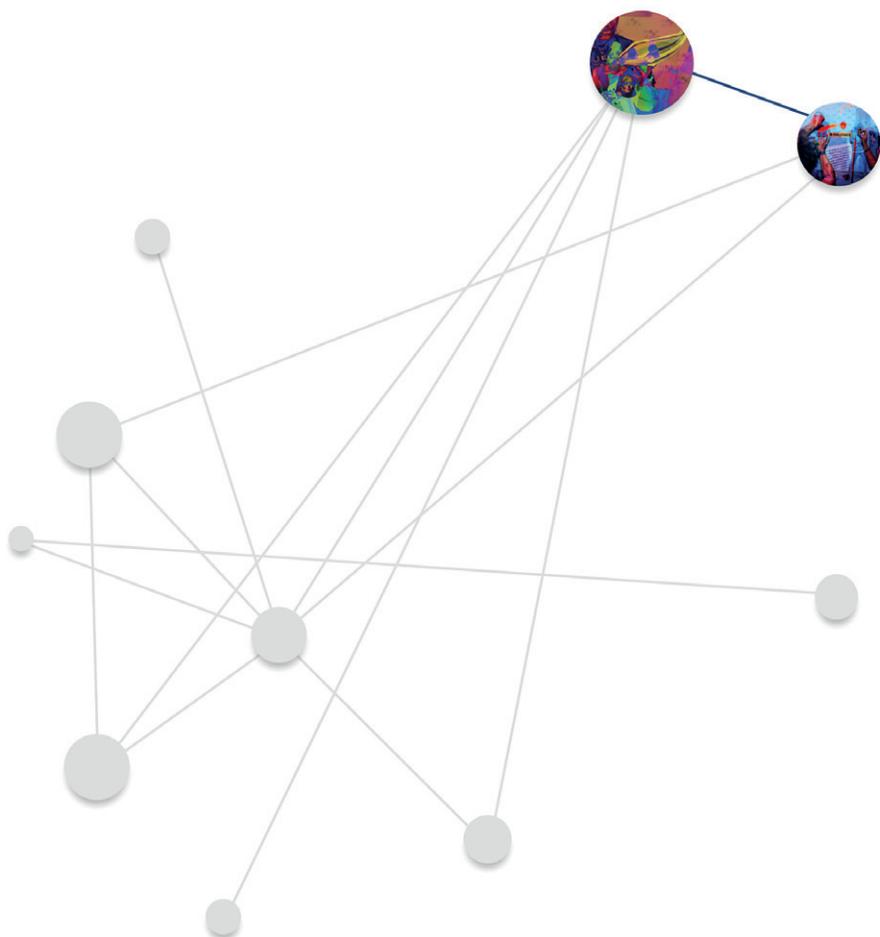
Corre y llora
 Entra y sale
 Tiene algo
 No veo a nadie
 Pieza oscura
 Mente en blanco
 Grito fuerte
 Piso en sangre

Antero

Silêncios Constrangedores

MAURO HILÁRIO DOS SANTOS ZEFERINO (PORTUGAL)

Poesía Proximal (Oficina com jovens de Espanha)

Silêncios Constrangedores

Claro, já todos os provamos,
Amargos, ácidos, azedos, rançosos.
Uns chegam a ser insípidos.
Esses silêncios constrangedores.
Fazem jus à sua reputação.
Mesmo que os consigamos prever,
Fica um ambiente estranho no ar
Mistura-se com desejos nos lábios,
De querer que alguém os quebre.
Doem mais quando somos os causadores,
Deixando os outros sem palavras,
Encontrando eles, abrigo no mutismo.
Por vezes aparecem sem nada fazermos,
Sendo possivelmente essa a génese
Do problema envolto em mistério.
Somos, para muitos desses silêncios,
Nem perdidos nem achados nas razões.
Nesses tempos suspensos e chatos,
Ficam também as nossas ansiedades,
Em guarda, aguardando um retorno.
No curso das nossas eternas interacções
Têm de haver pausas no discurso.
Momentos parados para introspecções,
E só aí, podemos dar valor às palavras.

Mauro Hilário (Portugal)

Poesía Proximal

(Oficina com jovens de Espanha)

O Português e o Espanhol: Duas línguas, futuros incontáveis. Aceitei um desafio e agarrei-o com força. E numa partilha virtual e longínqua, deparei-me com uma sala de jovens espanhóis, ansiosos por criarem. Tentei balançar os dois idiomas entre o áudio que nem sempre colaborava. Frases como - “Poderiam repetir?” foram das mais comuns. Sensibilizando-os para a história e para o poder infindável da escrita; juntos (mais eles que eu), criámos três obras que me preencheram a alma e o gosto por continuar a escrever e a imaginar. Sei que a poesia e a partilha têm o potencial para salvar e mudar vidas.

Poesía Proximal

Poeta em residência: Mauro Hilário (Portugal)

IES Las Musas (Madrid, España)

Estudantes com 13 anos

Los Mercadonas

(3 amigos se encuentran en el Mercadona y hablan sobre los precios de las cosas.)

Christian: Hola Jorge qué tal qué sorpresa verte aquí además mira los precios son altísimos.

Jorge: Tienes razón desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania todos los precios han subido.

Nahia: Hola, chicos qué sorpresa de veros aquí qué tal estáis.

Christian: Bastante bien, pero también bastante mal, ya que los precios de las cosas están muy elevados no puede seguir así.

Nahia: Ya yo, con 10 garrafas de aceite me podría comprar un móvil yo ahí lo dejo.

Jorge: Es verdad oye chicos mirad ese zumo de naranja, pone que cuesta 7,50€ el vaso o sea solo un vaso vale casi 8€ esto no puede ser verdad.

Christian: Hay que quejarnos de los precios ya no nos podemos quedar de manos cruzadas porque si no todo irá peor.

Nahia: Es verdad y solo ha bajado los venenos blancos la leche de vaca la harina refinada y el azúcar lo menos saludable.

Jorge: Es impresionante bueno chicos ya nos veremos adiós.
Todos: Adiós.

Jorge, Nahia, Christian

Slam

Te enseñan que religiones hay varias,
sin embargo solo hay una.
No dan cabida a la diversidad
en este país laico que solo una religión da.
Te dicen que te preparan para la vida,
pero nos dan temarios insignificantes y luego
en la vida valdrán
lo que en el colegio no nos dan.
Parecemos zombies que tenemos que usar el cerebro
en vez de comérmolo.
Esa hora es tan mortal
que ni el sol está.
Estamos cansados
de escribir siempre lo mismo.
De una necesidad de cambio.
De sueños frustrados,
mentes ausentes,
temblores, llantos, decepción.
Estamos hartos
horarios desajustados
profesores que no comprenden
que la vida es mucho más
que una nota en un examen.
Quiero que se me evalúe
por mi capacidad de pensar,
crear, desarrollar,
y no por mi competencia
para llenar mi cabeza
de datos inservibles,
fechas, fórmulas, teorías.
Te preparan para la vida,
pero, ¿qué tipo de vida es esta?

Rodrigo, Paula, Marina, Natalia

Rap Historia

Los humanos empezamos un poco empanados,
en el Paleolítico nuestras herramientas son piedras y palos.
En el Neolítico los nómadas se hacen sedentarios,
hacen pueblos, cultivos y criamos ganado.
Edad Antigua, todos politeístas
aunque en estas sociedades son un poco machistas,
pero bueno, aportaron la democracia,
filosofía, arquitectura y de su paso dejaron constancia.
(Edad Media) La sociedad dividida en tres estamentos:
Nobleza, clero, campesinos y ganaderos.
Las guerras, las hacen los nobles caballeros
montados sobre caballos para defender sus terrenos.
Revolución del arte y del pensamiento,
los artistas despiertan en el Renacimiento.
Pintores, poetas, inventores,
todos ellos se atrevieron a expresar sus opiniones.
Edad Moderna, la edad de los inventos:
la bombilla, el automóvil... y el teléfono.
La gente empieza a buscarse apartamentos.
Soy el Capitalismo, en esta época me asiento.
Edad Contemporánea, aquí estamos nosotros,
hemos conseguido grandes logros,
con los videojuegos generamos odio
y con el móvil nos hemos vuelto locos.

Carla, Helena, Andrés

**Poetas en
residencia**

**Poetas em
residência**

Ana Jimena Sánchez Ruiz (México)

Poeta, editora, diseñadora y gestora cultural. Ha publicado los poemarios *Intradiegético* (2015), *Ecuador* (2017), *Las Otras* (2019), *M* (2020) y *Santorini* (en coautoría con Pablo Piceno, 2020). Es fundadora de La Hoja Poesía Viva: proyecto dedicado a promover la creación poética y la autopublicación. Editó las antologías *El Poema en el Pecho* (un conjunto de diez poemas de autoras de distintas partes del mundo impreso en camisetas) y *Antología Volátil* (una colección de dieciséis postales-poemas de autoras de España, Argentina, México y Colombia). Dirige el festival internacional de música Guacamaya y tiene un despacho, Muchas Cosas, desde el cual ofrece acompañamiento creativo a más personas y empresas.

Carlos Maroto Guerola (España)

Nascido, em 1985, em Valdepeñas (Castilla-La Mancha), tradutor e linguista com experiências acadêmicas e profissionais tanto na Espanha como em Portugal, Áustria, Reino Unido, Bolívia, Cuba e México, Carlos Maroto Guerola reside no Brasil desde 2010 (hoje em Salvador, Bahia), onde, além de pesquisador e professor universitário (no Campus dos Malês da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira — UNILAB), é aprendiz, compositor, cantor e produtor musical (através do projeto www.invisiblesdelritmo.com) e poeta. Sua criação poética, iniciada na adolescência, prolifera até os dias atuais, tanto na composição de canções como na produção poética para a difusão do conhecimento no âmbito dos estudos da linguagem.

Daniel Da Purificação (Angola)

Cidadão do mundo. Professor, consultor político, investigador, escritor, jornalista freelance e Ativista Social a tempo inteiro. Autor de *Os Angopoemas* e *Intermitências*, poemários que espera que sejam publicados postumamente, escreveu vários ensaios, artigos e palestras. Co-editor de *Best New African Poets Anthology* (2015, 2016 e 2017). Estudos em Filosofia; Mestrado em Ciências Sociais: Especialização em Estudos Governamentais e de Políticas Públicas. Tem trabalhado em instituições como a Universidad de Sonora e o TEC de Monterrey. Participou em vários fóruns em países como Brasil, Angola, E.U.A., África do Sul e México. Atualmente é Professor Assistente no Programa de Escrita Criativa do MFA (El Paso, Texas).

Emilio Martín Paz Panana (Perú)

Nacido en Lima, en 1990. Profesor de Filosofía y Religión, egresado de la Universidad Católica Sedes Sapientiae de Lima. Tiene diversas publicaciones en físico y virtual. Posee trabajos publicados en diversos medios de Perú y del extranjero, siendo traducido a múltiples idiomas.

Ha obtenido premios y reconocimientos tanto en Perú como en China y Macedonia del Norte. Ha participado de diversos eventos poéticos y congresos de filosofía, siendo su línea de investigación la relación entre estética, poesía y educación. Actualmente dirige la Comunidad Cultural Kametsa, compuesto por la [Revista Kametsa](#), Ediciones Kametsa y los recitales benéficos [Las voces del colibrí](#). Colabora en el portal [Liberoamerica de Argentina](#) como columnista.

Gian Pierre Codarlupo (Perú)

Nacido en Paita (Perú) en 1997. Ha publicado el libro *Caída de un pájaro en el mar* (Universidad Nacional de Piura, 2018), que obtuvo el Primer Premio en el II Concurso Nacional de Cuento y Poesía Hualco de Oro. En 2017 fue Mención Honrosa en el X Concurso El Poeta Joven del Perú, organizado por la Fundación Marco Antonio Corcuera. Se ha adjudicado la beca *Atelier Poético*. Residencias virtuales en movimiento por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos. Obtuvo la BECA 3S por parte de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, así como también la beca La cocina como laboratorio para jóvenes poetas, por parte del Festival Internacional de Poesía de Rosario, en Argentina.

Hilário Mariano dos Santos Zeferino (Brasil)

Eu sou o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, me chamo hilário zeferino, sou artista, pesquisador, revisor e tradutor. Me graduei em letras vernáculas (ufba) e atualmente faço mestrado em literatura e cultura (ppglitcult/ufba) e pesquisa poéticas contemporâneas e subjetividades atlânticas. as relações entre literatura e identidade me interessam. sou filho de duas diásporas: do atlântico e do rio são francisco. faço colagens, fotografias e poemas para contar histórias. atualmente em salvador, mas pertencendo a lugar nenhum. integro a coletânea de poemas *Do que ainda nos sobra da guerra e outros versos pretos* (Ed. ipêamarelo) e *Estamos aqui* (Revista Cult).

Irma Cristina Cardona Bustos (Colombia)

Poeta de Bogotá-Colombia. Publicista de la Católica de Manizales y Mercado del Politécnico Grancolombiano. Especialista en comunicación organizacional de la Javeriana, magister en educación inclusiva e intercultural de UNIR. Mención de honor Festival mujeres poetas de Roldanillo (1997). Libros publicados: *De amor y piel* (2103), *Máquina de palabras* (2014), *Purgatorio de recuerdos* (2015), *Calles sin alma* (2019), *Antología mujeres poetas* (2021). Reseñada por los periódicos El País, La Patria, El Diario. Coordinadora del festival mujeres poetas en Colombia 2019 y 2021. Tallerista de escritura creativa (2018) y distintos talleres de poesía (2019 a 2021). Ganadora Beca Iberoamericana Atelier de Poesía OEI (2021), Tallerista internacional Museo del Mar- OEI (2021).

Jaime Gómez Nieto (Colombia)

Ha publicado en Bogotá los libros *Treinta Poemas* (1989), *Segunda Edición* (1990), *Individual* (1994), *Poemas a mi manera* (1997), *El camino no termina* (2010), *Arte, pasión y palabras* (2011), *Universos con figuras* (2019), *En otra parte del mundo* (2020). Es editor de la revista La Joven Parca y licenciado en español y literatura de la Universidad El Bosque de Bogotá.

Jenny Zarit Bautista Rojas, Zarita Bauroj (Colombia)

Docente, poeta y escritora colombiana. Ha publicado obras de narrativa y poesía en diversas revistas literarias, tanto nacionales como internacionales. Finalista del concurso Ahí están pintadas - el arte de ser mujer (2022) y del concurso internacional La Chía Dorada (2021).

Ha participado en la FILBO de Bogotá (2022), en la feria internacional de Cartagena FELICAR (2022), así como en la U-LIBRO de Bucaramanga. Coautora del poemario *Acordes poéticos* (2020). Publica en octubre del 2021 su obra de cuentos *Regalos para mamá*, en coautoría con su hijo. Su obra más reciente es el poemario colombo argentino *Entre mate y tintico* (2022).

Karen Debértolis (Brasil)

Escritora brasileira (Cambé, Paraná, 1969). Publicou *Mapas Sutis* (Editora Patuá) e *A Estalagem das Almas* (Travessa dos Editores), entre outros livros. Gravou o cd de poesia e apresentou a performance poética *A Mulher das*

Palavras. Integrou a antologia *Brazilian Women Poets In Translation* (Editora Venas Abiertas) e é verbete no *Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras* (Escrituras), de Nelly Novaes Coelho. Participou do MARXE-Festival Internacional de Videopoesía 2022 (Espanha); da Residência *Atelier Poético* da Organização dos Estados Ibero-americanos (Espanha); Circuitos de Criação Literária e de Autores Arte da Palavra Sesc (Brasil); e da Radio Documenta 14, da Documenta de Kassel 2017(Alemanha).

Lauren Mendinueta (Colombia)

Lauren Mendinueta nació en Barranquilla (Colombia), en 1977. Es poeta, ensayista y traductora de portugués. Está considerada una de las poetas más importante de su generación en Hispanoamérica. Ha publicado once libros de poesía editados en Colombia, México, España, Italia y Portugal. Ganó cuatro premios nacionales de poesía en Colombia y el Premio Nacional de Ensayo y Crítica de Arte del Ministerio de Cultura de Colombia. Además, ganó en España los premios internacionales Martín García Ramos por *La Vocación Suspendida* y el Premio César Simón por *Del Tiempo, un Paso*. Actualmente, reside en Lisboa, donde desarrolla una intensa labor de divulgación de la poesía latinoamericana en Portugal y de la poesía portuguesa en Hispanoamérica.

Liliana Silva Alves Cerutti (Portugal)

Li Alves é poeta, formadora e artista de Spoken Word. É cofundadora da plataforma Portugal SLAM (2014), e faz parte da sua coordenação desde 2016, onde organizou e produziu 3 festivais ao nível nacional. Representou Portugal no 10ª e 14º Festival de Spoke'n'Word de Varsóvia, a convite do Instituto Camões. Faz parte do projeto musical de spoken word Lacónico, em conjunto com o actor/músico Cristóvão Campos, com o qual publicou o CD-Livro *Acaso* em 2021. É formada em Literatura Inglesa e Escrita Criativa pela Universidade de Lancaster, e certificou-se em Arte Pública e Pedagogia pela Universidade de Duke. É também Formadora Pedagógica certificada.

É uma das autoras publicadas no livro Reconstituição Portuguesa; uma obra inspirada na técnica de blackout poetry, e que veio a ganhar vários prémios internacionais.

Maria Clara de Abreu Medeiros da Silva (Brasil)

Afro-brasileira e latino-americana com paixão. É atriz, escritora, poeta e produtora cultural. Estudante de Artes pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Poemas publicados na edição *Poesia sem Medo*, selecionados por Janaína Moitinho (UFMG); poemas publicados em revistas eletrônicas, entre elas *Lendo mulheres negras*. Integrou parte do júri do festival de poemas NOSSO CANTO, organizado pelo coletivo triluna do interior de São Paulo. Co-autora da minissérie televisiva ficcional *Heranças*, aprovada pelo PROAC 2019 e semifinalista do CABÍRIA FESTIVAL. Publicou seu primeiro livro em 2019, intitulado *Vertiginosa*, participou com sua obra da LAB FLIM (Festival Litero Musical). Ministra oficina de escrita poética a partir de leituras e movimento do corpo, com foco em leituras de escritoras negras.

Mauro Hilário Dos Santos Zeferino (Portugal)

Mauro Hilário nasceu em Macau em 1989, mudando-se para Portugal aos cinco anos, crescendo no concelho do Seixal, onde reside hoje. Começou a escrever aos 15 anos. Em 2013 concluiu o mestrado em Biodiversidade e Conservação Marinha, estudando nas Universidades do Algarve e Klaipėda, concluindo a sua tese em pescas na Grécia. Tem trabalhado como biólogo, e guia de natureza, participando em projectos de várias associações. Publicou em 2014 *Epopeia - A Ascensão* e em 2018 *Perspectives In Mind* sendo co-autor em dois livros de teor científico *Integrated Management of Solar Salt Works*, em 2014 e *Halo Farms* em 2022. O objectivo das suas palavras é fazer as pessoas pensar e sentir. O seu outro hobbie e paixão é a fotografia. Mas no final do dia, a sua missão é melhorar as acções da humanidade e salvar o planeta Terra.

Sara Montañó (Ecuador)

Nacida en Loja (Ecuador) en 1989. Licenciada en psicología general. Becada en maestría de Escritura Creativa (Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar, 2021). Ha publicado los poemarios *Enseñanzas* (Liberoamérica, Argentina, 2019), *Conversaciones nocturnas con la sombra de mi madre* (Editorial Perniciosa, Argentina, 2019), *La impúdica humanidad de lo sagrado* (Casa de la cultura de Loja, Ecuador, 2021) y *Mi perro no lee mis poemas* (Casa Editorial de Cuenca, Ecuador, 2022). Ha obtenido

dos menciones de honor en el concurso nacional Ileana Espinel Cedeño (Ecuador, 2019 y 2021), segundo premio en el concurso internacional Carlos Giménez (España, 2021) y premio de poesía de Casa Editorial de Cuenca (Ecuador, 2022). Editora y coordinadora de Editorial Unicornias.

Soledad Vignolo (Argentina)

Escritora y gestora cultural UNDMMP. Teoría y producción literaria SADE y Posgrado FLACSO en Comunicación y Gestión Cultural. Especialización en Gestión Cultural UNC. Autora de *Ferrogonia*, *Una más una*, la novela *Sandalías Santas, amor y cerezos*, y *Ángulos*, publicada en España, Francia, Argentina y México. Premio Ugarit de cultura. Invitada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires desde 2011 y Feria Internacional del Libro de Miami 2018. Directora Feria del Libro de Junín, 2019. Mención y publicación en antología 2021 IX Concurso Osvaldo Soriano con el relato *Ritual Propio*. Mención especial Premio Superville 2023 con relato *Aire Libre*. Dicta talleres de poesía y escritura creativa UNNOBA desde 2017. Finalista en París, certamen Letra de Kmbio 2022.

Valentina Lara (Colombia/España)

Periodista y poeta colombiana. Escribe desde niña, ha publicado cinco libros de poesía y ganado tres premios en certámenes literarios en Estados Unidos, Argentina y Colombia. Escribir poesía ha sido siempre su vocación. Cree en el poder de las palabras, en el destino de cada frase y en la nueva realidad que pueden construir.

Actualmente reside en España y desde 2014 coordina del proyecto editorial Lemotbule que tiene como objetivo crear nuevos formatos poéticos, fomentar la creación literaria y el consumo de poesía en el día a día. Desde entonces trabaja por cumplir su misión: ha distribuido 90 mil dosis de inspiración en España y su obra ha sido traducida al inglés y portugués.

Colaboraciones

Colaborações

Proyecto “Celebrar las Lenguas”: *Atelier Poético*, residências virtuales em movimento” OEI / **Projeto “Celebrar as Línguas:** *Atelier Poético*, residências virtuais em movimento” OEI.

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura – OEI / Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura – OEI.

Secretario general / Secretário-geral: Mariano Jabonero.

Dirección General de Multilingüismo y Promoción de la Lengua Portuguesa y Española / Direção-Geral do Multilinguismo e Promoção das Línguas Portuguesa e Espanhola: Ana Paula Laborinho.

Coordinación / Coordenação: Mónica García y Rut Sánchez.

Apoio técnico / Apoio técnico: María Albernaz y Mariana Migliari.

Curaduría / Curadoria: Inés Miret, Neturity.

Jurado/ Júri: Constanza Mekis (Chile), José Castilho Marques Neto (Brasil), Maria Teresa do Carmo Soares Calçada (Portugal), Pepe Olona (España).

Instituciones colaboradoras / Instituições parceiras: Casa de Iberoamérica (España), EXIB Project (España), Fundación Palabra (Chile), Help Images (Portugal), Neturity (España).

Enlace con países CPLP / Contacto com os países da CPLP: Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Poetas participantes / Poetas participantes

Ana Jimena Sánchez Ruiz (México), Carlos Maroto Guerola (España), Daniel da Purificação (Angola), Emilio Martin Paz Panana (Peru), Gian Pierre Codarlupo Alvarado (Peru), Hilário Mariano dos Santos Zeferino (Brasil), Irma Cristina Cardona Bustos (Colombia), Jaime Gómez Nieto (Colombia), Jenny Zarit Bautista Rojas (Colombia), Karen Silvia Debértolis (Brasil), Lauren Mendinueta (Colombia), Liliana Silva Alves Cerutti (Portugal), Maria Clara de Abreu Medeiros da Silva (Brasil), Mauro Hilário (Portugal), Sara Cornelia Montañó Escobar (Ecuador), Soledad Vignolo (Argentina), Valentina Lara Suarez (Colombia).

Centros educativos implicados / Centros educativos envolvidos

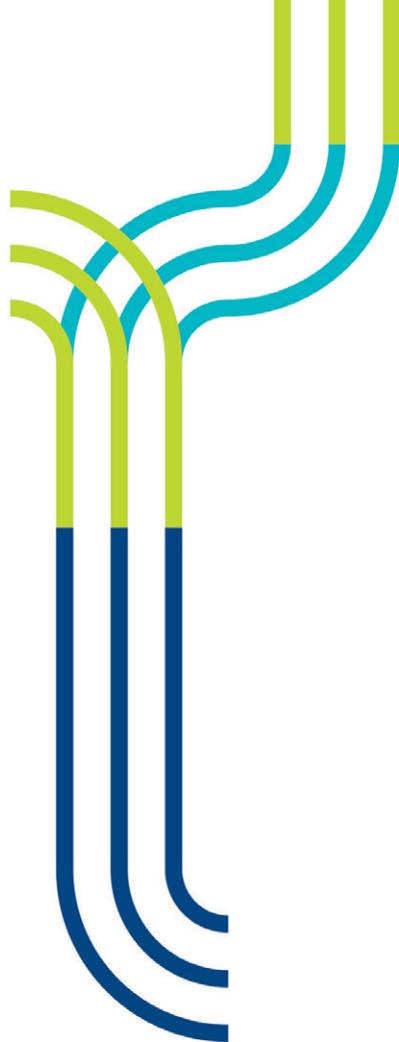
Agrupamento Escolar (AE) Albufeira Poente (Portugal), Agrupamento Escolar (AE) Gabriel Pereira (Portugal), Biblioteca Nacional de Maestros (Argentina), Escola Secundária D. João II (Portugal), Instituto de Educación Secundaria (IES) Drago (España), Agrupamento Escolar Macedo de Cavaleiros (Portugal), Instituto de Educación Secundaria (IES) La Caleta (España), Instituto de Educación Secundaria (IES) Las Musas (España), Museu de Arte Do Rio (Brasil), Universidad Cardenal Silva Henríquez (Chile), Universidad de Antioquia (Colombia).

Agradecemos la colaboración y apoyo en los talleres a / Agradecemos a colaboração e apoio nas oficinas a: Andrea Talamoni, Carolina Serrano, Cristina Calleja, Fernando Vicario, Gabriela Sánchez, María Albernaz, Mónica García, Rut Sánchez, Sandra Sergio.

OEI

Organización de Estados
Iberoamericanos

Organização de Estados
Ibero-americanos

C/ Bravo Murillo 38
28015 Madrid, España
Tel.: +34 91 594 43 82
Fax.: +34 91 594 32 86

www.oei.es

 Organización de Estados Iberoamericanos
 Páginaoei
 @EspacioOEI
 @Espacio_OEI
 Organización de Estados Iberoamericanos