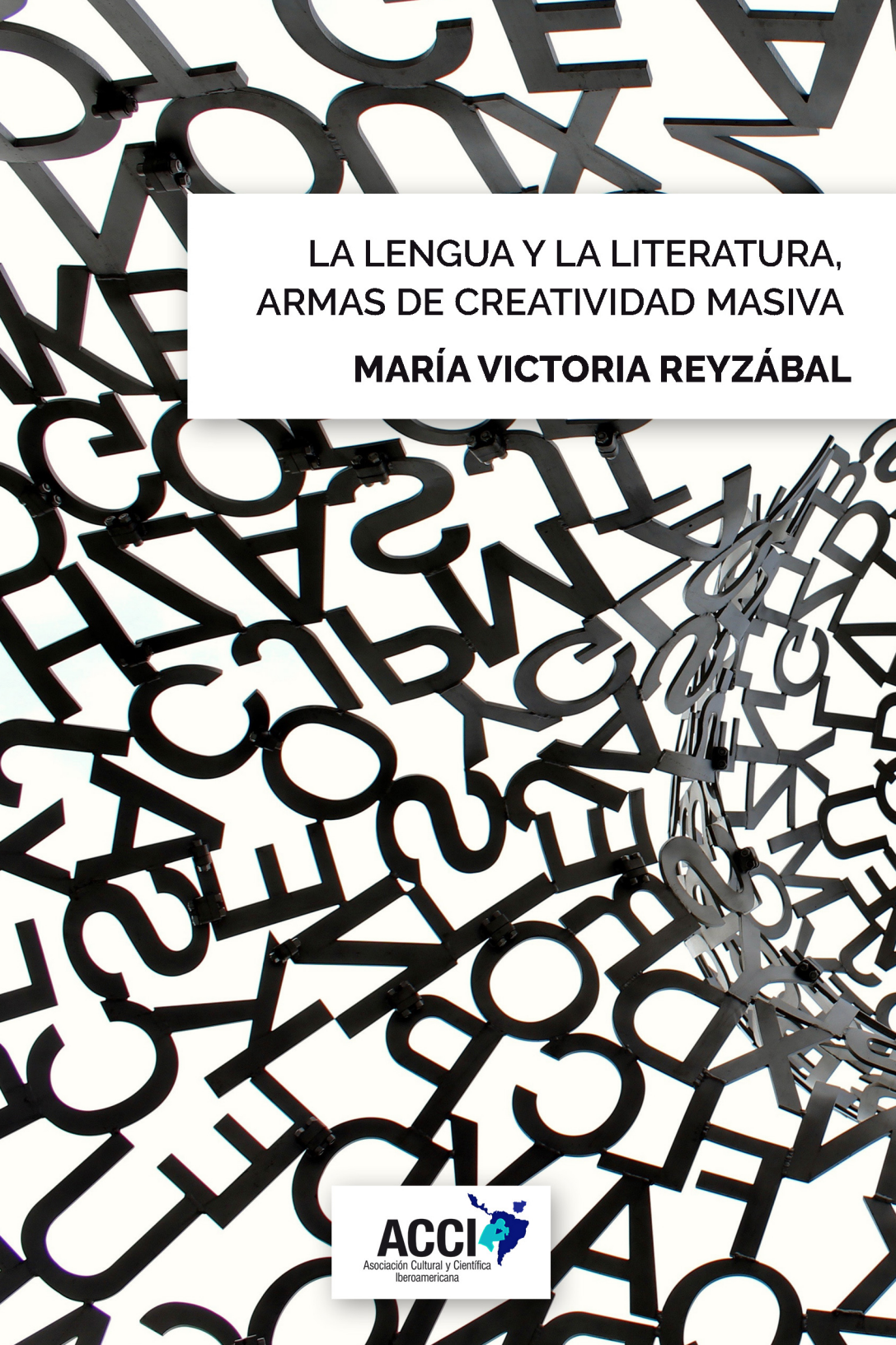
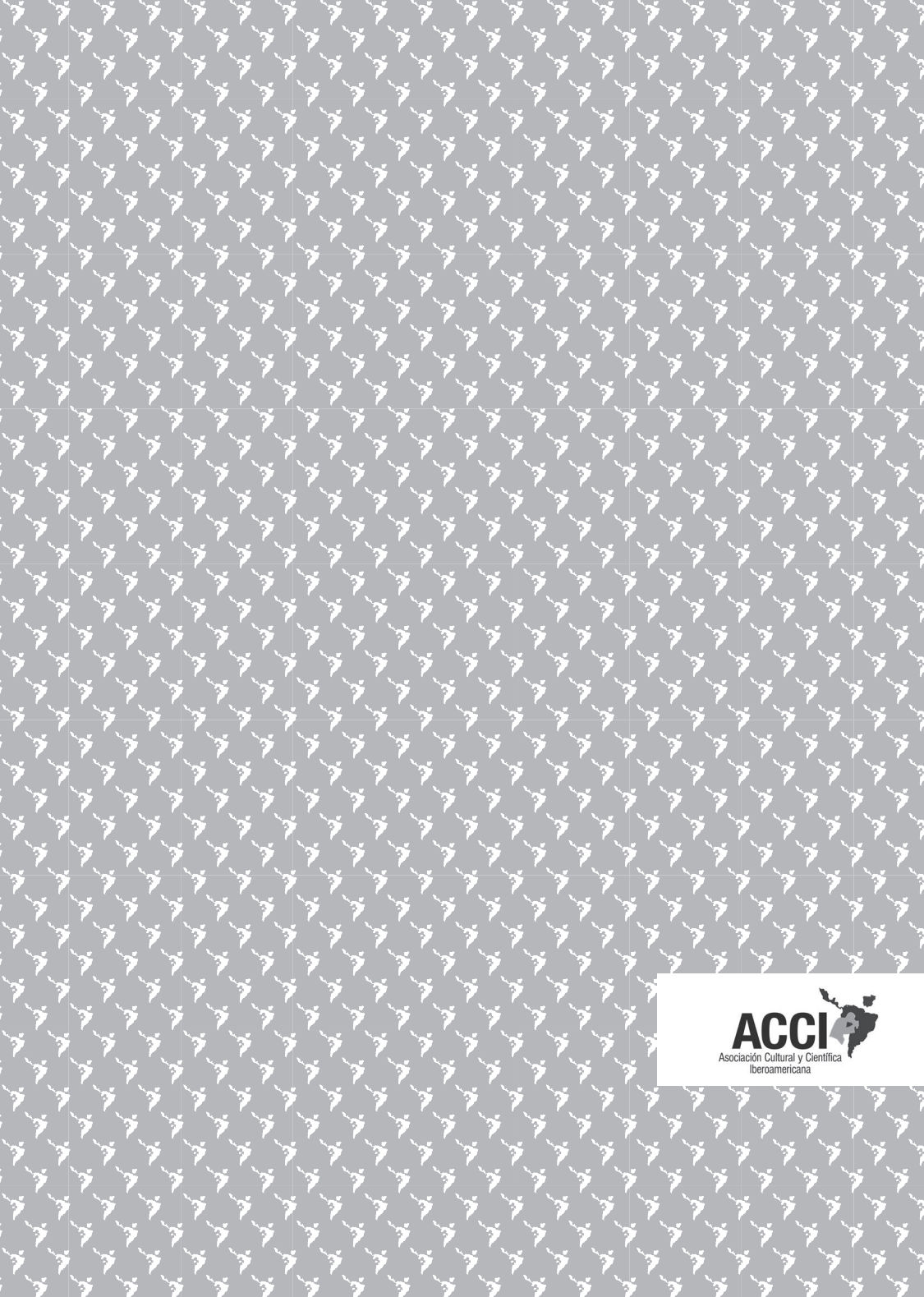

LA LENGUA Y LA LITERATURA, ARMAS DE CREATIVIDAD MASIVA

MARÍA VICTORIA REYZÁBAL

ACCI
Asociación Cultural y Científica Iberoamericana

ACCI
Asociación Cultural y Científica
Iberoamericana

LA LENGUA Y LA LITERATURA, ARMAS DE CREATIVIDAD MASIVA

Mª Victoria Reyzábal

LA LENGUA Y LA LITERATURA, ARMAS DE CREATIVIDAD MASIVA

ACCI
Asociación Cultural y Científica Iberoamericana

ACCI ediciones (Asociación cultural y científica iberamericana) apoya la protección del copyright. El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del copyright al no reproduccir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso.

© Obra: La lengua y la literatura, armas de creatividad masiva
Primera edición: Mayo, 2018
© Autor: Mª Victoria Reyzábal
ISBN: 978-84-17267-90-2
Descargado de: www.visionlibros.com

© Editado por ACCI ediciones // www.acciediciones.com
Gestión, promoción y distribución: Vision Netware S.L.
C./ San Ildefonso 17, local, 28012 Madrid. España.
Tlf: 0034 91 5273678 // Email: pedidos@visionnet-libros.com

Las opiniones expresadas en este trabajo son exclusivas del autor. No reflejan necesariamente las opiniones del editor, que queda eximido de cualquier responsabilidad derivada de las mismas.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.es o por teléfono 917021970) si necesita fotocopiar, escanear o utilizar algún fragmento de esta obra. Gracias por comprar una edición autorizada de esta obra y por respetar las leyes del copyright.

ÍNDICE

Presentación 9

Capítulo 1.
El desarrollo de las competencias
literarias, una "inversión" educativa
socialmente rentable 13

Capítulo 2.
Reflexiones previas a la elaboración
de un diseño curricular de Lengua y Literatura 39

Capítulo 3.
Literatura y placer: paradigma
estético del lenguaje 55

Capítulo 4.
Resiliencia y desarrollo
de la creatividad literaria: Una alternativa
para afrontar los retos del siglo XXI 83

Capítulo 5.
Las competencias comunicativas
y lingüísticas, clave para la calidad educativa 125

Capítulo 6.
Persuasión y Literatura 153

Capítulo 7.
La lectura y escritura como
llaves mágicas 207

PRESENTACIÓN

Los textos que se recogen en la presente obra constituyen una recopilación de artículos escritos por Mª Victoria Reyzábal, en los últimos años, relativos a la influencia decisiva que el desarrollo lingüístico y literario posee para alcanzar la calidad educativa que tanto se recomienda a nivel internacional, partiendo del potencial que posee el lenguaje para el desarrollo de la creatividad o el pensamiento crítico y divergente. Se han adaptado trabajos realizados con diferentes motivos, incorporando un texto inédito para esta edición.

Evidentemente, el dominio de la comunicación supone la clave para manejar adecuadamente las relaciones personales e interpersonales, al igual que para poder desenvolverse en los aprendizajes permanentes que la sociedad actual requiere. Y dentro de la comunicación en general, la verbal es la prioritaria o esencial en el mundo, pues tanto presencial como virtualmente, la lengua supone una herramienta de intercambio oral o escrito genuinamente humana en todos los órdenes de la vida.

Por ello, los estudios que ahora presenta Mª Victoria Reyzábal, autora de reconocido prestigio en los campos lingüístico-pedagógicos, versan en torno a las relaciones de la lingüística y la literatura con la formación

para la convivencia, con la educación inclusiva, con la importancia social de invertir en ellas, con el desarrollo de la resiliencia, con la estética y la creatividad, con el dominio de los mensajes persuasivos y, en definitiva, con el logro de la calidad educativa deseada, al considerarla, como bien indica el título, un arma de creación masiva.

A través de estos textos, se facilita y promueve el tratamiento de ámbitos educativos que, en muchas ocasiones, se olvidan como si pertenecieran a facetas de segunda categoría dentro de la formación de la persona, como pueden ser la ya citada creatividad, el pensamiento crítico y divergente o las emociones, la capacidad de esfuerzo y superación, la fantasía imaginativa... Al fin, aspectos realmente decisivos en esta sociedad inundada de información (más o menos fiable) y que, por ello, exige el dominio de la discriminación personal a la hora de dejarse, o no, convencer por tanta noticia verdadera o falsa. Además, son factores que ayudan al disfrute de las artes en todas sus manifestaciones e, incluso, a su práctica profesional o personal en determinados casos.

Como se podrá comprobar, hay conceptos que se reiteran en diferentes textos de la obra y que se han mantenido, por una parte, por constituir ideas clave y básicas para todo estudioso o docente que quiera profundizar en los temas y, por otra, por respetar las publicaciones originales.

Espero que las páginas que siguen resulten de interés y utilidad para expertos de la Lengua y la Literatura, al igual que para los docentes generalistas y especializados, pues la introducción de los contenidos y las técnicas propuestas en ellas son realmente importantes en la educación de

los ciudadanos actuales y futuros: la educación constituye una tarea permanente a lo largo de la vida, que hay que cuidar, mantener y mejorar a través de todos los medios a nuestro alcance.

Mª Antonia Casanova

Capítulo 1
El desarrollo de las competencias literarias, una "inversión" educativa socialmente rentable[1]

El "mal negocio" de lo literario

Pocos padres felicitarían a sus retoños si estos les comunicaran la intención de dedicarse profesionalmente a la actividad literaria. Tampoco es previsible que dichos progenitores seleccionaran un taller literario como elemento destacado de la formación de sus hijos, a diferencia de lo que sucede con el aprendizaje de idiomas, informática, deportes... Es más, ni siquiera los profesionales de la educación o los responsables políticos del diseño e implementación de esta son demasiado claros ni categóricos cuando valoran en los currículos la repercusión del mejoramiento de las competencias literarias sobre la evolución cognitiva del alumnado acerca de las que versan sus sesudas reflexiones y planificaciones. No, existen indicios suficientes y preocupantes para concluir que los contenidos relacionados con la comprensión y la expresión literarias no constituyen una prioridad en los diseños curriculares ni en la

1 Artículo publicado en *Voces de la Educación,* vol, 1, año 1. Veracruz (México), enero-junio 2016.

educación no formal de los ciudadanos (principalmente niños y jóvenes, pero también de los adultos) en nuestras sociedades occidentales y capitalistas. Prima el imperio de lo tecnológico, lo científico o lo económico como garantía aparentemente infalible de futuros éxitos profesionales y del logro del consiguiente prestigio social. ¡Ah, el éxito y la fama rápida y global!, ese anhelo cada vez más pujante en nuestras generaciones jóvenes y que apenas requiere ya méritos especiales, sino lograr -sin importar el precio o los medios- la máxima visibilidad en los medios de comunicación (tradicionales o cibernéticos) estimulada por motivos mayoritariamente insustanciales pero que garantizan al menos un instante de gloria (de "celebridad") y de proyección social aunque esta sea fugaz e insulsa.

No pueden "correr buenos tiempos para la lírica"[2] cuando las referencias para la sociedad son personajes como Belén Esteban, Victoria Beckham, Jorge Javier Vázquez o los omnipresentes nuevos divos de la cocina, mientras se desconoce y ningunea por completo la aportación científica de la bioquímica Margarita Salas, la bióloga molecular María Blasco, el neurocientífico Rafael Yuste... o, con más inquina, la de escritores y pensadores a menos de que hayan sido aupados a las listas de los libros más vendidos (en la categoría de novelas, obras de autoayuda u otros inventos contemporáneos) o seleccionados confesos por políticos o figurones.

Semejante ansia de hedonismo y de logros fáciles y pasajeros genera un malestar personal y social tan profundo que convierte en prioritaria la reivindicación del

2 En alusión al poema "Malos tiempos para la lírica" de Bertolt Brecht, expresión retomada con otras connotaciones por el grupo musical vigués *Golpes Bajos* en plena "movida" de los años 80.

poder formador, emocionalmente equilibrador e incluso terapéutico de la expresión artística[3] y, en particular, de la literaria. No pocos intelectuales han incidido en el poder de las palabras y de la combinación de estas en eslóganes, poemas, cuentos, novelas, canciones... para lograr efectos poderosos, a veces desgraciadamente, incluso, bélicos. Así lo hacía Sartre al señalar que "Escribir [...] tiene reverberaciones sobre todas las manifestaciones de la vida"[4], o más recientemente el mexicano Jorge Volpi[5] y, magistralmente, el peruano Mario Vargas Llosa en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura: "[...] la ficción es más que un entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando lo mejor de lo humano. Para que no retrocedamos a la barbarie de la incomunicación y la vida no se reduzca al pragmatismo

3 Fiske, E. (2002). *Champions of change. The impact of the arts on learning.* Washington: The John and Catherine T. McArthur Foundation.

4 Sartre, J. P. (1945). Prólogo del nº 1 de *Les temps moderns*.

5 "Leer una novela o un cuento no es una actividad inocua: desde el momento en que nuestras neuronas nos hacen reconocernos en los personajes de ficción -y apoderarnos así de sus conflictos, sus problemas, sus decisiones, su felicidad o su desgracia-, comenzamos a ser otros. Conforme más contagiosas -más aptas- sean las ideas que contiene una narración, sus secuelas quedarán más tiempo incrustadas en nuestra mente, como las secuelas de una enfermedad viral o de una fiebre terciaria. La única cura es, por supuesto, el olvido. Y la lectura de otras novelas" (*Leer la mente.* Madrid, Alfaguara, 2011). La ficción narrativa resulta tan preciosa para los seres humanos que, según Jonathan Gottschall (2012), construir historias constituye una tarea continua, imparable, en las personas. De hecho, narrar, inventarnos continuamente relatos, incluso sobre nosotros mismos, es una labor que nos transforma en humanos plenos y conscientes de nuestra identidad, algo que plantea desde otra perspectiva la psicoterapia narrativa.

de los especialistas que ven las cosas en profundidad, pero ignoran lo que las rodea, las precede y continúa [...] un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos ni ideales ni desacatos, un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano: la capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otro, en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños. De la caverna al rascacielos, del garrote a las armas de destrucción masiva, de la vida tautológica de la tribu a la era de la globalización, las ficciones de la literatura han multiplicado las experiencias humanas, impidiendo que hombres y mujeres sucumbamos al letargo, al ensimismamiento, a la resignación. Nada ha sembrado tanto la inquietud, removido tanto la imaginación y los deseos, como esa vida de mentiras que añadimos a la que tenemos gracias a la literatura para protagonizar las grandes aventuras, las grandes pasiones, que la vida verdadera nunca nos dará. Las mentiras de la literatura se vuelven verdades a través de nosotros, los lectores transformados, contaminados de anhelos y, por culpa de la ficción, en permanente entredicho con la mediocre realidad [...] la literatura introduce en nuestros espíritus la inconformidad y la rebeldía, que están detrás de todas las hazañas que han contribuido a disminuir la violencia en las relaciones humanas", nos ha enseñado a amar, a soñar y a aceptar a los otros.

Aportación de las Neurociencias al conocimiento de los efectos de la expresión literaria

Hablar de estas cuestiones no implica únicamente realizar reflexiones abstractas o desarrollar intuiciones más o menos bellamente expresadas. Hoy, cuando parece que necesitamos objetivar cualquier afirmación o idea con prue-

bas "científicas" y tangibles, la neurociencia respalda con argumentos de contundencia creciente lo que ya muchos decíamos o habíamos constatado en la práctica profesional y en nuestra experiencia vital. En primer lugar, se ha podido observar en registros del funcionamiento cerebral que la recepción de una historia (bien escrita, bien hablada) activa los mismos centros que la vivencia directa de la misma, es decir, que la recepción de relatos puede ampliar prácticamente sin límites nuestro registro de experiencias. Lo resume bien Ann Murphy Paul cuando señala que "El cerebro, al parecer, no distingue entre leer sobre una experiencia y toparse con ella en la vida real; en cada caso, se estimulan las mismas regiones neurológicas"[6].

Nuestro sistema nervioso central se muestra extremadamente sensible a la carga afectiva y a la sonoridad de las palabras que percibe. Así, en el ámbito del neuromarketing, investigadores como Paul Zak han comprobado experimentalmente que la escucha de determinadas narraciones con elevado contenido emocional induce respuestas neuroendocrinas (en concreto secreción de oxitocina, hormona con reconocidos efectos afrodisíacos) que las historias afectivamente "neutras" no provocan. Quizá esa reacción fisiológica del cerebro, en la que intervienen las "neuronas espejo" explique, por ejemplo, cómo la simple lectura o visión de historias pornográficas pueden sustituir la vivencia directa del acto sexual[7] o cómo personas que viven aisladas o muy limitadas por diversas circunstancias pueden vivir a través de los libros sin que esto sea metafórico (de hecho, existe constancia de que muchos

6 Your Brain on Fiction. *The New York Times*, 18 de marzo de 2012.

7 *Porn and mirror neurons*, Jonah Lehrer, 24 de agosto de 2009, http://scienceblogs.com/cortex/2009/08/24/porn-and-mirror-neurons/

presos han resistido las duras condiciones de su encerramiento gracias únicamente a la "ventana al exterior" que les abría la lectura).

Los estudios realizados por diversos expertos confirman que la fuerza, casi mágica, que poseen las palabras tiene que ver fundamentalmente con su naturaleza sonora y emotiva, rasgos que activan poderosamente determinadas regiones del cerebro. Por ejemplo, el equipo de Nicola Molinaro[8] ha puesto de manifiesto cómo determinadas imágenes retóricas (en concreto el oxímoron) estimulan intensas descargas eléctricas en las células nerviosas de ciertas regiones del lóbulo frontal, al contrario de lo que sucede con expresiones carentes de esa riqueza fonética o estética, que dejan "impasible" nuestro encéfalo.

El fenómeno sensorial que implica ante todo el lenguaje, mediado por la vías acústicas o visuales, conduce, cada vez que se capta un significante, a la puesta en marcha de reacciones extremadamente veloces, incluso más que la propia emisión/lectura de la palabra. De tal forma, los psicolingüistas han comprobado ya mediante técnicas neurofuncionales que la mente humana analiza los fonemas en sí mismos antes de tener acceso al vocablo completo. El proceso, aunque variable según cada término, siempre se produce en milisegundos, con anterioridad a la recepción y, sobre todo al análisis del significado. Esto sucede también incluso cuando se lee, es decir, cuando la percepción es visual y no sonora.

8 Molinaro N., Carreiras M. y Duñabeitia JA. (2012). Semantic combinatorial processing of non-anomalous expressions. *Neuroimage*, 59, 3488-3501.

Por último, y para no sobrecargar las referencias a la hoy todopoderosa neurociencia[9], quiero referirme a una última investigación conducida por David Comer y Enmanuele Castano[10], que, usando en este caso diversos tests neuropsicológicos, demuestran que la lectura de textos de ficción ejerce un beneficioso y profundo impacto en el desarrollo de la empatía, es decir, la capacidad de comprender las emociones que experimentan otras personas. Esta investigación resulta destacable en otro aspecto más, ya que sus resultados muestran que los efectos logrados difieren en función de la "calidad" de los textos utilizados: mientras que las obras literarias logran ese impacto sobre la competencia emocional del receptor, no sucede lo mismo con los ensayos y los escritos sin valor estético-literario (entre los que podríamos incluir los llamados super-ventas). Hallazgos similares arrojan los estudios llevados a cabo por el equipo coordinado por Natalie Phillips[11], profesora de la Universidad Estatal de Michigan, cuyas investigaciones -llevadas a cabo con resonancia magnética funcional asociada a dispositivos de seguimiento ocular- ponen de manifiesto que la lectura de obras con calidad literaria (es decir, con mérito estético reconocido, como las novelas de Austen) activa potentemente regiones cerebrales relacionadas con la focalización de la atención, la

9 El lector que quiera ampliar y profundizar en los actuales conocimientos sobre las cuestiones neurocientíficas vinculadas al fenómeno literario puede consultar el interesante compendio coordinado por P. Armstrong, *How Literature Plays with the Brain. The Neuroscience of Reading and Art* (2013). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

10 Comer Kidd D., Castano E. (2013). Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind. *Science*, 342, 18 de octubre de 2013, 377-380.

11 Phillips N. (en prensa). *Distraction: Problems of Attention in Eighteenth-Century Literature*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

planificación de tareas y otras funciones cognitivas complejas.

De las competencias literarias a la resiliencia personal y grupal

¿Dónde nos conducen todos estos valiosos hallazgos acerca de la interacción texto-sujeto receptor (e hipotéticamente también emisor)? En definitiva, no hacen sino confirmar la idea que he defendido en diferentes publicaciones previas, del enorme potencial de los talleres literarios (en su vertiente receptiva y creativa) como vía de transformación y estímulo del crecimiento de los seres humanos, incluso cuando estos han experimentado experiencias traumáticas terribles que han puesto a prueba su capacidad de resistir y proyectarse hacia el futuro (o lo que es lo mismo, de ser resilientes[12])[13]. La lectura y producción planificada de textos literarios permite, de acuerdo con lo observado por mí en múltiples experiencias, poner en marcha lo que Henderson y Milstein[14] denominan "rueda de la resiliencia", un sencillo modelo que puede usarse como guía para la transformación de cualquier dinámica pedagógica siguiendo las líneas maestras propuestas por el paradigma de la resiliencia. Los talleres literarios, que

12 Reyzábal MV. y Sanz AI. (2014). *Resiliencia y acoso escolar. La fuerza de la educación*. Madrid: La Muralla. Reyzábal MV. (2014). Literary Practice as a way to Promote Resilience. *Procedia- Social an Behavioral Sciences*, 132, 15 de mayo 2014, 121-128.

13 En ese sentido, quiero recordar experiencias -no publicadas, pero sí profundamente incorporadas a mi bagaje personal- cuyos escenarios fueron cárceles u hospitales psiquiátricos.

14 Henderson N., Milstein, M. (2003). *Resiliencia en la escuela*. Buenos Aires: Paidós.

pueden ser dirigidos a los grupos más heterogéneos, constituyen espacios de trabajo con la potencialidad de:

1. *Enriquecer los vínculos.* La actividad literaria constituye en principio una actividad básicamente individual y más bien solitaria. No obstante, el tipo de trabajo que se desarrolla en los talleres de fomento de la competencia literaria prima en todo momento la tarea colectiva por encima del logro aislado de cada miembro, huyendo así de la competitividad. A lo largo de la consolidación del grupo que conlleva cualquier taller se constata de qué forma este asume como propios los avances de cada integrante y cómo los componentes celebran la superación de inhibiciones de los compañeros más reticentes y valoran los primeros pasos de los que tardan más en decidirse a participar o las mejoras logradas por cada integrante en las sucesivas correcciones de una determinada producción. La brillantez de los logros individuales queda relegada a un segundo plano, disfrutándose sobre todo las producciones elaboradas gracias a las aportaciones colectivas. Más aún, la inmersión en las obras propuestas como modelos favorece el establecimiento de una vinculación muy peculiar, calificable atrevidamente de cuántica en la medida que trasciende los límites espacio-temporales y permite el tránsito por mundos paralelos. En cierta forma, los aprendices de escritores establecen relaciones de simpatía, identificación o admiración con autores lejanos histórica o geográficamente, pero llamativamente próximos en función de la magia que implica la reactualización de sus textos en el aquí y el ahora. Lógicamente, mucho más inmediata es la conexión que puede establecerse con los compañeros de grupo