

La clase de literatura intercultural en el intercambio escolar: Federico García Lorca y Srečko Kosovel

URŠULA KASTELIC VUKADINOVIĆ, *Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana*
ursa.kastelic@gjp.si

DARINKA AMBROŽ, *Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana*
darinka.ambroz@gjp.si

Received: July 12, 2017.

Accepted: November 3, 2017.

RESUMEN

El artículo presenta la poesía como una posibilidad más para la realización de una clase intercultural que permite desarrollar actitudes positivas hacia la literatura de otras lenguas y culturas y despertar la sensibilidad de los alumnos. La secuencia didáctica interdisciplinar surgió de la experiencia del intercambio escolar en el que participaron los alumnos del segundo curso de secundaria del IES Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana y del primer curso de Bachillerato del IES Alhakén II de Córdoba. Trabajamos poemas de dos grandes poetas, Federico García Lorca y Srečko Kosovel, similares en su estilo y mensaje. La clase se basaba en la lectura de los poemas en el original y en la traducción, seguida por la charla sobre lo leído. En los poemas de los dos poetas encontramos el paisaje típico de su lugar de origen, versos cortos, el presentimiento de la muerte prematura, la visión del mundo inarmónico expresada mediante música con ritmos agudos y la influencia de las corrientes de vanguardia (el constructivismo en Kosovel y el surrealismo en García Lorca). El resultado de esta propuesta permite afirmar que es pertinente elegir la poesía como herramienta didáctica para el trabajo intercultural y, de esa manera, contribuir al fomento de la tolerancia y el respeto.

Palabras clave: poesía, García Lorca, Kosovel, clase intercultural, intercambio escolar.

The Intercultural Class of Literature in the Scholar Exchange: Federico García Lorca and Srečko Kosovel

ABSTRACT

The article presents the poetry as an extra possibility for the realization of the intercultural class that allows for the development of positive attitudes towards the literature of other languages and cultures and the awakening of the sensitivity of the students. The interdisciplinary didactic sequence arose from the international scholar exchange which included students of the second year of the Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana high school and the students of the first year of the IES Alhakén II of Cordoba high school. We worked on the poems, written by two great poets, Federico García Lorca and Srečko Kosovel, who are similar in style and message. The class was based on reading the poetry in the original language and in translation, followed by an open discussion about the content and impressions. In the poems of the two poets we find the typical landscape of their place of origin, short verses, the presentiment of premature death, the vision of the inharmonic world expressed through music with sharp rhythms and the influence of the vanguard currents (constructivism in Kosovel and surrealism in García Lorca). The result of this proposal confirms the idea that it is pertinent to choose poetry as a didactic tool in the intercultural work and, in this way, to contribute to the promotion of tolerance and respect.

Keywords: poetry, García Lorca, Kosovel, intercultural class, scholar exchange.

Introducción

En el artículo se presenta una secuencia didáctica interdisciplinar que surgió de la experiencia del intercambio escolar. El trabajo se aplica al alumnado del segundo curso de

secundaria del IES Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana y del primer curso de Bachillerato del IES Alhakén II de Córdoba.

Con esa actividad queríamos fomentar la educación intercultural, promover la literatura, la cultura y la lengua eslovenas (desconocidas para los alumnos y profesores españoles), despertar la sensibilidad de los alumnos (sentir el mundo de la poesía) y estimular la creatividad de los alumnos (expresar lo que les hace sentir la poesía y/o expresar sus sentimientos). En el artículo procuramos presentar con más detalle también las circunstancias que influyen en los dos poetas.

1. Literatura en el aula

Ves cosas y dices, ¿por qué? Pero yo sueño cosas que nunca fueron y me digo, ¿por qué no? (George Bernard Shaw).

La literatura “incluye tanto el saber como el saber hacer, el saber cómo se hace, el opinar y el sentir” (Ortera Albiach, 2015: 175). También es una forma de “dar sentido y configuración al caos que llevamos dentro y al que existe fuera” (Ballester, 2007: 100, citado por Ortera Albiach, 2015: 175). En los textos literarios podemos arrancar a los lectores de su percepción automatizada y cotidiana y creamos la sensación de extrañamiento ante el mundo, lo cual debería ser el propósito del arte según Víktor Shklovski (Šklovski, 2010: 13, 14).

Además la literatura es siempre un lugar de encuentro, en primer lugar entre el autor y el receptor, muchas veces separados físicamente por factores temporales, espaciales, lingüísticos y culturales (Praver, 1998: 32, citado por Ortera Albiach, 2015: 168). La literatura supone también el reencuentro del lector consigo mismo, con sus temores, recuerdos, sentimientos, etc. El lector en la literatura busca otros mundos, lo lejano y lo ajeno, pero a través de esto empieza a reflexionar sobre sí mismo.

Gómez Díaz (2013: 190) opina que “la poesía es quizás el género literario que peor cala en la juventud, bien porque no la entienden, bien porque es considerada muy sentimental.” Pero, como sabemos que nuestro trabajo docente es la formación de los adolescentes, debemos tomarlo en cuenta y buscar maneras para hacerlo. La escuela debería proporcionarles algo más allá de las actividades y contenidos que ocupan el tiempo de ocio de los adolescentes, tiene que ser el modelo, debe abrirles nuevos horizontes. Y para eso hay que buscar técnicas para llamar su atención, ganar su confianza.

2. La experiencia del intercambio

La puerta está en nuestro interior (Hiromu Arakawa).

El intercambio es una experiencia positiva no solo para los estudiantes sino también para sus familias y los profesores que toman parte en ella. Es la mejor manera de convivir con la gente de otro país, de otra cultura. Aprendemos mucho sobre el otro; estamos dispuestos a conocer, aceptar y respetarlo, ser tolerantes y, al mismo tiempo, nos volvemos más conscientes de nosotros mismos y aprendemos a apreciar lo que tenemos en casa. Y el enriquecimiento es mutuo.

Como el intercambio ya de por sí es una posibilidad diferente de aprender algo sobre el mundo, sobre otra cultura, comparar lo propio con lo ajeno, decidimos aprovecharlo y

entrar en el mundo de la poesía a nivel intercultural, ya que “en la lengua y la literatura se encuentran depositados y vivos los esquemas de valores y de visión del mundo que presentan las diferentes comunidades humanas, como también determinadas pautas de conducta y sabiduría popular gestadas a lo largo de generaciones” (Ballester, 2007: 98, citado por Ortera Albiach, 2015: 168, 169).

2.1. Más allá del aula

Durante la visita de los españoles en Eslovenia decidimos hacer una clase intercultural inspirada en los poemas de Federico García Lorca y Srečko Kosovel. ¿Por qué estos dos poetas? Algunos poemas de García Lorca y Kosovel suelen compararse en las clases de literatura en el sistema educativo esloveno. Asimismo la poesía de Federico García Lorca la asociamos con Andalucía y Srečko Kosovel es un poeta esloveno que consideramos equivalente a este gran poeta andaluz a nivel estético y literario. Esta elección nos ofrecía también la posibilidad de ir de excursión a una parte muy bonita de Eslovenia, el Carso, famoso por sus cuevas, en el sudoeste del litoral de Eslovenia, cerca de Trieste (Italia).

Para hacer más viva la experiencia con la poesía de los dos grandes poetas de las dos culturas, el alumnado visitó sus casas. En España visitamos la casa de García Lorca en la Huerta de San Vicente (Granada), donde Federico pasó gran parte de su juventud y que se convirtió en su refugio de verano.³ Durante el intercambio en Eslovenia visitamos la casa de Kosovel en Tomaj. Nos sorprendió cuánto se parecen las casas que visitamos (la de García Lorca en Granada y la de Kosovel en Tomaj): las dos casas tienen paredes blancas y contraventanas verdes y están rodeadas de plantas.

En el interior de las dos casas destaca el valor que daban las dos familias a la música (el piano) y al arte (la pintura). En Granada los cuadros y el piano son de Federico. De hecho, Federico fue primero músico (estudió piano y composición) y después poeta (Josephs & Caballero, 2004: 66, 67). En Tomaj el piano es de la hermana de Srečko (Karmela), una célebre pianista y los cuadros los pintó el marido de ella.

3. Federico García Lorca y Srečko Kosovel

Sólo el hombre que moldeará profundamente su alma, solamente un hombre así puede ser un hombre del porvenir; honesto, justo y ético, así como toda la ética refleja la belleza del alma (Srečko Kosovel).

Federico García Lorca y Srečko Kosovel no se conocían, pero a pesar de eso tenían mucho en común: poseían un enorme talento artístico, acompañado de la educación familiar que lo fomentaba, vivieron más o menos en la misma época (García Lorca de 1898 a 1936, Kosovel de 1904 a 1926) y murieron jóvenes (aunque por diferentes causas).

3.1. Srečko Kosovel

Srečko Kosovel nació en 1904 en Sežana, una pequeña ciudad a quince kilómetros de

³ En el instituto cordobés los alumnos y su profesora de música nos prepararon un espectáculo de flamenco inspirado en los poemas de Federico.

Trieste, en la meseta del Carso de Eslovenia, que en aquella época pertenecía al Imperio austro-húngaro. En diciembre de 1918 (después de la Primera Guerra Mundial) se formó el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Italia invadió el territorio del Carso esloveno, que definitivamente perteneció a Italia, separado de la patria eslovena, con el Tratado de Rapallo, el 12 de noviembre de 1920. Entonces la población eslovena del Carso sufrió fuertes represalias políticas y culturales (Martín, 2005: 10).

En 1916 Srečko Kosovel se trasladó a Liubliana para cursar la secundaria. De esa manera los padres querían proteger a su hijo de la guerra (de las batallas del Isonzo en las proximidades de las tierras de su pueblo). Posteriormente estudió letras eslavas, románicas y filosofía en la universidad de la ciudad. Participó en diversas revistas como colaborador, editor y por ello se relacionó con autores que lo introdujeron en las vanguardias artísticas que surgían en la época. Murió a los veintidós años de edad, después de la complicación de una gripe mal tratada que degeneró en meningitis.

Srečko Kosovel apenas había publicado unos cuarenta poemas sueltos. Sin embargo, su legado es inmenso: poesía, artículos, reflexiones, crítica, ensayos, notas y cartas. Los críticos dividen su obra poética en tres etapas: el impresionismo, el expresionismo y el constructivismo. Se han publicado algunas traducciones de sus poemas en español (del traductor al español más frecuente, el profesor universitario, dibujante e ilustrador, Santiago Martín): dos poemarios: *Integrales* (por Bassarai Ediciones en 2005) y *Mi rostro no es para un marco* (por Bassarai Ediciones en 2010) y dos selecciones de sus poemas – una en la revista *Verba Hispánica* XIV de la Facultad de Filosofía de Ljubljana (2006) y la otra en *El Fingidor*, la revista de cultura de la Universidad de Granada (2007).

La idealización del Carso, la alabanza del concepto del regionalismo y el compromiso social adquieren valor en su poesía. Kosovel, evocando el paisaje de su región natal recibe el sobrenombre de “El poeta del Carso”. La perspectiva literaria de Kosovel no es solo estética, sino también ética (Vrečko, 2011: 309). Creía que el arte (la palabra) debía liberar al hombre y conducirlo a una especie de Humanismo ecuménico (Martín, 2005: 14). Según él la nueva poesía debe ser una síntesis del contenido y de la forma (Vrečko, 2011: 151). En octubre de 1925 Kosovel escribe sobre el poeta moderno que, “rompe la forma para llegar a la vida directa y viva” (citado por Martín, 2005: 15).

3.2. Federico García Lorca

Federico García Lorca nació en 1898 en Fuente Vaqueros (Granada). Ha llegado a ser indiscutiblemente el poeta español más conocido y más leído en el mundo. Esa fama se debe a muchos factores: su personalidad de juglar moderno, portavoz de su tierra, sus temas, la presencia de Andalucía y su asesinato trágico durante la guerra civil española (Josephs y Caballero, 2004: 13). García Lorca siente el extraordinario poder que encierra el arte andaluz. Las personas que aparecen en su poesía están llenas de recuerdos tenebrosos y malos presentimientos (Bergles, 1995: 140).

La poesía de Federico García Lorca se estudia obligatoriamente en el programa del Bachillerato en las clases de literatura en Eslovenia. Se trabajan sobre todo dos poemas, *Canción del jinete* y *Romance sonámbulo*. Aparte de los dos poemas mencionados solemos trabajar también los poemas *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* y *Despedida*. A los alumnos

les gusta escuchar los poemas en el original con una lectura paralela de la traducción, que hacemos. Hablamos de Andalucía, una constante fuente de inspiración en el poeta (el cante y el baile flamenco, los gitanos como los mejores intérpretes del verdadero sentido de Andalucía, los toros, el paisaje andaluz, los colores y símbolos que utiliza García Lorca).

4. Discusión de los datos

Pero, ¿qué voy a decir yo de la Poesía? ¿Qué voy a decir de esas nubes, de ese cielo? Mirar, mirar, mirarlas, mirarle y nada más (Federico García Lorca).

En la clase intercultural, a la que asistieron los alumnos españoles y eslovenos, primero las profesoras (una en esloveno y la otra en español) presentamos una corta comparación de la vida y la obra de los dos poetas. Luego leímos en voz alta algunos poemas⁴ de Federico García Lorca y Srečko Kosovel en las dos lenguas. Después de la lectura de cada poema les pedimos a los alumnos que expresaran sus impresiones y luego tratamos de buscar paralelismos – qué tienen en común los poemas de los dos poetas. Nuestro propósito no era explicar los poemas detalladamente. Nos dejamos llevar por las observaciones de los alumnos. Descubrimos que los poemas de Federico García Lorca y Srečko Kosovel se parecen bastante en cuanto al estilo y el contenido (mensaje).

En los poemas de los dos poetas encontramos el paisaje típico de su lugar de origen: para García Lorca los olivares y naranjos de Andalucía, para Kosovel el paisaje cárstico rocoso, con sus páramos y pinos.

El paisaje andaluz responde a los impulsos espirituales de García Lorca. Su obra es inconfundiblemente andaluza. Andalucía es para García Lorca una fuente de inspiración y la sustancia de la mayoría de su obra. Federico es auténtico intérprete o portavoz de su tierra (Josephs y Caballero, 2004: 60, 62). Josephs y Caballero (2004: 107–108) citan las palabras de Jorge Guillén sobre García Lorca:⁵

Siente en sí y tiene frente a sí a un pueblo magnífico. Y se pone a cantar como el pueblo canta en su Andalucía, y se pone a poetizar, redondo universo absoluto, a su Andalucía: sierra, cielo, hombre y fantasma. No los copia: los canta, los sueña, los reinventa; en una palabra: los poetiza.

Lo podemos notar en el poema *Baladilla de los tres ríos*⁶.

Federico García Lorca: *Baladilla de los tres ríos*

El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.

Federico García Lorca: *Mala balada o treh rekah*

Gvadalkivir se vije
med oljkami, oranžami.
A granadski reki dve
s snežnih gor med žito speta.

⁴ En algunos casos leímos solo algunas estrofas. En el artículo presentamos más poemas que en la clase

⁵ Jorge Guillén (1959): *Federico en persona. Semblanza y epistolario*. Buenos Aires: Emecé.

⁶ García Lorca, 2004: 141–143; (traducción) García Lorca, 1958: 83–84.

Ay, amor
que se fue y no vino!

El río Guadalquivir
tiene las barbas granates.
Los dos ríos de Granada
uno llanto y otro sangre.

¡Ay, amor
que se fue por el aire!

Para los barcos de vela
Sevilla tiene un camino;
por el agua de Granada
sólo reman los suspiros.

¡Ay, amor
que se fue y no vino!

Guadalquivir, alta torre
y viento en los naranjales.
Darro y Genil, torrecillas
muertas sobre los estanques.

¡Ay, amor
que se fue por el aire!

¡Quién dirá que el agua lleva
un fuego fatuo de gritos!

¡Ay, amor
que se fue y no vino!

Lleva azahar, lleva olivas,
Andalucía, a tus mares.

¡Ay, amor
que se fue por el aire!

Oj ljubezen,
ki bila je in prešla!

Nosi veliki Gvadalkivir
brado iz granatovcev,
a granadski reki dve,
ena kri in druga solze.

Oj ljubezen,
ki jo veter je razvel!

V Sevilli se odpira pot
za lahne jadrnice.
Križem po vodah granadskih
jadrajo edino vzdih.

Oj ljubezen,
ki bila je in prešla!

Gvadalkivir, visoki stolp
in veter med oranžami.
Dauro in Genil, stolpiči
nizki, mrtvi nad vodami.

Oj ljubezen,
ki jo veter je razvel!

Kdo trdi, da voda nosi
blazne in vročične krike!

Oj ljubezen,
ki bila je in prešla!

Nosi cvetje pomaranč in oljke
v tvoje morje, Andaluzija.

Oj ljubezen,
ki jo veter je razvel!
(Traducción de Peter Levec)

En muchos poemas de Kosovel El Carso es el espacio de puras impresiones. El poeta en su paisaje encuentra sus fuerzas y su verdadero hogar, todo lo que uno pierde en la ciudad, en una sociedad alienada (Vrečko, 2011: 48). Un ejemplo podría ser el poema *Palabras sencillas*

(*Preproste besede*⁷).

Srečko Kosovel: *Preproste besede*

Ljubim jih, te preproste besede
naših kraških kmetov,
ljubim jih, o, bolj jih ljubim
od vas meščanskih poetov.

Kakor da vidim krajino jasno
nad tiho zeleno dolino,
kakor da vidim skale in bore,
ki stražijo to dolino.

Ljubim jih, njih ostro tišino;
kakor raskava roka
vabijo zopet in zopet me tja
izgubljenega otroka...

Srečko Kosovel: *Palabras sencillas*

Amo aquellas palabras sencillas
de nuestros campesinos del Carso,
las amo, ¡ay!, mucho más las amo
que las vuestras, poetas urbanos.

Es como ver el paisaje sereno
sobre las colinas verdes,
como ver las rocas y los pinos
que guardan estas colinas.

Amo su agudo silencio;
como una mano áspera
de un niño perdido
me invitan cada vez allí...
(Traducción de Santiago Martín)

Aparte de los coloridos paisajes emocionales los poemas de Kosovel que hablan del Carso son comprometidos y están llenos de afecto. No es de olvidar que el Carso vivió también los horrores de la Primera Guerra Mundial. (Vrečko, 2011: 46). En el siguiente poema (*Bianca*) aparecen la dureza de la roca cársica, la resistencia del pino negro, manos y labios ásperos de la gente del Carso.

Srečko Kosovel: *Bianca*⁸

Ne hodi čez Kras, Bianca, da se ne ranijo tvoje oči.
A moja pesem je Kras, je Kras, je Kras.
A moja pesem je pesem gozdov: hrastov, krivenčastih,
temnih, in borov dehtečih. Ne hodi čez Kras, da se ne rani
ti bela nožica.
A moja roka je raskava vsa od kamnja in ostrih skal,
kako naj pogladim ti lice?
In moje ustne razpokane so kakor Kras, in če je žalostno
moje srce, žalostno je kakor Kras. Bianca, ne hodi, ne hodi
med nas.

Srečko Kosovel: *Bianca*⁹

⁷ Kosovel, 1964: 26; (traducción) Kosovel, 2010: 12.

⁸ Kosovel, 1974: 211.

⁹ Kosovel, 2010: 35.

No vayas por el Carso, Bianca, para que no tengas heridas en los ojos. Mi poema es el Carso, es el Carso, es el Carso.

Mi poema es el poema de los bosques: encinas torcidas, oscuras y pinos fragantes. No vayas por el Carso para no tener heridas en los pies blancos.

Mi brazo tiene rasguños de piedras y rocas puntiagudas, ¿cómo podré acariciar tus mejillas?

Mis labios con grietas son como el Carso, y cuando mi corazón está triste, es tan triste como el Carso, Bianca, no vengas, no vengas hacia nosotros.

(Traducción de Santiago Martín)

En los siguientes poemas de García Lorca y Kosovel encontramos versos cortos, nominales (muchas veces se omiten los verbos) y se nota el presentimiento de la muerte prematura. Sin embargo, a pesar de la difundida imagen pesimista que se tiene de Kosovel, la señora Dragica Sočič, ama de llaves de la Casa de Kosovel en Tomaj cree que el carácter del joven no era tan ensimismado y trágico (Martín, 2005: 12).

En el caso de García Lorca el sentimiento trágico es parte de la Pena andaluza arraigada en su pueblo y no refleja el carácter de Federico (Josephs y Caballero, 2004: 107). La sensualidad, la sangre y la muerte son elementos fundamentales del alma andaluza. En la poesía de García Lorca nos sorprenden y alertan la frecuencia, profundidad y persistencia del tema de la muerte que es dolorosa y cotidiana, trágica y natural (Bergles, 1995: 121) (Federico García Lorca *Canción del jinete*¹⁰; Srečko Kosovel *Slutnja*¹¹).

Federico García Lorca: *Canción del jinete* Federico García Lorca: *Vitezova pesem*

Córdoba.
Lejana y sola.

Jaca negra, luna grande,
y aceitunas en mi alforja.
Aunque sepa los caminos
yo nunca llegaré a Córdoba.

Por el llano, por el viento,
jaca negra, luna roja.
La muerte me está mirando
desde las torres de Córdoba.

Cordoba.
Daljna in sama.

Kobila črna, luna velika,
in masline v moji bisagi.
Čprav poznam vse ceste,
nikdar ne pridem v Cordobo.

Na ravnini, v vetru
kobila črna, luna rdeča.
Smrt me oprezuje
s stolpov v Cordobi.

¹⁰ García Lorca, 1998: 58; (traducción) García Lorca, 1958: 65.

¹¹ Kosovel, 1964: 150.

¡Ay qué camino tan largo!
 ¡Ay mi jaca valerosa!
 ¡Ay que la muerte me espera,
 antes de llegar a Córdoba!

Córdoba.
 Lejana y sola.

Srečko Kosovel: *Slutnja*

Polja.
 Podrtija ob cesti.
 Tema.
 Tišina bolesti.

V dalji
 okno svetló.
 Kdo?
 Senca na njem.

Nekdo gleda
 za menoj,
 z menoj
 nepokoj
 in slutnja
 smrti.

Joj, kako dolga je cesta!
 Joj, moja vrla kobila!
 Joj, ko me smrt pričakuje,
 preden še pridem v Cordobo!

Cordoba.
 Daljna in sama.
 (Traducción de Alojz Gradnik)

Srečko Kosovel: Presentimiento

Campos.
 Escombros al lado de la calle.
 Oscuridad.
 El silencio del dolor.

En la lejanía
 una ventana iluminada.
 ¿Quién?
 Una sombra en ella.

Una mirada
 me sigue,
 conmigo
 inquietud
 y presentimiento
 de la muerte.
 (Traducción de Uršula Kastelic Vukadinovič
 e Ignacio Escriche Rubio)

El 15 de julio de 1925, Kosovel escribió acerca de su poesía:

Dibujó el color negro junto al blanco porque da un contraste y porque este contraste significa algo, dibujó el color marrón, para distinguirlo del verde. El poema, aunque su material provenga de la realidad más marrón, debe tener algo para que yo pueda nombrarlo *poema*. Igual que en la música necesito la disonancia porque me produce el equilibrio con la armonía, así necesito la expresión banal en el poema porque me crea un contraste con algo que sea especial, sublime, *dorado* en el poema. Este contraste entre dos imágenes despierta el movimiento y la vida, el poema no es uniforme, sino que cobra vida (Kosovel, el 25 de julio de 1925, citado por Martín, 2005: 15).

En los siguientes poemas de los dos poetas la visión del mundo inarmónico, la intranquilidad y la desilusión se expresan mediante música con ritmos agudos. En el poema de Kosovel *Ritmos agudos (Ostri ritmi)* reconocemos también la búsqueda del *Yo* (Federico

García Lorca *La guitarra*¹², *El grito*¹³, Srečko Kosovel *Ostri ritmi*¹⁴).

Federico García Lorca: *La guitarra*

Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada.
Empieza el llanto
de la guitarra.
Es inútil callarla.
Es imposible
callarla.
Llora monótona
como llora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada
Es imposible
callarla,
Llora por cosas
lejanas.
Arena del Sur caliente
que pide camelias blancas.
Llora flecha sin blanco,
la tarde sin mañana,
y el primer pájaro muerto
sobre la rama.
¡Oh guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas.

Federico García Lorca: *El grito*

La elipse de un grito,
va de monte
a monte.

Desde los olivos,
será un arco iris negro
sobre la noche azul.

¡Ay!

Federico García Lorca: *Kitara*

Oglasi se jok
kitare.
Drobe se kelihi noči.
Oglasi se jok
kitare.
Tolažba vsaka
je zaman.
Utišati
je ni mogoče.
Joče monotono,
kakor joče voda,
kakor joče veter
v metežu snežink.
Utišati
je ni mogoče.
Joče zaradi daljnih stvari.
Zaradi proda vročega juga,
ki si belih kamelij želi.
Objokuje
strelico brez cilja,
večer brez jutrišnjega dne
in prvo mrtvo ptico
na drevesu.
O kitara,
o srce – s petero meči
smrtno ranjeno!
(Traducción de Peter Levec)

Federico García Lorca: *Krik*

Elipsa krika
gre od gore
do gore.

Za oljčnim gajem
se spremeni v črno mavrico
na modri noči.

Jož!

¹² García Lorca, 2004: 146–147; (traducción) García Lorca, 1993: 32.

¹³ García Lorca, 2004: 148; (traducción) García Lorca, 1958: 87.

¹⁴ Kosovel, 1974: 139; (traducción) Kosovel, 2005: 161.

Como un arco de viola
el grito ha hecho vibrar
largas cuerdas del viento.

¡Ay!

(Las gentes de las cuevas
asoman sus velones.)

¡Ay!

Srečko Kosovel: *Ostri ritmi*

Jaz sem zlomljen lok
nekega kroga.
In sem strta figura
nekega kipa.
In zamolčano mnenje
nekoga.
Jaz sem sila, ki jo
je razklala ostrina.

Ko da hodim
po osteh,
vedno hujša mi je
tvoja mirna bližina.

Kakor lok violine
je krik vznemiril
dolge strune vetra.

Joj!

(Ljudje, ki spe v votlinah,
prižigajo oljenke.)

Joj!

(Traducción de Jože Udovič)

Srečko Kosovel: *Ritmos agudos*

Yo soy el arco roto
de un círculo.
Y soy la figura partida
de una estatua.
Y la opinión tácita
de alguien.
Yo soy la fuerza
quebrada por la agudeza.

Como si anduviera
sobre puntas,
cada vez se me hace más dura
tu tranquila cercanía.
(Traducción de Santiago Martín)

El poema *Nocturno*¹⁵ de Kosovel conlleva muchos temas expuestos hasta ahora: el Carso rocoso, la desilusión, la música, y otros temas que comparten Kosovel y García Lorca: los marineros y los barcos llevados por el viento.

Srečko Kosovel: *Nocturno*

Razbijam svoj beli Kras,
z muko razbijam ga
in mislim na Beethovnov obraz.

Pianist sem z železnimi rokami.
Kras se lomi, zemlja krvavi,
a dan se ne zdrami.

Srečko Kosovel: *Nocturno*

Hago añicos mi Carso blanco,
con tormento lo destrozo
y pienso en el rostro de Beethoven.

Soy pianista con manos de hierro.
El Carso se rompe, la tierra sangra,
pero el día no quiere despertarse.

¹⁵ Kosovel, 1964: 215; (traducción) Kosovel, 2010: 87.

Pokaj bele ladje iz pristana?
Za žolto jadro je skrila svoj obraz
mornar. (Sonce gori.) Kaj sanja?

¿De dónde los barcos blancos en el puerto?
Tras la vela amarilla se esconde el rostro
de marinero. (Brilla el sol). ¿Qué sueña?

Razumem. Tiho vstaja prevrat,
s tipalkami žgočimi duše osvaja. –
Si sredi poti? Začni od kraja!
Očisti se v ognju, postani nam brat!

Entiendo. El silencio surge la subversión.
Seduca el alma con tentáculos ardientes. –
¿Estás a medio camino? ¿Vuelves a
empezar?
Purifícate en el fuego, ¡sé nuestro hermano!
(Traducción de Santiago Martín)

En los dos poetas influyen las corrientes de vanguardia. En García Lorca el surrealismo, con sus amigos Salvador Dalí y Luis Buñuel, en Kosovel el constructivismo, con su amigo Ivo Grahor (1902–1943) y el amigo de su hermana el pintor Avgust Černigoj (1898–1985).

Srečko Kosovel estaba al tanto de los distintos “ismos”¹⁶, pero sobre todo del zenitismo que surgió en 1921 (Zagreb, Belgrado) y del constructivismo literario ruso que conoció a través de su amigo Ivo Grahor (Martín, 2005: 14)¹⁷. Durante los estudios Srečko compartía la habitación con un emigrante ruso Strelcov y así aprendió ruso muy rápido, lo que le permitía leer varias obras rusas en el original.¹⁸ Incluso llegó a traducir algunos cuentos de León Tolstoi (Vrečko, 2011: 275).

En aquella época entre los eslovenos y especialmente los habitantes de la región litoral, cada vez más sometidos a las represalias, la lengua materna eslovena y la literatura eslovena ocupaban un estatus especial, casi consagrado. Esta es la razón por la que las prácticas futuristas, dadaístas y surrealistas (que solían romper con las tradiciones nacionales) nunca podrían convertirse en un elemento significativo de la obra de Kosovel (Vrečko, 2011: 198, 200, 513). A pesar de eso encontramos algunas metáforas surrealistas muy buenas, entretejidas en su material poético. En el primer verso del siguiente poema (Cons: XY) podemos encontrar un motivo que recuerda a Dalí (Vrečko, 2011: 471, 472)¹⁹.

Srečko Kosovel: *Kons: XY*²⁰

Skozi moje srce stopa veliki slon.
Cirkus Kludsky, vstopnina 5 din.
Ne obesi bolesti na veliki zvon!
Ona se smehlja: cin cin cin.

¹⁶ “Eslovenia, por su proximidad con Italia, era tierra fértil para la recepción de las corrientes vanguardistas mediante contactos personales entre escritores eslovenos e italianos” (Martín, 2005: 14).

¹⁷ Kosovel no escribió explícitamente sobre sus diversas influencias creativas y estimulaciones, pero sus diarios y cartas contienen muchas referencias sobre el constructivismo ruso y el de Berlín (Vrečko, 2011: 514).

¹⁸ Su amigo Ivo Grahor recibía libros de Rusia después de su regreso de allí. Vrečko está seguro de que él se los prestaba a su amigo Srečko (Vrečko, 2011: 281).

¹⁹ Otros dos versos con metáforas surrealistas del poema Mehak večer: “Una casa sobre ruedas.” / “El piano sobre dos patas.” (Kosovel, 1974: 474).

²⁰ Kosovel, 1974: 34.

Srca ljudi so majhna in ječe velike,
rad bi šel skozi srca ljudi.
Si pristaš te ali one klike?
Tisoč dinarjev ali zaprt 7 dni.

Rože v mojem srcu ne jočejo nikdar.
Kdo bi bil mlad, pa vendar potrt.
Kaj če prihaja skozi vrata žandar.
Vojaški proces, vi boste v ječi zaprt.

Rože, ostanite same te težke dni.
Tvoje oči, žandar, so kot bajonet
neumne in zlobne. (Rože, zaprite oči!)
Gandi je bil zaprt celih šest let.

Srečko Kosovel: *Cons: XY*²¹

A través de mi corazón avanza un elefante grande.
El Circo Kludsky, entrada 5 dinares.
¡No pregones tus penas a los cuatro vientos!
Ella se ríe: ji, ji, ji.

Los corazones humanos son pequeños y las cárceles grandes,
quisiera ir a través del corazón humano.
¿Sigues a esa o aquella cáfila?
Mil dinares o siete días de cárcel.

Las flores de mi corazón nunca lloran.
Quién pudiera ser joven y encima abatido.
Y qué si entra un gendarme por la puerta.
Juicio militar, usted irá a la cárcel.

Flores, quedad solas en estos días tan duros.
Tus ojos, gendarme, son como una bayoneta,
estúpidos y viles. (Flores, ¡cerrad los ojos!)
Gandhi estuvo seis largos años en la cárcel.
(Traducción de Santiago Martín)

El constructivismo se adaptaba al deseo de Kosovel de crear nuevos valores sociales: combinar la tecnología mecánica²² y las letras que crecen en el espacio y representan una

²¹ Kosovel, 2005: 53.

²² En 1921 a Albert Einstein le fue otorgado el Premio Nobel por sus aportaciones a la Física Teórica y Srečko Kosovel fue uno de sus seguidores. Kosovel había terminado la escuela secundaria de formación profesional ya que su padre quería que su hijo se hiciera ingeniero forestal y que ayudara a la forestación del Carso, pero terminada la escuela secundaria la vida de Srečko tomó otro rumbo.

fusión orgánica con la naturaleza – una fusión entre el arte y la vida (Vrečko, 2011: 513–514). Varios poemas constructivistas suyos con un sello personal son composiciones con elementos gráficos y matemáticos de distintos tamaños, en estilo telegrama, onomatopéyicas, aspirando a veces a la técnica del *collage*. Algunos poemas lanzan pronunciamientos políticos de desilusión e ironía (Martin, 2005: 16–17) (Srečko Kosovel *Kons.* 5²³, *Pesem št.* X²⁴).

Srečko Kosovel: *Kons.* 5

Gnoj je zlato
in zlato je gnoj.
Oboje = 0
0 = ∞
∞ = 0
A B <
1, 2, 3.
Kdor nima duše,
ne potrebuje zlata,
kdor ima dušo,
ne potrebuje gnoja.
I, A.

Srečko Kosovel: *Pesem št.* X

Strup za podgane. Pif!
Pif, Pif, Pif, Kh.
KH. KH. KH.
Podgana umira na podstrešju.
Strihnin.
O moji mladi dnevi,
kakor tiho sonce na podstrešju.
Raz streho čutim dehtenje lip.
Crk, crk, crk, crk
crkni
Človek
Človek
Človek.
Ob 8. uri je predavanje
o človečanskih idealih.
Listi prinašajo slike
bolgarskih obešencev.

Srečko Kosovel: *Cons.* 5

Estiércol es oro
y el oro es estiércol.
Ambos = 0
0 = ∞
∞ = 0
A B <
1, 2, 3.
Quien no tiene alma,
no necesita oro.
Quien tiene alma,
no necesita estiércol.
I, A.
(Traducción de Santiago Martín)

Srečko Kosovel: *Poema N.º.* X

Veneno para ratas. ¡Pif!
Pif, Pif, Pif, Kh.
KH. KH. KH.
Una rata muere en el desván.
Estricnina.
Ay, mis días de joven
como el sol callado en el desván.
Más allá del tejado siento la fragancia de los
tilos.
Ex, ex, ex, ex
expira
Hombre
Hombre
Hombre.
A las ocho hay una conferencia
sobre ideales humanitarios.
La prensa trae fotos
de los búlgaros ahorcados.

²³ Kosovel, 1974: 23; (traducción) Kosovel, 2005: 40.

²⁴ Kosovel, 1974: 32; (traducción) Kosovel, 2005: 51.

Ljudje — ?
 Čitajo in se boje Boga.
 Bog pa je na razpoloženju.

Personas – ¿?
 Leen y temen a Dios.
 Pero Dios está a su disposición.
 (Traducción de Santiago Martín)

Federico García Lorca se familiariza con el vanguardismo cuando se traslada a Madrid en 1919 y se instala en la Residencia de Estudiantes, que representaba el centro del vanguardismo, porque allí residían algunos importantes vanguardistas de la época, entre otros Buñuel y Dalí, amigos inseparables de García Lorca en aquel entonces.

“No todos los “ismos” tienen la misma influencia sobre la poesía de Federico García Lorca. Entre ellos sobresalen el ultraísmo [...] y el surrealismo, mientras que otros apenas atraen su interés y no dejan ninguna huella estética en su obra poética” (Kalenić Ramšak, 2001: 75). García Lorca se sirve de procedimientos estéticos surrealistas en *Poeta en Nueva York* para expresar su enajenación mental y su visión horrorizada del mundo moderno urbano en que se había encontrado. Aunque nunca aceptó plenamente este principio estético, sin el auge del surrealismo, no hubiese escrito *Poeta en Nueva York* de la manera en que lo hizo (Kalenić Ramšak, 2001: 78, 81).

La teoría surrealista no es literalmente aplicable a la poesía lorquiana. García Lorca interpretó de su modo particular la estética surrealista sirviéndose de ella en una fase particular de su trayectoria poética. El poeta siente una profunda crisis sentimental y está harto de la imagen folklórica de su arte poético, por eso decide escribir un tipo de poesía distinta a primera vista, incluso chocante, que no pueda relacionarse, por lo menos aparentemente, con nada que escribió antes (Kalenić Ramšak, 2001: 74, 75).

García Lorca siempre glorificaba la espontaneidad. De allí proviene también su simpatía por los gitanos. En su período de Andalucía sigue una dualidad: por un lado, se embriaga con todo lo nuevo, pero por lo contrario, no puede renunciar a la tradición. Eso lo puede hacer cuando pasa la peor crisis y está buscando nuevas posibilidades expresivas para plasmarla en la poesía (Bergles, 1995: 135, 136).

En *Poeta en Nueva York* la ciudad se convierte en un símbolo negativo. El vacío que siente el poeta es parte del vacío general del mundo. En un mundo tan vacío el poeta no puede lograr realizarse. Le quedan solamente las ilusiones perdidas y la dura realidad. La poética del surrealismo le permite una mayor libertad para expresar su dolor, uniendo elementos incompatibles previamente (Bergles, 1995: 133–134).

La conferencia de Federico García Lorca *Imaginación, inspiración, evasión* (de 1929) nos ayuda a comprender su pensamiento estético del momento que profetiza la poesía de *Poeta en Nueva York* – en la que destacó que su nueva poesía era desligada del control lógico, pero que poseía una lógica poética y una conciencia que la iluminaba (Kalenić Ramšak, 2001: 79, 80). Eso no nos debe sorprender, ya que Federico en toda su obra sabe combinar imágenes sugestivas individuales en una nueva totalidad.

Las imágenes utilizadas en *Poeta en Nueva York* no reflejan el mundo sensorial andaluz y nos parecen ilógicas, conjugando realidades totalmente dispares, pero guardan una coherencia (o lógica) interna (Millán, 2016: 88, 91), que surge de la estructura externa del libro y de los títulos de las secciones. También es visible en el contenido de las canciones, en las que ciertos temas se repiten, debido a los diferentes aspectos desde los que el poeta

observa a sí mismo y al mundo. La visión de la ciudad o la expresión de las emociones no terminan en una canción, sino que se encuentran dispersas por toda la colección, lo que le da una cierta coherencia interna.

Un ejemplo donde los alumnos pueden ver y reconocer fácilmente las metáforas surrealistas es el siguiente poema suyo (Federico García Lorca *Vals en las ramas*²⁵):

<p>Federico García Lorca: <i>Vals en las ramas</i></p> <p>Cayó una hoja. Y dos. Y tres. Por la luna nadaba un pez. El agua duerme una hora y el mar blanco duerme cien. La dama estaba muerta en la rama. La monja cantaba dentro de la toronja. La niña iba por el pino a la piña. Y el pino buscaba la plumilla del trino. Pero el rruiseñor lloraba sus heridas alrededor. Y yo también porque cayó una hoja y dos y tres. Y una cabeza de cristal y un violín de papel. Y la nieve podría con el mundo si la nieve durmiera un mes, y las ramas luchaban con el mundo, una a una, dos a dos y tres a tres. ¡Oh duro marfil de carnes invisibles! ¡Oh golfo sin hormigas del amanecer! Llegará un torso de sombra coronado de laurel.</p>	<p>Federico García Lorca: <i>Valček na vejah</i></p> <p>Odpadel je list. In dva. In trije. V luni je plaval riba. Voda spi eno uro, a belo morje sto ur. Gospa je mrtva na veji ostala. Nuna je v pomaranči prepevala. Deklica je šla k boru po storže. Bor je iskal pero za gostolenje. A slavček na veji je objokoval svoje rane. In jaz prav tako, ker je odpadel list in dva in trije. In kristalna glava in violina iz papirja. In sneg s svetom morda, če bi sneg lahko spal ves mesec in bi se veje bojevale s svetom, po ena in ena, po dve in dve in po tri in tri. O, trda slonovina nevidnih teles! O, zaliv zarje brez mravelj! Prišlo bo telo mraka, z lovorjem okrašeno.</p>
---	---

²⁵ García Lorca, 2016: 213–214; (traducción) García Lorca, 1995: 111–112.

<p>Será el cielo para el viento duro como una pared y las ramas desgajadas se irán bailando con él. Una a una alrededor de la luna, dos a dos alrededor del sol, y tres a tres para que los marfiles se duerman bien.</p>	<p>Nebo bo za veter trdo ko zid in zlomljene veje bodo plesale z njim. Ena po ena okoli lune, dve po dve okoli sonca, tri po tri, da slonovina lahko mirno spi. (Traducción de Ciril Bergles)</p>
---	---

Cuando trabajamos las vanguardias con los estudiantes de Bachillerato, lo mejor es acercarlos los procedimientos a través de las artes plásticas. Conviene hacer una clase interdisciplinaria con un profesor de Historia de Arte. De esa manera los estudiantes pueden visualizar los conceptos. Nosotros en la clase que acabamos de presentar no trabajamos con el profesor de Historia de Arte, pero les mostramos a los alumnos fotos de las obras que pertenecen a las vanguardias en cuestión. El concepto del surrealismo se ve muy claro en el cuadro de Salvador Dalí “Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar”. Para hacerse la idea sobre el constructivismo (ruso), en la clase presentamos una foto de la maqueta de la Torre de Tatlin, un proyecto arquitectónico del escultor ruso Vladimir Tatlin.²⁶

5. Crear

La creatividad es contagiosa. Pásala (Albert Einstein).

Después de leer los poemas y hablar sobre ellos, invitamos a los alumnos a que crearan (solos, en parejas o en grupos) un nuevo poema o que dibujaran lo que les sugería cierto poema. Pudieron usar el material que habíamos traído: hojas de papel, periódicos, pegamento, tijeras, lápices de color, lápices de cera, lápices al óleo y carboncillo.

Ejemplos de poemas y dibujos (anónimos) creados por los alumnos:

*Poeta en Lluviana*²⁷

Hoy me encuentro frustrado
porque no estás a mi lado.
La distancia, gran enemiga del amor,

²⁶ El proyecto fue presentado a comienzos de los años veinte del siglo XX. La estructura de doble espiral de acero, hierro y cristal de 400 m de altura iba a ser construida en las orillas del río Neva en San Petersburg (Rusia), inclinada de tal manera que imitara el eje terrestre. No se construyó por la guerra civil.

²⁷ Se trata de un neologismo creado por los estudiantes (del nombre de la ciudad Liubliana y la lluvia que es más común que en Córdoba).

nunca podrá con nosotros.
Aun así te echo de menos, sol.

Verano

La chica mira el mar,
el mar tranquilo,
el mar donde desemboca
el río que fluye.

En la lejanía el sol sale,
y sus rayos parece que bailen.
Bajo el arco del cielo
ella mira el verano.
¡Oh, verano, vuelve temprano!

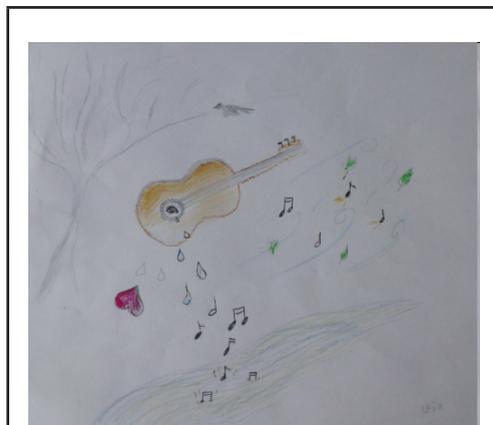

Figura 5. Dibujo de una alumna

Figura 6. Collage de una alumna

6. Conclusiones

En la clase presentada conseguimos enriquecer el programa del intercambio con la participación activa de los alumnos españoles y eslovenos en la charla sobre los poemas de Srećko Kosovel y Federico García Lorca, acercar a los alumnos la poesía de dos grandes poetas (interpretarla y compararla), estimular la creación de los estudiantes y promover la literatura, la cultura y la lengua eslovenas. Los alumnos eslovenos ya hablaban español (algunos muy bien, otros no tanto), los alumnos españoles aprendieron algunas palabras de los poemas eslovenos.

Además esa clase nos confirmó que vale la pena preparar clases interdisciplinarias y las actividades interculturales en las que invitamos a los alumnos a expresar lo que les hace sentir la poesía moderna. Así nos formamos los profesores y los alumnos. Proponemos

trabajar la poesía como herramienta didáctica para el trabajo intercultural, partiendo de la valoración positiva de la diversidad e igualdad – acorde con la época actual y con el contexto multicultural. Así aprendemos a apreciar y respetar a lo ajeno.

REFERENCES

- Bergles, C. (1995). New York v pesniku. En: F. García Lorca, *Pesnik v New Yorku* (pp. 117-143). Ljubljana, Eslovenia: Založba Mladinska knjiga.
- García Lorca, F. (1958). *Pesem hoče biti luč*. Ljubljana, Eslovenia: Cankarjeva založba.
- García Lorca, F. (1995). *Pesnik v New Yorku*. Ljubljana, Eslovenia: Založba Mladinska knjiga.
- García Lorca, F. (1998). *Federico García Lorca*. Ljubljana, Eslovenia: Založba Mladinska knjiga.
- García Lorca, F. (2004). *Poema del Cante Jondo, Romancero gitano*. Madrid, España: Cátedra (Letras Hispánicas).
- García Lorca, F. (2016). *Poeta en Nueva York*. Madrid, España: Cátedra (Letras Hispánicas).
- Gómez Díaz, A. (2013). García Lorca y la lírica popular. Una propuesta para la E.S.O. Didáctica. *Lengua y Literatura*, 25, 189-206.
- Josephs, A., & Caballero, J. (2004). Introducción. En: F. García Lorca, *Poema del Cante Jondo, Romancero gitano* (pp. 11-138). Madrid, España: Cátedra (Letra Hispánicas).
- Kalenić Ramšak, B. (2001). El surrealismo de la poesía lorquiana y su interpretación. *Verba Hispanica*, 9, 73-82.
- Kosovel, S. (1964). *Zbrano delo: Prva knjiga*. Ljubljana, Eslovenia: Državna založba Slovenije.
- Kosovel, S. (1974). *Zbrano delo: Druga knjiga*. Ljubljana, Eslovenia: Državna založba Slovenije.
- Kosovel, S. (2005). *Integrales*. Vitoria-Gasteiz, España: Ediciones Bassarai.
- Kosovel, S. (2010). *Mi rostro no es para un marco*. Vitoria-Gasteiz, España: Ediciones Bassarai.
- Martín, S. (2005). Srečko Kosovel: A media luz entre el día y la noche. En: S. Kosovel, *Integrales* (pp. 9-21). Vitoria-Gasteiz, España: Ediciones Bassarai.
- Millán, M. C. (2016). Introducción. En: F. García Lorca, *Poeta en Nueva York* (pp. 11-99). Madrid, España: Cátedra (Letras Hispánicas).
- Oltra Albiach, M. A. (2015). Educación intercultural, diversidad y creatividad en el aula a través del teatro: los títeres. *Didáctica. Lengua y Literatura*, 27, 167-182.
- Šklovski, V. (2010). *Teorija proze*. Koper, Eslovenia: Hyperion.
- Vrečko, J. (2011). *Srečko Kosovel: Monografija*. Ljubljana, Eslovenia: Založba ZRC, SAZU.