

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Filosofía y Letras

Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia

Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas

GRAMÁTICA CREATIVA

Informe Académico por Actividad Profesional

Presenta

Álvaro Abitia Cuevas

Asesor: Lic. Arturo Hernández Bravo

México, D.F.

Marzo de 2010

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
CAP. I Base didáctica del proyecto Gramática Creativa	8
CAP. II. La materia Escritura de Letras en la Academia de Música Fermatta	17
CAP. III. Temarios de la Academia de Música Fermatta	23
3.1 Temario Fermatta / Berklee	23
3.2 Temarios Escritura de letras I y II	36
CAP.IV. Bloques temáticos propuestos	38
4.1 Lengua Ñ	38
4.2 Gramática creativa	42
4.3 La litera	49
CAP.V. CONCLUSIONES	60
Anexo 1- Licencia profesional SEP	65
Anexo 2- Mapa Curricular Fermatta	67
Anexo 2- Muestra de ejercicios	69
Anexo 3- Muestra de textos de alumnos	72
BIBLIOGRAFÍA	90

INTRODUCCIÓN

A mediados de 2003 fui invitado por el músico y compositor Mario Santos, para que me hiciera cargo de las asignaturas “Escritura de letras” y “Taller de canción”, en la Academia de Música Fermatta, filial en ese entonces de la Berklee College of Music; una de las universidades de música más importantes en el mundo que ofrece diversas licenciaturas de música popular contemporánea. Impartí ambas asignaturas desde el segundo semestre de 2003 hasta el último semestre de 2007. Este trabajo docente se convirtió en una referencia fundamental para diferentes cursos y talleres que impartí, así como en base de un libro en el cual trabajo actualmente y cuyo título será *Gramática creativa*.

Sin embargo, la invitación de Mario Santos nos sólo consistía en dar las materias citadas, sino en proponer una adaptación al español del programa de Berklee en el área de composición de canciones. Como autor y compositor siempre he sentido un especial interés por la lírica de la canción, así que decidí desarrollar un nuevo programa que se acercara más a la realidad mexicana con respecto al nivel de competencia lingüística y literaria del alumno promedio, y que dedicara especial interés a las bases formales y artísticas de la escritura creativa en español. Un alto porcentaje de los alumnos llegaban con una carencia evidente de bases gramaticales y literarias, apostando sólo por el desarrollo de sus capacidades técnicas musicales. La tarea entonces era comenzar prácticamente de cero en la materia “Escritura de letras”, en la que se pretendía que el alumno se acercara un poco a la literatura para tener más herramientas a la hora de escribir canciones u otros textos literarios. Como era de esperarse, tuvimos que comenzar desde los rudimentos: “recordar”

los conceptos básicos de la gramática del español, pasando por ortografía, morfología y sintaxis, hasta el análisis de textos literarios de diferentes géneros, lógicamente incluyendo a la canción. Para llegar a ese punto final fue necesario crear un plan de trabajo en el que el alumno no se sintiera forzado a enfrentar el lenguaje escrito o a repetir un proceso `aburrido y complejo´ que vivió en primaria, secundaria o preparatoria; se trataba de que le encontrara sentido a la lectura de textos literarios por el simple placer de leer, además de ampliar las posibilidades literarias y creativas de sus textos.

La sorpresa comenzó desde las primeras sesiones; pues mi planteamiento produjo un interés superior al que esperábamos. Se comenzó con el repaso gramatical, pero siempre buscando el vínculo creativo con diferentes ejercicios y conceptos; vinieron después la exposición de géneros literarios, la lectura en clase de cuentos, poemas y canciones y la creación de textos diversos: desde autorretratos hasta sonetos o cuentos; la lectura en equipo de diferentes novelas contemporáneas, para terminar el curso con un breve ensayo de la novela leída. Uno de los momentos más satisfactorios del proceso fue toparme con varios de mis alumnos en la cafetería de la escuela, leyendo y comentando las novelas sugeridas, o algunos poemas, canciones, crónicas, etcétera. Emocionados, con textos escritos y “tallereados” por ellos mismos, entraban con naturalidad y de lleno al arte seductor de las palabras.

A raíz de este curso se generaron un par de talleres de cuento y se continuó con el taller de canción fuera de la escuela. Por cuestiones de trabajo yo regresé a vivir a Guadalajara, pero los talleres de cuento siguen, y el proyecto Gramática creativa continúa. La intención de este proyecto, cuyo contenido se expone en este reporte académico, es compartir a cualquier persona interesada en la literatura (como lector, escritor, crítico o

docente), el proceso que me tocó vivir como profesional de la música y la literatura. Esta aventura académico-laboral me llevó a identificar, compilar, estructurar y definir información que pude servir como una guía personal o docente. Procuré transmitir la literatura sin solemnidad ni pretensiones eruditas o artísticas “inalcanzables”, mostrando los puentes que tienden los actos creativos de comunicar, informar, leer o escribir. Me parece pertinente señalar que la diferencia entre este proyecto y otros del perfil es que este es un curso-taller pensado para autores y compositores de canciones.

El contenido de los temarios que refiero en este informe abarca una historia mínima del lenguaje hablado y del español, los elementos formales y funcionales que estructuran nuestra lengua¹, y la distinción de los géneros literarios contemporáneos para ampliar el criterio crítico y artístico de los alumnos.

Pero sobre todo, estos temarios persiguen mostrar el insólito placer y la serie de reacciones emocionales que provoca leer; buscan también abrir una posibilidad a la escritura creativa consciente de sus formas y sus fondos, todo esto con el propósito de crear letras de canción de alta calidad literaria, ciñéndome a los objetivos fundamentales de la materia “Escritura de letras”.

Estoy convencido de que quien no lee, es porque ignora que le gusta leer. Eso intento demostrar con el camino artesanal que siguió mi proyecto docente, acercar a otros a la literatura es más fácil de lo que nos han hecho creer, el problema es cultural; si no vemos a nuestros padres y luego a nuestros amigos leer, pocas razones encontramos para hacerlo. Pero también son responsables de esta apatía los métodos de enseñanza de lengua y literatura, envejecidos y unidimensionales; el vergonzoso nivel de la mayoría de los

---

¹ Estableciendo siempre una conexión creativa.

profesores de estas asignaturas; y los medios masivos de comunicación que priorizan la imagen gratuita y la historia fácil que no comprometa a la razón ni al espíritu. Sólo pretendí compartir a la literatura y sus procesos históricos y creativos como un cuento, para lograrlo eché mano de una extensa bibliografía seleccionada a medida que avanzaba este proyecto en el aula, enriquecida por mi experiencia en diversos talleres y conversaciones con mis maestros, colegas y alumnos, además de poner en juego mi proceso personal como lector apasionado, tallerista- escritor de cuentos y canciones, estudiante de letras y aprendiz de escritor.

Este informe académico de actividad docente recoge cuatro años de trabajo en Fermatta. Los temarios surgieron de mi experiencia como profesor en esa institución y de la búsqueda de métodos didácticos actuales y fundamentados. Estos temarios fueron diseñados para alumnos de la escuela cuya edad oscila entre los 18 y 23 años, con preparatoria terminada, sobre todo en escuelas privadas.

El trabajo en clase fue inicialmente a través de exposiciones magisteriales introductorias y abiertas, cerrando la mayoría de las sesiones con ejercicios diseñados para trabajo individual y algunas veces en equipo.

Incluyo en los anexos el mapa curricular de las carreras de Fermatta, muestras de ejercicios, exámenes y algunos textos escritos por los alumnos. El primer capítulo expone la base didáctica del proyecto; y a lo largo del reporte expongo una serie de sesiones de trabajo que podrían convertirse en material didáctico de consulta para profesores en condiciones parecidas a las mías: `clase de letras para canciones en una universidad de arte´

o `materias optativas literarias`, aunque quizá podría aplicarse a otras circunstancias donde la enseñanza de la literatura como acto creativo sea preponderante.

Cierro esta introducción citando a Josefina Prado², cuyas afirmaciones son coincidentes con mi manera de descubrir el ejercicio de la docencia de la lengua y la literatura:

El objetivo de la educación literaria será, pues, formar lectores competentes, con una aceptable competencia literaria como un aspecto del desarrollo de su competencia comunicativa a través del uso de la literatura como una forma específica y estética de comunicación. De manera que la formación literaria contempla igualmente el desarrollo de estrategias de comprensión y expresión: no sólo el desarrollo de hábitos de lectura, mediante las adecuadas estrategias de comprensión lectora, sino también el desarrollo de formas lingüísticas o mediante la imitación de modelos consagrados por la tradición literaria, como formas para el desarrollo de la creatividad.

---

² *Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI*. Madrid: La Muralla, 2004, p. 336.

CAPÍTULO I.

BASE DIDÁCTICA DEL PROYECTO “GRAMÁTICA CREATIVA”.

El método didáctico de mi proyecto se estructuró conforme descubrí las carencias y aptitudes del promedio de mis alumnos¹ y conforme me acerqué a información didáctica teórica que amplió mi visión al respecto; curriculum, programa, evaluaciones, aprendizaje significativo etc. En las primeras sesiones compartí mi experiencia de trabajo como compositor de canciones y ciertos ejercicios representativos de los diferentes talleres en lo que he tenido oportunidad de participar y que han sido en extremo importantes para encontrar y desarrollar mis propios métodos de evolución técnica y creativa, tanto como creador como profesor.

Un ejemplo concreto de este “método didáctico empírico” es la manera en que decidí abordar el tema morfosintáctico: cuando tratábamos el tema del sustantivo como forma, les reafirmaba la información académica vinculándola a la creatividad lingüística y literaria. Entonces el sustantivo, además de ser una forma gramatical, se convertía en un recurso de imagen creativa muy poderoso:

Sustantivo concreto- *Astilla*

Sustantivo abstracto- *Dolor*

Sustantivo imaginario- *Duende*

Así comenzaba el juego donde además de transformar un concepto teórico en un suceso creador, se “reaprendía” la información gramatical, que en la mayoría de los casos

---

¹ Treinta alumnos por grupo, con una edad promedio de veinte años.

había sido fallida a nivel secundaria y preparatoria. Dicha estrategia motivó hasta a los alumnos más indiferentes. Conforme avanzaban los semestres, modifiqué la estructura de mis temarios hasta encontrar un equilibrio entre la información gramatical y la motivación creativa literaria.

Para Josefina Prado Aragonés², las necesidades formativas actuales de un profesor de Lengua y Literatura son:

1. Suficiente formación científica y humanística y buen talante para optar por una visión interdisciplinaria y global de la enseñanza.
2. Conocimiento del marco teórico legal definido por la administración.
3. Disposición para la actualización e innovación, además de grandes dosis de creatividad.
4. Actitud investigadora y reflexión crítica y constructiva sobre su propia práctica docente.
5. Sensibilidad estética y crítica para la educación literaria.
6. Atención a la educación plurilingüe y pluricultural y a la diversidad en el aula
7. Adecuada formación del lenguaje de los medios de comunicación y el uso de las nuevas tecnologías como recursos didácticos.

Mientras me desarrollaba como profesor de lengua y literatura, siguiendo en la medida de lo posible el ideario anterior, yo mismo estudiaba la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, lo que me enfrentó a un proceso de concientización de mi “método didáctico empírico”. Fue entonces cuando a

---

² Ibid, p. 24

mediados del 2005 replantee mi método de enseñanza y lo rearticulé con más conocimientos de didáctica.

La mayoría de los especialistas en el tema que revisamos en los cursos de didáctica durante la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, coinciden en la conveniencia de adoptar un enfoque comunicativo para mejorar el uso de la lengua, en lugar de adquirir saberes teóricos. Esto permite, entre otras posibilidades, apoyarse en las aportaciones que está realizando la Lingüística del Texto, una de cuyas aportaciones es la elaboración de tipologías textuales. La meta es que los alumnos comprendan y produzcan textos variados, mediante dos grandes actividades:

- Análisis de textos escritos, donde se entiende el concepto de texto con un sentido muy amplio y abstracto.
- Preparación, realización y evaluación de textos escritos, en el que se apunta a realidades menos abstractas.

Por ejemplo, JM. Adam³ habla de secuencias textuales narrativas y descriptivas más que de tipos de textos. La unidad comunicativa texto se considera como una estructura de secuencias que pueden ser caracterizadas por sus marcas sintácticas y semánticas.

Según Adam podemos diferenciar entre dos clases de secuencias:

- a) *Secuencias textuales narrativas*: Proporcionan información sobre hechos reales o imaginarios, articulados en el eje temporal. En ellas predominan las formas verbales perfectivas, la presencia de adverbios, conjunciones y verbos de acción.

---

³ Adam, J. M. en *Los textos: heterogeneidad y complejidad*. En Cantero, F. J., Mendoza, A. y Romea, C. *Didáctica de la lengua y la literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI*, Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1997, p. 7.

b) *Secuencias textuales descriptivas*: Responden al estado, es decir, al cómo son los objetos, las personas, los ambientes, etc. Las formas verbales imperfectivas, las oraciones copulativas, adjetivos calificativos, abundancia de complementos circunstanciales y de verbos de estado son propios de éstas

Ambos tipos de secuencias darán lugar a los *Géneros textuales*, que Adam definió así:

En la práctica, nuestra tarea de docentes es mejorar la competencia de los alumnos, para reconocer, comprender y producir toda una serie de géneros textuales, llamados narrativos o descriptivos. Éstos son el resultado de la unión de variables, como la intención comunicativa, el ámbito, la época histórica, la presencia o ausencia de receptor, el tema, el código utilizado... Hablaremos entonces de novela, cuento, fábula, noticia, cómic, película, reportaje, etc. El saber sobre éstos es tan amplio que se puede caer en la tentación de proponer esos saberes, sin más, como saberes del alumno. Por ello, es imprescindible que la selección y tratamiento de los contenidos del texto narrativo pasen por el filtro de la transposición, es decir, que lo que se enseñe se justifique con criterios didácticos, saber qué es lo que se pretende, que es justamente usar la lengua para comprender y producir textos.⁴

En paralelo a la redacción de textos creativos aplicando las herramientas gramaticales y el conocimiento de las estructuras básicas de los géneros literarios contemporáneos, la importancia de la lectura de textos literarios a lo largo de mis cursos fue determinante para cerrar el vínculo entre mis alumnos y la palabra escrita. Del hai-ku al soneto, del cuento ultracorto a cuentos de Cortázar, etc. Leer, pues, se convirtió en un requisito básico para cualquiera de los alumnos que eligieran la materia “Escritura de letras”.

---

⁴ Ibid, p. 8.

Las definiciones que se han propuesto sobre qué es leer a lo largo del tiempo, son muy variadas y pueden clasificarse en tres grupos según Cabrera y Donoso:⁵

1. *La lectura como proceso perceptivo*: agrupa todas las definiciones ya superadas que ponía de relieve el componente perceptivo y mecánico del actor lector, consistente en identificar los signos gráficos y establecer su correspondiente relación de sonidos.

2. *La lectura como proceso comprensivo*: integra definiciones más recientes de las que se desprende que la comprensión del significado e intención comunicativa del texto es el elemento fundamental y fin último de la lectura,

3. *La lectura como proceso creativo*: incluye aquellas definiciones que presentan al lector como sujeto activo y creativo y no como mero receptor pasivo de la información textual; de manera que la información que éste obtiene a través de su lectura en interacción.

Es en esta última propuesta teórica donde encontré más razones para hacer significativa la lectura literaria en mi proyecto, estableciendo la relación entre competencia lingüística y competencia literaria a través de la creatividad (aun en temas tan latosos para los alumnos como la morfosintaxis). Este breve capítulo ofrece una vista general a las teorías didácticas teóricas que más me influyeron para estructurar el proyecto. Desde luego los conceptos y secuencias de las sesiones fueron cambiando sin modificar el espíritu inicial del proyecto.

Lograr un aceptable u óptimo nivel de competencia literaria es la meta fundamental, ya que considero a la literatura un recurso trascendente de evolución artística y humana.

---

⁵ Cabrera, F., Donoso, T. y Marín, María. *El proceso lector y su evaluación*. Barcelona: Learte, 1994.p.p 14- 17

Comienzo con Josefina Prado Aragonés, quien ofrece los conceptos básicos del aprendizaje significativo, con los que coincido y aplico en mi propuesta:

La competencia literaria debe sustentarse en el desarrollo tanto de habilidades de comprensión como de expresión y creatividad y en que dicha competencia literaria es un componente más de la competencia comunicativa, que va a servir al alumnado para ampliar sus conocimientos lingüísticos y retóricos, su imaginación y creatividad y, en definitiva, su cultura.

A pesar de la diversidad de métodos con que se afronta la educación literaria, parece existir un consenso generalizado entre el profesorado en cuanto a los fines esenciales de la misma en la enseñanza obligatoria:

- 1- La adquisición de hábitos de lectura y capacidades de análisis de textos.
- 2- El desarrollo de competencia lectora.
- 3- El conocimiento de las obras y de los autores más significativos en la historia de la literatura.
- 4- El estímulo de la escritura de intención literaria.⁶

Con referencia a la teoría de aprendizaje y enseñanza que comparto, coincido con la ampliación de Ausubel⁷ de aprendizaje significativo e interaccionista:⁸ “La finalidad última de la intervención pedagógica es desarrollar en el alumno la capacidad de realizar

---

⁶ Ibid, p. p. 337-338.

⁷ David Ausubel, como otros teóricos cognitivistas, postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva; “Podríamos caracterizar a su postura como constructivista (aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información literal, el sujeto la transforma y la estructura) e interaccionista (los materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las características personales del aprendiz).

⁸ Díaz Barriga Frida. *La aproximación constructivista del aprendizaje y la enseñanza*. México: McGrawHill, 1999, p. 11.

aprendizajes significativos por sí solo en un amplia gama de situaciones y circunstancias (aprender a aprender)”.

La nueva información, según los teóricos citados, debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de la disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como la naturaleza de los materiales y contenidos de aprendizaje.

a) Respecto al Material:

- Relacionabilidad no arbitraria (selección de material consistente y relacionado).
- Relacionabilidad sustancial (elección temática teórico- práctica coherente).
- Estructura y organización

(Significado lógico)

b) Respecto al alumno:

- Disposición o actitud
- Naturaleza de estructura cognitiva
- Conocimientos y experiencias previas

(Significado psicológico)

De acuerdo con Coll⁹ la concepción constructivista se organiza en torno a tres ideas fundamentales:

- 1- El alumno es responsable último de su propio proceso de aprendizaje.
- 2- La actividad mental constructivista del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración.

---

⁹ Citado por Frida Díaz Barriga, ibid.

- 3- La función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado.

Así, *aprender un contenido* quiere decir que el alumno le atribuye un significado, construye una representación mental a través de imágenes o proposiciones verbales, o bien elabora una especie de teoría o modelo mental como marco explicativo de dicho conocimiento. Construir significados nuevos implica un cambio en los esquemas de conocimientos que se poseen previamente, esto se logra, introduciendo nuevos elementos o estableciendo nuevas relaciones entre dichos elementos.

Gramática creativa intenta, este tipo de trabajo intelectual por parte de los alumnos. “reaprender” y “redescubrir” *contenidos* gramaticales en diferentes *continentes* creativos.

CAPÍTULO II.

LA MATERIA “ESCRITURA DE LETRAS” EN LA ACADEMIA DE MÚSICA FERMATTA.

La asignatura “Escritura de letras” en la academia de música Fermatta¹ es una materia optativa que originalmente se pensó para los alumnos de la Licenciatura en Composición de Música Popular Contemporánea, pero que se amplió como opción para sus otras carreras. Esta materia aparece en el programa de estudios y es posible cursarla a partir del cuarto semestre, de acuerdo con la carrera y los prerrequisitos que el alumno tenga aprobados. Se me abrió la posibilidad de que en el grupo coincidieran alumnos de diferentes licenciaturas y semestres. La carrera de Composición de Música Popular Contemporánea tiene materias opcionales en las que no se incluye “Escritura de letras” ya que aparece como optativa en el programa de la Licenciatura en Ejecución de Música Popular Contemporánea, licenciatura con la que se comparte un tronco común en los primeros semestres. Algunas de las características que propone el perfil de los alumnos de la carrera de composición son las siguientes:

[...] Los alumnos serán capacitados para elaborar arreglos en estilos contemporáneos y **desarrollarán su creatividad en áreas como la composición de canciones y la escritura de letras**. Serán guiados hacia el desarrollo de un estilo propio y serán puestos en contacto con las situaciones reales a las que se enfrenta un compositor en la práctica de su profesión dentro

---

¹ La academia de música Fermatta fue fundada en 1993 por Mario Santos y Juan Carlos Paz y Puente. Actualmente cuenta con un campus en la Cd. De México (San Jerónimo) y uno más en Guadalajara. Se imparten tres carreras: Lic. En Composición de Música Popular Contemporánea, Lic. En Ejecución de Música Popular Contemporánea y Lic. En Ingeniería y Producción de Música Popular Contemporánea.

de la industria musical en nuestro país. [...] **Los estudiantes interesados en crear e interpretar sus propias composiciones, elegirán un plan de estudios que se enfoque tanto a la composición como a la ejecución.** [...] Para demostrar el dominio de las habilidades, los estudiantes deberán de completar un catálogo de composiciones propias que tipifiquen las diversas prácticas actuales de los compositores contemporáneos. Dicho material incluirá partituras, letras y demos grabados de cada composición. [...] **Mediante el estudio de obras representativas de la composición contemporánea, el estudiante desarrollará la capacidad crítica necesaria para reconocer y poder discutir los elementos cualitativos de la estructura musical y el contenido lírico de una canción.** Los estudiantes desarrollarán la capacidad para interrelacionarse a través de las diversas situaciones de colaboración que existen en el ambiente profesional: **el ser co-autor, compositor, o como autor de letras,** el trabajar con vocalistas e instrumentistas, con ingenieros, artistas y productores dentro de situaciones reales en los estudios de grabación, ya sea para la grabación de demos o para la producción de discos. El estudiante graduado de la Licenciatura de Composición posee y domina suficientes herramientas y conocimientos para trabajar en la industria de la música como: **compositor, autor de letras, compositor de canciones, cantautor,** arreglista, programador y/o productor de los demos de sus obras, y cuenta con la formación, dentro de una amplia gama de estilos, de la capacidad de análisis y la comprensión de valores musicales indispensables para trabajar en una gran variedad de situaciones y ambientes. También es capaz de satisfacer las demandas artísticas y de producción dentro de un medio en que los estilos musicales y las herramientas tecnológicas se hallan en constante cambio.²

Como podemos ver la importancia del desarrollo creativo para estudiantes de composición es relevante en este programa de estudios, a pesar de que en las optativas de la licenciatura citada no aparezcan las materias de “Composición de canciones” ni “Escritura

---

² Plan de estudios de la Licenciatura en Composición de Música Popular Contemporánea, Fermatta, 2007.

de letras”, en franca contradicción con los objetivos de la carrera. Sin embargo, ello no impide que alumnos de otras carreras puedan tomar esos cursos siempre y cuando cumplan con ciertos prerrequisitos musicales, como aprobar teclado uno y teclado dos, lo que no tiene nada que ver con la posibilidad de recibir capacitación literaria.

El compositor de canciones se enfrenta a dos disciplinas complejas: la escritura de letras y la composición musical; son las dos caras de una misma moneda que exige una práctica centrada y diferenciada para lograr canciones bien estructuradas en las que el peso de sus dos partes sea equilibrado. En México la calidad de las letras de canción hace mucho que dejó de ser importante para los directivos de las discográficas y editoras musicales. Esto ha producido una evidente mediocridad, desde el punto de vista artístico, que pasa por el compositor y autor de canciones y llega a un público cada vez menos exigente.

El objetivo de la materia “Escritura de letras” es que los alumnos, cuyo interés creativo y profesional sea la composición de canciones, reciban un entrenamiento serio y profesional respecto de la escritura de letras que permita potenciar las posibilidades literarias y artísticas de sus composiciones y las posibilidades comerciales de las mismas dentro de los estándares de la industria musical nacional e internacional.

Esta materia naturalmente está vinculada con las materias “Composición de canciones” y “Estudio dirigido en composición de canciones” que también forman parte del programa de estudios de Fermatta. En la primera se vive un proceso de entrenamiento musical en donde las letras figuran sólo como un elemento formal y estructural. Mientras que en la segunda, después de haber cursado y aprobado las materias “Escritura de letras” y

“Composición de canciones”, el alumno es capaz de ensamblar los dos componentes creativos de una canción: letra y música, dando la debida importancia a cada uno de los elementos de forma y fondo que se vuelven uno en la canción.

Es inocente creer que sólo con apoyo académico se logran buenas canciones; si el alumno no tiene facilidad para componer, no hay mucho que hacer al respecto. La mejor estrategia es hacer canciones, darles vida y soltarlas, ponerlas a prueba en grabaciones o escenarios, apostando a que trasciendan o se queden en el olvido. Un buen curso de composición de canciones provee herramientas prácticas que amplían las posibilidades creativas del compositor: conocer las estructuras de canciones clásicas, los elementos formales de la composición contemporánea, los diferentes géneros y estilos etc.

En la actualidad hay un descuido casi total en la preparación que supone escribir letras de canción con un nivel artístico por lo menos aceptable, tema que se antoja difícil de medir, pero que sin embargo hay numerosos compositores contemporáneos que permiten considerar a la canción como un arte, no sólo musical sino también literario: Bob Dylan, Leonard Cohen, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Luis Alberto Spinetta, José Alfredo Jiménez, Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”, entre muchos otros, hacen evidente la maravillosa aportación de la lírica de las canciones a la literatura universal.

De regreso al plan de estudios, hay tres materias que se vinculan y cierran el círculo de aprendizaje para los alumnos compositores de canciones. Estas materias se dan en cinco diferentes semestres:

Escritura de Letras I y II

Composición de canciones I y II

Estudio dirigido en composición de canciones

En este reporte académico expongo los temarios que desarrollé para la materia de Escritura de letras I y II. Cada periodo semestral se divide en 21 sesiones de hora y media, de las cuales 18 son clases y 3 exámenes. El temario de los dos semestres lo estructuré en tres bloques, a los que llamé de la siguiente manera:

I. Lengua Ñ

II. Gramática Creativa

III. La Litera

Cada uno de estos tres bloques tiene su propia estructura, motivos y objetivos, a los cuales haré referencia en los siguientes capítulos. Antes de comenzar con los temarios surgidos con base en esta estructura, en el siguiente capítulo, mostraré el temario sugerido por Fermatta, mismos que están basados en los planes de estudio de la Berklee Collage of Music. Así como expondré mis razones por las cuales decidí generar mis propios programas de estudio para “Escritura de letras I y II”.

CAPÍTULO III.

TEMARIOS DE LA ACADEMIA DE MÚSICA FERMATTA

3.1 Temario Fermatta / Berklee

Los temarios de la materia “Escritura de letras I y II” que Fermatta implementaba de sus inicios al 2003, tenían como base el plan de estudios de Berklee, cuyo nivel es indiscutible pero que, desde mi perspectiva, no se adaptaban a la realidad mexicana respecto del nivel de competencia lingüística y literaria del común de los estudiantes de música en México. Los temarios de Berklee exigen un conocimiento gramatical de la lengua inglesa que no corresponde a la realidad de nuestro país respecto al manejo gramatical de la lengua española. Sin dejar de mencionar que se deja de lado la lectura y análisis crítico de obras literarias y canciones, que desde mi punto de vista es parte fundamental en el proceso de aprendizaje y evolución artística de cualquier compositor de canciones. Por otra parte las diferencias naturales entre el español y el inglés, también incidían en el tipo de textos creados por los alumnos, ya que los referentes de trabajo de Berklee no contemplaban textos escritos en español.

Al analizar estos temarios decidí comenzar desde cero con nuevos temarios cuya base fue mi experiencia como compositor de canciones y en los años de cursos y talleres literarios de los que he sido parte. Esperaba que mis alumnos vivieran un proceso más cercano a su realidad, que los llevara a poner más atención a las letras de sus canciones y los acercara a la literatura como lectores y creadores, con conciencia de su

lengua materna y viviendo el proceso como un acto creativo libre, sin solemnidad ni exceso de academicismos o fórmulas “creativas”.

A continuación reproduzco los temarios originales de Fermatta / Berklee, un referente importantísimo para mi propuesta:

**Licenciatura en Composición en Música Popular Contemporánea Clave:
LC509**

Acuerdo SEP No. 2006228 del 9 de Mayo del 2006

ESCRITURA DE LETRAS I

Objetivo(s) general(es) de la asignatura:

El estudiante podrá crear letras de canciones a través del uso de distintas técnicas de construcción que abarcan las estructuras básicas de composición literaria.

Temas y subtemas:

1. Introducción al curso:
  - 1.1 Variables en la composición de letras
  - 1.2 El ritmo
  - 1.3 La longitud de la frase
  - 1.4 El número de frases
  - 1.5 La rima y la metáfora

2. Ritmo, tensión-relajamiento:

2.1 Tipos de acentos

2.2 Cadencia del texto, distribución de los acentos

2.3 Uso de los acentos principales para determinar el ritmo

2.4 Creación de tensión por la acentuación del texto

2.5 Creación de tensión-relajación por medio de la cadencia del texto.

3. El concepto de movimiento y la estructura de los cuatro aspectos fundamentales de una letra:

3.1 Simetría

3.2 Rango de movimiento

3.3 Fragmentación

3.4 Conclusión y tipo de conclusión.

4. Longitud de la frase:

4.1 Longitud de frases simétricas

4.2 Longitud de frases por rango de movimiento.

5. Número de frases

5.1 Frases en número par

5.2 Frases en número non

5.3 Efectos que ocasiona el número de frases sobre el movimiento del texto.

6. El concepto de la rima

6.1 Uso de las vocales y consonantes en la rima

6.2 El triángulo de las vocales

6.3 Rima perfecta

7. Estructura de la rima

7.1 Notación

7.2 Rima de final de frase

7.3 Rima interna

7.4 Simétrica

7.5 Por rango de movimiento y fragmentación

7.6 Conclusión de la rima

7.7 Selección de estructuras con rima

7.8 Prosodia

8. Forma:

8.1 Elementos centrales y elementos de desarrollo

8.2 Organización del desarrollo

8.3 Contraste

8.4 Elementos adicionales de la forma

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación:

Se evaluará el uso efectivo de todas las técnicas y recursos estudiados para componer la letra de una canción y lograr que esto refleje un enriquecimiento literario en las composiciones propias del alumno. También se evaluará el contenido, originalidad y técnica literaria. El estudiante compondrá una letra completa de una canción original para cada examen y la entregará en forma impresa.

10% Examen parcial I

15% Examen parcial II

50% Examen final

25% Trabajos y tareas

100% Total

Licenciatura en Composición en Música Popular Contemporánea

Clave: LC612

Acuerdo SEP No. 2006228 del 9 de Mayo del 2006

ESCRITURA DE LETRAS II

Objetivo(s) general(es) de la asignatura:

El estudiante tendrá la capacidad de escribir letras para los distintos tipos de formas y géneros utilizados en la industria musical contemporánea. Podrá reconocer la calidad literaria y lírica de cualquier texto. Será capaz de colaborar con otros compositores y podrá adaptar cualquier texto literario como melodías y canciones en general.

Temas y subtemas:

1. Estructura de los aspectos de movimiento:

1.1 Creación del movimiento estructural

1.2 Creación del movimiento terminal

2. Trabajo de selección de sinónimos:

2.1 Principios de selección de sinónimos

2.2 Agrupación de sinónimos.

3. Tipos de rima:

3.1 Revisión de los distintos tipos de rima

3.2 Uso del diccionario para desarrollar agrupaciones de rimas

4. Revisión de funciones y los elementos formales en una letra:

4.1 Tabla de estructuras estables e inestables

4.2 Desarrollo de los diferentes elementos formales

4.3 Creación de letras partiendo de un tema central

4.4 Modificación de la rima para alterar la estructura del movimiento

4.5 Discusión y estrategias para trabajar con distintos temas

4.6 Discusión de los puentes primarios y transicionales

5. El proceso de componer una letra teniendo la melodía primero:

5.1 Localización y análisis de los acentos melódicos

5.2 Análisis de longitudes, cadencias y ritmo de frases melódicas

5.3 Tonalidad y modalidad para aplicación del tema del texto

5.4 Proceso de adaptación del texto según el análisis de la música y estilo

6. El proceso de componer una melodía teniendo la letra primero:

6.1 Análisis del texto en cuanto a forma, acentuación y ritmo literario

6.2 Jerarquía del texto para aplicarlo en las secciones de una canción (forma musical)

6.3 Selección de motivos y frases para las diferentes secciones del texto

6.4 Selección de las progresiones armónicas y el contexto tonal o modal de la música de acuerdo con el tema del texto

6.5 Proceso de adaptación de la música al texto de acuerdo al análisis del texto y al estilo

6.6 Ideas y estrategias en la composición simultánea de letra y música

7. Proyectos en colaboración:

7.1 El concepto de co-autoría y de cantautor

7.2 Creando letras con otro letrista

7.3 Creando letras con un compositor de música. (pareja de compositores letra-música)

7.4 Ideas y estrategias al trabajar en equipo

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación:

Se evaluará que el alumno utilice efectivamente las técnicas estudiadas para componer la letra de varias canciones con un nivel alto de calidad y en un estilo propio, que refleje un enriquecimiento en el contenido literario de las composiciones del alumno. Se evaluará el contenido, la estructura, la originalidad y la técnica literaria. El estudiante compondrá dos canciones completas (letra) y un análisis literario por examen. Presentará un portafolio de 5 canciones terminadas (como mínimo) siendo una de ellas en co-autoría (letra y música). Todo el material se entregará impreso, y si es letra y música se entregará grabado en CD e impreso el guión con música y letra.

10% Examen parcial I

15% Examen parcial II

50% Examen final

25% Trabajos y tareas

100% Total

Partí de la estructura de estos temarios y luego sugerí trabajar de otra manera con los alumnos. Tuve la fortuna de contar con el apoyo de la institución por medio del compositor Mario Santos, entonces director académico de Fermatta.

El proceso inicial fue complejo; los alumnos consideraban esa asignatura aburrida y sin ningún sentido práctico para sus carreras. Tuve que implementar un método para acercarles información estructurada de manera simple y clara, además de motivarlos para leer y crear textos, antes de entrar de lleno a la creación y análisis de letras de canción.

Todas las sesiones de clase fueron concebidas como parte de una nueva estructura que se modificó según resultados académicos y de recepción por parte de los alumnos.

En estos temarios de Fermatta/Berklee se da por hecho que el alumno llega con un nivel gramatical que le permite diferenciar los acentos de su idioma, desde el punto de vista auditivo y ortográfico, para entonces relacionarlos con los fraseos textuales que luego inciden en los fraseos musicales y en los ritmos o melodías de las canciones. Se piensa, por ejemplo, que el alumno identifica, desde un punto de vista creativo, el concepto de metáfora o que tiene un referente de la rima como un elemento creativo que pudiese tener relación con lo que sucede con la música en una canción. Recordemos:

1. Introducción al curso:

1.1 Variables en la composición de letras

1.2 El ritmo

1.3 La longitud de la frase

1.4 El número de frases

1.5 La rima y la metáfora

La realidad es que la mayoría de mis alumnos llegó con problemas hasta para diferenciar una palabra grave de una aguda. Sólo unos pocos identificaban la incidencia de los acentos en el ritmo y respiración de la frase. Ninguno sabía la diferencia entre rima consonante y rima asonante o era capaz de hacer un análisis poético o gramatical a una letra de canción etc. Estos son sólo algunos ejemplos de las razones por la cuales se tuvo que reestructurar el curso en su totalidad. El fragmento del temario Fermatta/Berklee que acabo de citar es el introductorio al curso de “Escritura de letras I” y ya desde ahí se observan discrepancias básicas con nuestra realidad. Si no se consideraban estas carencias, la clase de “Escritura de letras” seguiría como un curso en el que el profesor hablara solo, en el supuesto de que el profesor tuviera los conocimientos necesarios; los resultados concretos serían precarios como en su momento sucedió.

Como debía seguir los puntos del temario Fermatta/Berklee, los mantuve pero decidí redefinir la manera de comunicarlos ante la triste situación de que en nuestro país se lee poco. Luego entonces el enseñar estos conceptos como fórmulas matemáticas me parecía que sólo alejaba más a los alumnos de su raíz creativa. Esta fue la razón por la cual incluí la lectura y escritura de diferentes textos literarios, en un proceso de identificación de

las diferencias estructurales entre los géneros literarios contemporáneos, asunto que retomaré en el siguiente capítulo.

Respecto del temario “Escritura de letras II” el problema fue de otra índole; la mayoría de los temas considerados se repetían en el esquema de trabajo de la clase de “Composición de canciones” y “Estudio dirigido en composición de canciones”, situación que descubrimos a raíz de que se me encomendó esta última; lo comenté con el maestro Luis Zepeda, profesor de la materia “Composición de canciones” y coordinador académico del área de composición. Los temarios en el área lírica de estas materias eran los mismos. Los alumnos también lo comentaban y esta razón se sumaba a otras de peso para que nuestras materias fueran consideradas como “pan con lo mismo”, a continuación contrasto cuatro incisos del temario de “Escritura de letras I” contra cuatro de “Escritura de letras II”:

A

4.- Dinámica del texto y la música:

4.1- Repaso y aprendizaje de técnicas para componer música a una letra.

4.2- Repaso y aprendizaje de técnicas para componer letra a una pieza musical.

4.3- Técnicas de composición simultánea de letra y música

B

6.3 –Selección de motivos y frases para las diferentes secciones del texto

6.4 –Selección de las progresiones armónicas y el contexto tonal o modal de la música de acuerdo con el tema del texto

6.5 – Proceso de adaptación de la música al texto de acuerdo al análisis del texto y al estilo

6.6 – Ideas y estrategias en la composición simultánea de letra y música

En resumen: lo mismo con otras palabras. Esta monotonía era constante a lo largo de los tres cursos optativos para compositores de canciones, mismos que considero que deberían de ser seriados y obligatorios para los estudiantes de la carrera de composición de música popular contemporánea; así de daría su debido peso a cada proceso: letra – música - canción o música – letra - canción. Estos son sólo un par de ejemplos que fundamentan la razones por la cuales decidí desarrollar mis propios temarios y mi propia manera de trabajar con estudiantes de las licenciaturas musicales impartidas en Fermatta.

3.2 Temarios “Escritura de letras I y II”

Los bloques conceptuales y prácticos de esta asignatura han sido desarrollados para que se cumpla un ciclo al cursar el módulo I y II de “Escritura de letras”,

sin que se corte un proceso cuando alguno de los alumnos no desee o no pueda continuar el bloque que se cursa en “Escritura de Letras II”. Estos son:

Bloque 1 : Lengua “ Ñ” - *5 sesiones* /“Escritura de letras I”

Bloque 2 : Gramática creativa - *13 sesiones* /“Escritura de Letras I”

Bloque 3: La litera - *18 sesiones* /“Escritura de Letras II”

Los resultados concretos se percibían en los textos creados por los alumnos, conforme avanzaba el curso. Cuando detectaba a un alumno con especial interés o talento creativo lo invitaba a formar parte de los talleres de canción para fomentar su desarrollo y ofrecerle más herramientas prácticas, con una dinámica grupal tipo taller. La institución, como mencioné nos pedía a los profesores realizar dos exámenes parciales y un final; en los casos de “Escritura de letras I y II” , los primeros exámenes se limitaron a resolver problemas de tipo ortográfico y sintáctico, pero en una segunda etapa al inicio del bloque dos, los exámenes fueron textos creativos escritos por los alumnos y se tomó como base propuestas previas que contenían elementos creativos y gramaticales del bloque en curso. Algunos exámenes del bloque tres consistieron en la lectura y taller de textos escritos por los alumnos y seleccionados por ellos mismos antes del examen. La evaluación en los primeros bloques fue en extremo objetiva ya que el contenido gramatical es alto y por ende medible. No así en el último bloque por el alto grado de subjetividad que supone evaluar textos creativos; sin embargo el formato de taller permitió un nivel de crítica y autocrítica de muy buen nivel para las expectativas del curso. En los anexos incluyo muestras de estos.

CAPÍTULO IV. BLOQUES TEMÁTICOS PROPUESTOS.

4.1. Lengua Ñ

Este bloque se diseñó con la intención de que el alumno comenzara el curso con un referente histórico general del idioma español que le permitiera hacerse de una base ya partir de ahí iniciarse en las letras. Contarles la historia del idioma en que se comunican, se enamoran, gritan, lloran, viven, sueñan, fue la mejor manera que encontré para abrir el curso con alumnos que lo único que les interesa en su carrera es tocar mejor su instrumento o conocer la técnicas más avanzadas de arreglo y producción musical. Compartirles la historia del español como un cuento lleno de vida y acción, tan real que pareciera ficción, fue el anzuelo que los enganchó y los dispuso a iniciar un curso de letras como una posible aventura digna de vivirse, de leerse y de escribirse.

Un porcentaje muy alto de los alumnos ni siquiera habían intentado escribir una canción en español por su afición, desde muy temprana edad, a escuchar canciones en inglés. Ello los ponía en franca desventaja ante los fraseos y maravillosa cadencia musical de nuestro idioma. Por eso comencé el curso con este bloque; me parecía imposible, a esas alturas de su aprendizaje y camino recorrido, enamorarlos de la palabra sin conocer un poco el origen del lenguaje y el idioma que nos identifica como comunidad lingüística.

Las cinco sesiones de este bloque son:

1. Hombre que sabe que sabe.

2. Patria indoeuropea.
3. Matria Latina.
4. La península de los conejos.
5. De Castilla a las Américas.

Antes de terminar cada sesión les compartía algún poema, canción o cuento breve de autores hispanoamericanos, con la intención de acercarlos a textos literarios próximos a sus intereses creativos. Algunos de esos textos fueron “La luna” de Jaime Sabines, “No hago otra cosa que pensar en ti” de Joan Manuel Serrat” y “La gallina degollada” de Horacio Quiroga .

DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES

Sesión 1. Hombre que sabe que sabe

En esta primera sesión informaba a los alumnos sobre el tipo de curso al que se habían inscrito. Les entregaba copias del temario y que alguno de los alumnos lo leía en voz alta. Desde esta simple apertura el matiz del curso se hacía evidente y más por curiosidad que por verdadero interés, la mayoría decidía involucrarse. “¿Qué libro están leyendo actualmente? ...” A partir de esta pregunta se desencadenaba una conversación grupal que daría el tono del curso.

Tomé como referente el libro *Cinco mil años de palabras* de Carlos Prieto y entonces el curso comenzaba oficialmente así: del *Australopithecus* al *Homo sapiens sapiens*. Hacíamos especulaciones sobre el origen de la lengua. Tema de la clase/conversación de la primera sesión de “Escritura de letras I”.

Sesión 2. Patria indoeuropea

El título evidencia el tema de esta segunda sesión y el referente bibliográfico en el que basé la información de esta clase; *Los 1001 años de la lengua española* de Antonio Alatorre. Desde la hipotética patria indoeuropea hasta llegar a la península itálica y las grandes familias lingüísticas. Toda esta información a manera de cuento sin abrumar con demasiada información, ya que mi intención era generarles un interés sutil y creciente sobre un tema que nadie les había contado.

Sesión 3. Matria latina

Los libros anteriores fueron la base de las siguientes sesiones de este primer bloque. En esta clase se contó, como un cuento difícil de creer, el origen y la expansión del latín hasta llegar a la península ibérica.

Sesión 4. La península de los conejos

Específicamente en esta clase, por fin, comenzó la historia del español; de la España prerromana a 1492.

Sesión 5. De Castilla a las Américas

Siglos XV y XVI hasta el español contemporáneo y su evolución en Hispanoamérica. Durante los últimos minutos de la clase se leían textos literarios breves y a partir de las siguientes sesiones se comenzaron a leer textos escritos por los alumnos.

4.2 Gramática creativa

Este bloque es la médula del proyecto *Gramática creativa*, y fue también el epicentro de mis cursos en Fermatta. La enseñanza y aprendizaje de la gramática, en nuestro país y en muchos otros, suele ser difícil por tratarse de un tema que en apariencia es sólo una serie de reglas normativas que unos viejitos barbones de la academia de la lengua se sientan a dilucidar. Se sufre la gramática como se sufre la medicina amarga que los padres suelen dar a sus hijos pequeños. Esta es la percepción que el común de los mortales

tiene de casi todo lo que tenga que ver con el tema. Los alumnos de Fermatta no fueron la excepción; con el sólo hecho de mencionarles la palabra, la angustia y el tedio se reflejaba en sus rostros y conversaciones de la mayoría. Fue durante las primeras clases que di en esta escuela cuando sentí la necesidad de inventar una estrategia que me permitiera comunicarles a mis alumnos y a las autoridades académicas de Fermatta, que la gramática es una maravillosa herramienta creativa cuando se sabe ver así y se trabaja por ello.

En mi caso, los primeros años de mi carrera como compositor fueron años de creación intuitiva, influido por mis cantautores de cabecera, los libros de poesía que devoraba desde niño y los cuentos que leía hasta en el recreo. Con el tiempo y la experiencia del escenario y el taller, encontré una voz propia pero comencé a repetirme, a sentir que daba vueltas sobre un mismo punto. Entonces fue que me surgió la necesidad de buscar más en la forma y función de las palabras desde un punto de vista gramatical. Mi sorpresa fue que ese hecho se convirtió en uno de los actos creativos más afortunados de mi vida como escritor de canciones. Fue algo muy parecido a cuando descubrí en el estudio de la armonía moderna la llave maestra musical para ir más allá con mi guitarra. Mi estrategia pues, con mis alumnos, fue compartirles con honestidad esta experiencia, y estructurar de alguna manera la serie de ejercicios, libros, textos que descubrí a lo largo de este camino de las letras que se convirtió en una disciplina natural y llena de arte. Estoy convencido de que la enseñanza de la gramática desde un punto de vista creativo, alcanza de manera poco convencional y memorable espíritus artísticos y sensibles. Esa fue mi apuesta y así es como compartí con mis alumnos otra manera de acercarse a la “fatigosa” gramática del español.

Sesión 6. Según la Real Academia de la Lengua Española

En esta clase lo primero que hacía era escribir en el pizarrón la página web de la Real Academia de la Lengua (www.rae.es) y pedirles que buscaran los libros *Gramática didáctica del español* de Leonardo Gómez y *Taller de escritura creativa* de Marcela Guijosa y Bertha Hiriart. Ambas obras fueron usadas a lo largo del curso como herramientas de consulta y trabajo. Les planteaba los conceptos de forma y función de una manera muy simple y entonces por primera vez aparecían las intimidantes palabras: morfología y sintaxis para entonces formularles el camino a seguir el resto de “Escritura de letras I”, insistí siempre en la vinculación con la escritura creativa. Hay que recordar que para entonces se continuaba con la lectura de textos literarios diversos y se comenzaban a compartir textos propios. Los ejercicios a los que hago referencia aparecerán en el libro *Gramática creativa*, muchos de ellos extraídos de la bibliografía referida, a lo largo y al final, de este informe, otros tomados de mis notas de los diferentes talleres de los cuales he sido parte, y otros tantos fueron creados y sugeridos por mí. En los anexos al presente reporte aparece un muestrario de algunos ejercicios.

Sesión 7. Los latidos del acento

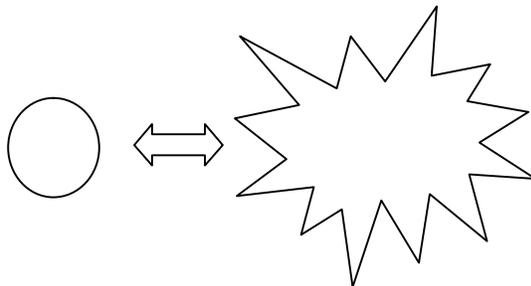
En esta clase la división de palabras en sílabas, la concientización del acento y su matiz musical fueron la base de la sesión. Además les repasé las reglas de acentuación con ejercicios muy concretos, mucho de ellos derivados del libro *Gramática de la lengua española*. A partir de aquí todo texto escrito por los alumnos pasaba por una revisión exhaustiva de acentuación, y a lo largo del curso nos deteníamos en sus dudas.

Sesión 8. Puntuación que respira

La puntuación es respiración, silencio, tiempo, matiz, etc. La estrecha relación de este tema con la música, causaba un interés muy particular que me ayudaba mucho a que los alumnos comprendieran la puntuación como una herramienta de importancia vital para las letras en todas sus expresiones.

Sesión 9. Los sentidos del sustantivo

En esta clase les planteaba mi esquema del universo morfosintáctico en el que el sustantivo aparece como una especie de planeta Tierra, de sustancia vital. Presentaba al sustantivo concreto, abstracto e imaginario como herramientas creativas infinitas y comenzábamos a usar las estrategias de la creatividad. Este esquema visualiza las formas gramaticales como planetas, tomando al verbo como un sol de acción y al sustantivo como un planeta Tierra, por ejemplo. Este sistema planetario gramatical es ya parte del libro *Gramática creativa*, el cual como he mencionado es el resultado de todo el trabajo que desarrollé tanto en los talleres de cuento como al impartir composición de letras y canciones.

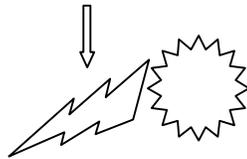

Sustantivo

Verbo

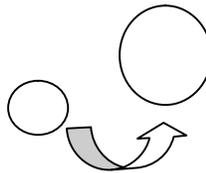
Sesión 10. El detallador

El artículo y su simple manera de detallar. Un cometa dejando estela; la determinación del género y del número. Repaso de acentuación y puntuación.

Sesión 11. En lugar del nombre

El pronombre como una luna de agua en órbita con el sustantivo; la sustitución del nombre. Repaso jugando con el sustantivo y el adjetivo.

Sesión 12. Adjetivos vivos

En la clase dedicada al adjetivo les citaba un verso de Vicente Huidobro: “El adjetivo cuando no da vida mata”. Compartir con mis alumnos el poema “Arte Poética” desencadena la explicación y los ejercicios consecuentes; calificar, determinar, expresión de característica y propiedad.

Sesión 13. Verbo en movimiento

El tiempo, el modo, la conjugación, la acción que mueve y da vida, las personas gramaticales cuyos puntos de vista hacen posible multicolores maneras de contar el mundo desde el sustantivo. En esta clase los alumnos seleccionaban textos de ellos mismos, que ya habían llevado a clase, para jugar con el sustantivo, el tiempo, la persona, el modo, etcétera.

Sesión 14. Cerquita del verbo

Adjetivar al verbo, para romperlo, amplificarlo, aproximarlo, desconocerlo. El adverbio que juega con el verbo, el adjetivo, el sustantivo u otro adverbio. Los libros *Gramática descomplicada* de Álex Grijelmo y *Gramática didáctica del español* de Leonardo Gómez Torrego fueron referentes constantes a lo largo de estas sesiones.

Sesión 15. Puentes cortos

Nexos coordinantes y subordinantes; las preposiciones y conjunciones como puentes. En esta sesión se hace un repaso general y se analizan fragmentos de textos desde el punto de vista morfológico y ortográfico.

Sesión 16. Simple oración

El tranvía del lenguaje sale de viaje; de la forma a la función. La relación entre formas, las junturas estables, los enganches resistentes, encadenan el pensamiento y lo hacen consciente a favor del texto creativo. En esta sesión se hacía referencia a los principios generales de la sintaxis y la oración simple. A una serie de oraciones se le aplicaba un análisis morfológico, sintáctico y creativo. El “análisis creativo” consiste en modificar o alterar elementos morfológicos o sintácticos para llevar más allá a la oración, asunto que se convertía en una especie de juego creativo y divertido para los alumnos.

Sesión 17. Oración que crece

Oraciones subordinadas encadenándose y desencadenando más posibilidades. Bloques sintácticos intercambiando papeles. De un verbo a dos o tres formando relaciones sin límite.

Sesión 18. La vida se me va con lo que escribo

Dudas, repaso general del curso, lectura de textos de los alumnos. Taller.

4.3. La litera

Este último apartado del curso le dio sentido práctico al bloque anterior, pero sobre todo, creó un vínculo significativo entre la mayoría de los estudiantes y la literatura. Una de las metas principales de este proyecto fue que los alumnos encontraran en la lectura una actividad única con el poder creativo y artístico que encierra. Como es bien sabido en nuestro país se lee poco; los lectores somos una minoría que vive en una especie de getho personal que nos aísla y nos “salva”, por instantes, de un mundo que gira a una velocidad vertiginosa y que jamás se detiene a escucharse, a leerse. Es abrumadora la cantidad de estudiantes universitarios que no lee; que sólo son “leedores” que no encuentran placer en el acto de la lectura. Leen textos como un trámite académico que les arroja información. Este era el caso de la mayoría de mis alumnos; podría pensarse que por tratarse de una carrera artística la situación sería diferente, pero no, en algunos casos nunca habían leído una novela, un libro de cuentos o siquiera las letras de las canciones de sus grupos o artistas preferidos.

Bajo estas circunstancias se antojaba difícil hablar de literatura, término que, como en el caso de la gramática, a la mayoría les causaba flojera, por no decir indiferencia. La única estrategia que implementé fue transmitirles mi pasión por la literatura con cuentos, canciones, ensayos, poemas, novelas o cualquier texto que intuyera les pudiera mover de lugar. Esta selección la fui modificando y ampliando conforme avanzaban los semestres y yo comprendía un poco mejor la sensibilidad de los alumnos y de los grupos. Este proceso

tuvo más de intención motivadora que de estrategia didáctica; sería hasta después que los conceptos de aprendizaje significativo me ayudaron a definir con claridad mis estrategias.

Otra parte muy importante de este bloque fue el taller; que se desarrollaba a la par que avanzábamos en los conceptos estructurales y creativos básicos de los géneros literarios contemporáneos. La producción de textos literarios podría ser la meta final del curso, pero siempre intenté ir más allá; considero de vital importancia transmitir la semilla de la literatura no sólo como un vehículo de expresión artística, sino también como un estilo de vida liberador.

Sesión 1 . Papiro

El tercer bloque del proyecto comenzó con una sesión dedicada, de manera muy general , a la historia de la palabra escrita. Mesopotamia, el origen del alfabeto, la escritura cuneiforme, el sistema de escritura, etc. En esta sesión armaba equipos de trabajo con la intención de compartir la lectura de novelas a lo largo del semestre. Les proponía una lista de obras que los equipos podían seleccionar; *Madame Bovary*, *El proceso*, *A sangre fría*, *La fiesta del Chivo*, *La tabla de Flandes*, novelas clásicas de la literatura moderna y otras contemporáneas más cercanas a su realidad. La intención era involucrarlos en la lectura, además de darles tema para el ensayo final que debía versar sobre la novela leída: tema, personajes, estructura, técnica narrativa etc.

Para este bloque del curso la mayoría estaba más que integrada y la dinámica se convirtió en una actividad que atravesó todo el semestre, de tal forma, que los alumnos se llegaban a juntar en la cafetería para comentar las novelas e intercambiárselas. La mayoría se decidió por leer más de dos novelas de las sugeridas al inicio del curso.

Sesión 2 y 3. Efecto Grecia

Una introducción a la historia de la literatura occidental fue el tema de la segunda sesión de este bloque, para luego, en la tercera sesión, llegar al cuadro de los géneros literarios contemporáneos, que sería el mapa a seguir en las siguientes sesiones del curso.

El referente bibliográfico fue: *Taller de escritura creativa* de Marcela Guijosa y Bertha Hiriart en donde se aborda cuidadosamente en un cuadro sinóptico¹ el camino que va de los géneros clásicos a los géneros contemporáneos. Este cuadro sinóptico cumplió la función de mapa conceptual en la cual basé el orden temático con el que revisamos los géneros literarios desde el punto de vista estructural y creativo.

Por ejemplo: al tratar el tema de los rasgos del verso en español aplicados a la canción (disposición de acentos, sílabas métricas, rima, agrupación de versos, etc.), primero se revisaba el cuadro y se trabajaba con textos y conceptos del género correspondiente, en este caso poesía.

La información conceptual respecto a los géneros literarios contemporáneos se revisó de manera muy general, ya que consideré acertado acercarlos al tema a través del género literario en acción: lectura en clase de cuentos, poemas, sugerencias constantes para asistir a obras de teatro y películas en cartelera etc.

A continuación copio el cuadro al que hago referencia:

---

¹ P. 96.

<p>Épica Narra sucesos, casi siempre heroicos y extraordinarios</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Géneros actuales, hijos de la épica:</p>		<p>Lírica Canta (celebra, grita, llora) las emociones, los sentimientos, la subjetividad más íntima del poeta.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Hoy la denominamos simplemente <i>poesía</i>.</p>	<p>Dramática Textos escritos para ser representados: - Teatro - Tragedia y comedia</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Textos dramáticos actuales: <i>Obras de teatro:</i> - farsa - comedia - melodrama - pieza - tragicomedia - tragedia, etc.</p> <p><i>Guion:</i> - para cine - para televisión - para radio</p>	<p>Filosofía No es literatura. Busca explicar el mundo, el porqué de las cosas, sus causas. Dio origen a todas las ciencias actuales</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>El <i>ensayo</i> es hijo de la filosofía: prosa de ideas, “meditaciones dispersas”. Su finalidad es argumentar, opinar, reflexionar, explicar, conjeturar, exponer una opinión personal sobre un tema etc.</p>
<p>HISTORIA</p> <hr/> <p>PERIODISMO</p> <ul style="list-style-type: none"> - artículo - notas - informativas - reportajes - crónicas, etc. 	<p>LITERATURA NARRATIVA</p> <p>a) de ficción</p> <ul style="list-style-type: none"> - novela - cuento - fábula - leyenda, etc. <p>b) de no-ficción</p> <p><i>Crónica:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - crónica - biografías - autobiografías y memorias - cartas - diarios - estampas - retratos, etc. 			

Desde la segunda sesión de este bloque comenzaba el taller literario, en el que se analizaban de manera muy superficial los textos de los alumnos. Al segundo año de dar esta

materia surgió la necesidad de hacer un taller de cuento fuera de la escuela dada la participación de un sector de los alumnos, muy entusiasmados con el curso.

Sesión 4 y 5. La literatura donde sueña la ficción

Estas dos sesiones se dedicaron en su totalidad a introducir los conceptos básicos de ficción y escritura creativa, para luego completar diversos ejercicios literarios. Entre los libros que sirvieron de base para elaborar dichos ejercicios están: *Gramática de la fantasía* de Gianni Rodari, *De escritura* de Bernardo Ruiz, *Curso de escritura creativa* de Paula Arenas entre otros. Algunos ejercicios fueron sugeridos por mí.

Sesiones 6, 7 y 9. El poema tras la poesía

Estas sesiones fueron dedicadas a la poesía en sus múltiples manifestaciones y posibilidades; se abordaron las propiedades del verso en español, metro, rima y ritmo; algunas formas estróficas clásicas como el soneto, se habló del haikai, de prosa poética, de la canción, etc. Leímos poesía de Pedro Salinas, Rosario Castellanos, Rafael Alberti, Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Eliseo Diego, Jaime Sabines, Elías Nandino, para luego estudiar letras de Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, etc. La selección de los autores en todas las sesiones fue hecha con base en su 'sencillez', su pertenencia a épocas, generaciones o movimientos, buscando siempre crear un vínculo entre la realidad cotidiana y los alumnos.

Sesiones 8, 9, 10 y 11. Cuando cuentos cuentos

Cuatro sesiones dedicadas al cuento y la novela: estructuras, narradores, personajes, puntos de vista, tema, trama, anécdota etc. Lectura y análisis de cuentos del Siglo XX (Cortázar, Arreola, Rulfo, Onetti, Sábato, Monterroso, etc.)

En estas sesiones se leyó el ensayo “Algunos fragmentos del cuento” de Julio Cortázar y un par de capítulos del libro *Cartas a un joven novelista* de Vargas Llosa. Se continuó también con el taller y los alumnos compartieron sus textos en las clases y fuera de las aulas. Se pensó en realizar una revista trimestral o una publicación anual con los textos de los alumnos, pero no progresó el proyecto por un total desinterés por parte de Fermatta. Sin embargo varios de los textos generados en las clases o en el taller de cuento derivado de uno de los cursos, se archivaron en formato digital. Algunos de estos textos forman parte de los anexos a este reporte.

Sesiones 11, 12 Segunda llamada

Estas sesiones fueron dedicadas a la dramaturgia. El diálogo como eje de un mundo narrativo para llevarse a escena. El “aquí y ahora” del teatro. Se les sugirieron varias obras en cartelera y se discutió sobre ellas. *Otelo* de Shakespeare y *Novecento*, monólogo de Alessandro Baricco, fueron algunas de las obras cuyos fragmentos se leyeron antes y después de verlas en escena. A raíz de estas sesiones se abrió un taller de un fin de semana con el

dramaturgo mexicano Luis Enrique Ortiz Monasterio quien nos recibió en su casa de Xico Veracruz, a algunos alumnos de Fermatta y algunos miembros de uno de los talleres de cuento. Esta experiencia trascendió en las aulas y por iniciativa de uno de los alumnos comenzó a pasarse por internet *Sensacional de maricones*, una de las obras premiadas de Ortiz Monasterio.

Sesiones 13 y 14.

Estas sesiones se dedicaron al guion cinematográfico. La película *Corre Lola corre* fue analizada desde el punto de vista de taller; ya que el autor y director, Tom Tywe, expuso en taller su guion dando como resultado la estructura del corte final de la película.

Los libros *Escribir para cine* de Martha Vidrio y *El guión* de Robert McKee fueron consultados más de una vez.

Sesión 15, 16, 17 . La carta en la botella

En estas tres sesiones el ensayo fue el motivo de reflexión. Se leyeron y reflexionaron ensayos como: “Algunos aspectos del cuento” de Julio Cortázar, “La habitación iluminada” y “El rey duerme” de Juan Villoro, entre otros. *El ensayo entre el paraíso y el infierno* de Liliana Weinberg , fue el libro consultado en estas sesiones.

A lo largo de estas tres sesiones los equipos que se formaron al inicio del semestre expusieron los temas que desarrollarían como ensayo final, derivados de las novelas que seleccionaron para leer y comentarlas a lo largo del curso. Estas actividades se realizaron

en equipo con muy buenas discusiones sobre las novelas, asunto que de alguna manera fue como hacer análisis de textos en forma oral que después se escribían en forma individual.

Sesión 18. El cierre

El punto final del curso para la mayoría de mis alumnos y para mí, en realidad eran unos puntos suspensivos literarios que se quedaron como semillas sembradas en un jardín que tiene muchos colores que contar. En esta última sesión se hacía un repaso general y se revisaban aspectos formales de los ensayos que valían como examen final. Esos ensayos se archivaron en el departamento académico de Fermatta, así como los textos que consideramos como “exámenes” parciales. Comparto en los anexos como caída de telón a este reporte, y como agradecimiento a todos los alumnos que formaron parte de estos cursos, algunos de los textos escritos por ellos.

Es evidente que este plan se conformó de manera intuitiva, con base en mi experiencia como aprendiz de escritor, artesano de canciones y profesor que aprende más de lo que enseña cuando da clase. Como lo mencioné, no fue sino hasta la parte final de mi proyecto cuando a raíz de la información y conocimiento adquirido en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que pude estructurar en un formato más firme lo que resolví por intuición en un inicio.

El formato curricular de Gramática creativa puede resumirse de la siguiente manera:

a) *Qué enseñar*: Con base en información morfosintáctica del español, en una primera etapa del curso los contenidos están diseñados para resolver problemas ortográficos y sintácticos. En una segunda etapa sincrónica, esta información se asume un acto creativo a través de ejercicios formulados para motivar la lectura y la escritura literarias.

- a) *Cuándo enseñar*: El orden y secuencia de los contenidos y objetivos, unos de tipo morfosintáctico y otros de tipo creativo, corren paralelos desde el inicio del curso; gramática y creatividad en sincronía.
- b) *Cómo enseñar*: Se recuerdan y comparten conceptos gramaticales; se reconoce a la gramática como información con alto potencial creativo, se leen textos de grandes autores que escribieron o escriben en español. Se leen y analizan textos de otros y se escriben textos propios; se escribe, se analiza, se crea, se “tallera” y se vuelve a leer; una especie de ciclo creativo personal y compartido.
- c) *Qué, cómo y cuándo evaluar*: El proyecto responde sobre todo a intenciones de tipo creativo. Luego entonces en una primera etapa la evaluación es objetiva ya que se centra en información de tipo morfosintáctico, mientras que en una segunda etapa las evaluaciones son muy subjetivas ya que se basan en textos creativos difíciles de ponderar.

CONCLUSIONES

Antes de cerrar con este informe académico, quiero citar palabras de Dámaso Alonso, para sentir el sustento de un gran poeta y filólogo, en este intento de compartir libremente la literatura:

Creo que la literatura es la enseñanza más formativa que pude recibir el hombre [...] La lectura modifica al hombre en su inteligencia, en sus afectos y en su voluntad: toda esfera moral de nuestro ser. Toda lectura, y en grado más intenso, la lectura de esa porción nuclear o centro de lo que he llamado “literatura”. El hombre interpreta el mundo, y se interpreta a sí mismo, por medio del lenguaje, que le proporciona las primeras nociones inmediatas de su posición y su significación en el Universo. La experiencia vital las profundiza por reiteración y la amplía. Una segunda comprensión más profunda se gana por la literatura, por todos los tipos de literatura, desde los arrabales de ella hasta su núcleo.¹

Es difícil abstraer el proceso completo que me tocó vivir a lo largo de mis cuatro años como profesor en Fermatta; sólo sé que cada paso fue un descubrimiento, una especie de revelación sobre el acto creativo de leer y escribir, una pausa para ver de lejos mi propia manera de vivir la literatura y, sobre todo, un regalo maravilloso poder vivir en un salón de clases una pasión compartida. Confirmando y repito: el que no lee es porque no sabe que le gusta leer; el que no lee se pierde de epifanías que son simientes de libertad.

Comprobé que la enseñanza de la lengua y la literatura sólo es “efectiva” cuando el que comparte o “enseña” está infectado con el virus de la lectura y sus secretos. Compartir la literatura es otra manera de hacer literatura. Desconfío de métodos y recetas, de las

---

¹ Saavedra Morales Rosalinda. *Selección de lecturas; Didáctica de la Lengua y la Literatura*. México: UNAM, 2003, p. 3.

campañas de promoción de la lectura, creo que leer es uno de los actos más liberadores, pero me confirmé en el hecho de que la historia de la literatura, la morfosintaxis, la crítica y la creación literaria son un poderosísimo crisol de sabiduría que da sentido a las formas que tanto trabajo cuestan a los que tienen algo que decir e insisten en decirlo a través de la palabra escrita.

Confirmando que el estudio de la gramática y sus aparentes dogmas es un proceso que también es un arte cuando se sabe ver como una de las partes del “juego”.

Planes de estudio, temarios, exposición magisterial, trabajo individual o en equipo, ejercicios y exámenes, es todo un rompecabezas que sólo arma el testimonio de una experiencia de dos caras en movimiento: alumno-profesor, profesor-alumno. Se es uno y otro constantemente. Procuré definir sesiones con un objetivo común curricular, pero sobre todo traté de que fuera trascendente desde un punto de vista sensible, mi apuesta por unas clases memorables que no quedaran como el vago recuerdo de una materia más aprobada y documentada, sino como una experiencia de vida que fuera más allá del “objeto de estudio”.

Según Óscar Wilde “existen más que dos reglas para escribir: tener algo que contar y contarlo”. Así abrí una puerta y luego se crearon ventanas para que mis alumnos miraran desde dentro y saltaran de nuevo hacia afuera en una ida y vuelta que resultaba en textos dignos de tirarse a la basura, de convertirse en avioncitos de papel o de inmortalizarse.

¿Quién sabe cómo sucede que alguien escuche a otro y aprenda algo? No me interesa demasiado saberlo; me interesa más que algo se mueva en la conciencia de otro

cuando se comparte una pasión “extrema” como ésta. Que nadie vuelva a ser el mismo, ni nada vuelva a ser lo mismo, como en los buenos cuentos.

A nivel metodológico, puedo concluir asimismo, que:

1) Para despertar el interés genuino por la poesía, que redunde en un oficio más eficiente y estético de los futuros compositores de canciones, es necesario:

a) Instruir a los estudiantes en la correcta acentuación española (separación silábica, diptongos, hiatos, clasificación de las palabras por sus acentos gráficos y prosódicos, acento diacrítico etc.).

b) A partir de lo anterior y con base en ejercicios específicos, familiarizarlos con los rudimentos de la métrica española: metro, rima y ritmo.

c) Una vez que los identifican, reconocerlos en poemas “sencillos” previamente seleccionados por el maestro, para luego comenzar a crear canciones con efectos estéticos tanto de sonido (musicalidad) como de sentido (conceptos).

2) Para despertar el gusto por la lectura de narrativa, cuentos sobre todo, es deseable que el maestro

a) Comience de lo general a lo particular: muestre un panorama de los géneros literarios y vaya cerrando el espectro hasta el cuento breve. Una vez presentando el valor estructural y narratológico de ciertos cuentos clave elegidos por el profesor, invitarlos a crear los suyos y compartirlos en clase.

b) La puesta en común de sus textos permite “medir” su nivel de compromiso con los textos propios y ajenos.

3) Para despertar el gusto por la gramática, descubrí que el procedimiento ideal es:

a) Desmitificar los conceptos de “morfología”, “sintaxis”, análisis gramatical” etc.

b) Revisar las categorías gramaticales del español con una visión creativa; trabajar con las palabras concientizando su estructura, función y significado pero encontrando siempre el vértice poético: un adjetivo determina y califica, pero también posibilita imágenes insólitas.

c) A partir de lo anterior y con base en ejercicios específicos, familiarizarlos con técnicas narrativas y poéticas: detrás de la letra de una canción, como en un cuento, también hay un tema, un narrador, una anécdota que al concientizarse propone varias posibilidades tratamiento gramatical y creativo (reconocimiento y transformación de sustantivos, juego con el tiempo verbal, uso consciente de adjetivos y adverbios, etc.).

d) Una vez que identifican las formas y funciones de las palabras, así como sus múltiples posibilidades de expresión, reconocerlas en letras de canciones y crear o corregir textos propios destinados a convertirse en canción.

4. Por último, y como gozoso resultado de esta enriquecedora experiencia docente he comenzado a redactar un libro que titularé *Gramática creativa*, que persigue los objetivos de:

a) Mostrar a manera de “cuento” la historia del español y de los géneros literarios contemporáneos.

b) Exponer nexos entre el estudio de la gramática básica y la escritura creativa, a través de ejercicios y muestras de textos literarios. Refirmar conocimientos gramaticales y compartir rudimentos narrativos y poéticos.

Ojalá con esta modesta aportación, otros maestros intenten, como yo, “modificar al hombre en su inteligencia, sus afectos y su voluntad” como lo propone Dámaso Alonso, a través de la literatura.

Anexo 1. Licencia SEP

Este anexo es una copia de la Licencia por equivalencia de perfiles que emitió la SEP, en mayo de 2006, a varios profesores que en ese entonces laborábamos en Fermatta. Esta equivalencia tuvo que solicitarse para poder ejercer como profesores a nivel licenciatura, en el perfil de música popular contemporánea, ya que en el tiempo que la mayoría estudió, no existían en México instituciones que acreditarán esos estudios oficialmente.

"2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García"

SECRETARÍA
DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior
Universitaria
Dirección de Instituciones Particulares de
Educación Superior

Oficio número: DIPES/ 5678 /2006

México, D.F., a 2006-05-29

C. DAVID ROBERTO BATANCOURT HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Presente

En relación a su solicitud de equivalencia de perfiles de fecha 16 de enero de 2006, por medio de la cual exhibe diversa documentación para acreditar que los profesores Abitia Cuevas Álvaro, Añorve Meza Leonardo, Campos Bonilla Alejandro, Capilla Madrigal Felipe, Carmona García Jorge, Castañon Zurita Juan Carlos, Cuevas Trejo Sandra, González Dávila Omar, González de la Vega Dávila Salvador, Gurria Cárdenas José Ángel, Gutiérrez Jiménez Yaima, Hernández Casas Rubén, Hernández Ramírez Noe Arturo, Huerta González Luis Alberto, Lazcano López Mario Alberto, Martínez Negrete Fitzmaurice Esteban, Moreno Sánchez Ximena, Rodríguez Ortiz Héctor Mauricio, Serrano Palacios Ricardo, Silva Lomelin Miguel Agustín, Sosa Luis Román, Sosa Palacios Javier, Torres Cisneros Álvaro y Torres López Roberto Jacobo poseen la experiencia y conocimientos necesarios para impartir cátedras en la Licenciatura de Composición en Música Popular Contemporánea, me permito comunicarle que con fundamento en el artículo 10 del Acuerdo Secretarial número 279 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2000:

SE AUTORIZA SU PETICIÓN DE EQUIVALENCIA DE PERFILES, en virtud que del estudio y análisis de la documentación exhibida, esta autoridad constató que tiene los conocimientos y cuenta con la experiencia necesaria prevista en el marco jurídico mencionado para fungir como catedráticos en la Licenciatura de Composición en Música Popular Contemporánea y otras áreas afines en instituciones de educación del tipo superior.

Esta resolución se emite con efectos estrictamente académicos.

Reciba un saludo cordial.

Atentamente,
El Director de Instituciones Particulares de
Educación Superior

Lic. Héctor Luis Navarro Pérez

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SES-DGESU
DIRECCION DE INSTITUCIONES
PARTICULARES DE EDUCACION
SUPERIOR

C.c.p. Dr. Eugenio Cetina Vadillo.- Director General de Educación Superior Universitaria.- *Presente.*

Anexo 2. Mapa Curricular Fermatta.

En este anexo reproduzco el plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería y Producción en Música Popular Contemporánea de Fermatta ; en donde como comento en el capítulo dedicado a este tema, extrañamente aparecen “Escritura de letras I y II” como materias optativas, cuando desde mi punto de vista y de muchos otros profesores y alumnos, tendría que aparecer como base en la Carrera de Composición y como opción en las de Ejecución.

Licenciatura en Ingeniería y Producción en Música Popular Contemporánea

Acuerdo S.E.P. 2006229

> 1er. Semestre

Armonía I
Lectura y entrenamiento auditivo I
Talleres de lectura y entrenamiento auditivo I
Introducción a la tecnología musical
Instrucción Instrumental I
Laboratorios de instrumento I
Teclado básico I

> 2o. Semestre

Arreglo I
Armonía II
Lectura y entrenamiento auditivo II
Talleres de lectura y entrenamiento auditivo II
Armonía tradicional y composición I
Instrucción Instrumental II
Ensamble: sección rítmica
Saxofonistas: ensamble de saxofones
Vocalistas: ensambles vocales

> 3er. Semestre

Matemáticas para ingeniería en audio
Principios de tecnología en audio I
Armonía III
Lectura y entrenamiento auditivo III
Talleres de lectura y entrenamiento auditivo III
Armonía tradicional y composición II
Instrucción Instrumental III
Laboratorios de instrumento II

> 4o. Semestre

Aplicaciones de acústica
Laboratorio de análisis de producción
Industria de la producción musical
Armonía IV
Lectura y entrenamiento auditivo IV
Talleres de lectura y entrenamiento auditivo IV
Instrucción Instrumental IV
Ensamble: estilos contemporáneos con vocalistas I
Optativa 1

> 5o. Semestre

Sistemas MIDI para la Tecnología musical
Principios de tecnología en audio II
Laboratorio de técnicas de mezcla
Ensamble: estilos contemporáneos con vocalistas II
Instrucción Instrumental V
Talleres de lectura y entrenamiento auditivo V
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4

> 6o. Semestre

Bases de audio digital / sistemas digitales
Habilidades creativas en la producción
Sistemas de refuerzo sonoro
Técnicas de grabación multitrack
Instrucción Instrumental VI
Laboratorios de instrumento III
Talleres de lectura y entrenamiento auditivo VI
Optativa 5
Optativa 6
Optativa 7

> 7o. Semestre

Laboratorio de refuerzo sonoro
Técnicas avanzadas de grabación y mezcla
Producción discográfica
Características técnicas de sistemas de audio
Producción vocal
Talleres de lectura y entrenamiento VII
Seminario de planeación de carrera musical
Optativa 8
Optativa 9
Optativa 10

> 8o. Semestre

Grabación en disco duro y edición no lineal
Producción musical para medios visuales
Proyectos de producción avanzada
Prácticas de ingeniería y producción
Laboratorio de ingeniería profesional
Talleres de lectura y entrenamiento auditivo VIII
Seminario de proyecto final
Optativa 11
Optativa 12
Optativa 13

Materias Optativas para la Licenciatura en Ingeniería y Producción en Música Popular Contemporánea

Arreglo II
Composición de canciones I
Composición de canciones II
Conducción de voces de escalas de acordes para arreglo
Consideraciones armónicas en la improvisación
*Fundamentos de improvisación para percusiones
Contrapunto tradicional I
Contrapunto tradicional II
Dirección
Ejercicios de concientización para músicos
Ensamble: estilos contemporáneos

con vocalistas III
Ensamble: funk
Ensamble: fusión
Ensamble: jazz
Ensamble: latin
Ensamble: rock clásico
Entrenamiento auditivo para ejecutantes I
Entrenamiento auditivo para ejecutantes II
Escritura de Grooves
Escritura de letras I
Escritura de letras II
Estructuras melódicas en la improvisación

Estudio aprobado de estilos
Estudio de estilos de canciones populares
Estudio dirigido en composición de canciones
Estudios de ejecución I
Estudios de ejecución II
Herramientas tecnológicas para el compositor
Improvisación en el idioma latin/jazz
Instrumentación y preparación de partituras
Música latinoamericana
Música mexicana
Preparación de partituras

¡Preparen, apunten, improvisen!
Programas MIDI para el compositor
Taller de armonía en la ejecución
Teclado básico II
Técnicas contemporáneas en composición I
Técnicas contemporáneas en composición II
Técnicas de ejecución en el escenario
Técnicas de escritura tonal
Técnicas de improvisación en jazz
Técnicas de improvisación en rock
Teoría de escalas de acordes en la improvisación

Anexo 3. Muestra de ejercicios

Los ejercicios sugeridos para cada sesión siempre estuvieron vinculados con su tema. Cada semestre incluí unos y suprimí otros, según el proceso de cada grupo y de mis descubrimientos bibliográficos de trabajo personal. He recopilado más de mil, pero expongo sólo una muestra representativa. Muchos de los ejercicios los sugerí con base en los cursos y talleres que he cursado y en mi experiencia como escritor de canciones y profesor; para otros me basé o los saqué de los libros: *Taller de escritura creativa*, *Gramática de la fantasía*, *De escritura* y *Curso de escritura Creativa*.

Todos los ejercicios fueron revisados desde el punto de vista gramatical con observaciones literarias según el bloque del curso. Muchos de ellos fueron considerados tareas, exámenes parciales o finales, presento 20 ejemplos:

- 1- Escribe un listado de 5 sustantivos concretos y conviértelos en abstractos o imaginarios.
- 2- Descompón la palabra J U E G O, escribe una nueva palabra por cada letra y arma una historia ultracorta, con las nuevas palabras. Máximo diez líneas.
- 3- Genera varios “binomios fantásticos” y arma varias frases u oraciones con ellos. En el «binomio fantástico» las palabras no se toman en su significado cotidiano, sino liberadas de las cadenas verbales de que forman parte habitualmente. Tomemos las palabras «perro» y «armario». El procedimiento más simple para relacionarlas es unir las con una preposición. Obtenemos así diversas figuras:

el armario del perro
el perro sobre el armario
el perro en el armario, etcétera.

4- Escribe un autorretrato. Toma como referente el poema “Autorretrato” de Rosario Castellanos.¹

5- Escribe una oración simple y haz un análisis morfológico-sintáctico, para después modificar la oración creativamente. Convierte sustantivos concretos en abstractos, cambia el adjetivo o modifica los tiempos verbales, etc.

6- Escribe un hai ku y un soneto.

7- Escribe una canción rimada con estructura de composición musical A B A C.

8- Escribe un cuento a partir de un recuerdo.

9- Escribe un diálogo que ocupe un folio. Dos personajes que se amaron hace mucho tiempo se encuentran en el metro.

10- Escribe un relato en tercera persona. El narrador no será omnisciente.

11- Lee uno de tus escritos y subraya con rojo los adjetivos y los adverbios terminados en mente. Deja sólo los indispensables.

12- Escribe tu propio instructivo basado en los instructivos de Julio Cortázar.

13. Transcribe un poema de Pedro Salinas o Jaime Sabines. Borra algunos fragmentos y súplelos con tu propia creación.

---

¹ Castellanos Rosario. *Poesía no eres tú*. México: FCE, 2001, p. 238.

14. Escribe una cuartilla dando todo el predominio a una emoción hazlo a través de un ambiente, natural o creado por el ser humano. (Ira, miedo, dolor, gozo, desesperación, asombro, serenidad etc.)
15. Escucha y transcribe las canciones “Olor a gas” del grupo chileno Los Tres y “Así estoy yo sin ti” de Joaquín Sabina. Intenta contar la historia que cuentan y subraya símiles, metáforas e imágenes.
16. Escribe una canción en coautoría. Realiza un análisis morfológico y creativo del texto en el salón de clase.
17. Escribe un ensayo breve sobre el libro que te tocó leer. El tema es abierto.
18. Expón oralmente ocho razones para convencer a tus compañeros de que lean el libro que te tocó leer.
19. Lee el texto de un compañero; haz un resumen y viceversa.
20. Busca diferencias de registro y estilo entre dos cartas; reescribe una de ellas.

Anexo 4 - Muestras de textos de alumnos

Los siguientes textos fueron escritos por alumnos de diferentes grupos y periodos en los que di clase en Fermatta. La mayoría de los autores formaron parte del taller de cuento que coordiné y sesionó una vez por semana durante más de dos años en las oficinas de Bonsái Publishing; compañía editora musical de la que soy parte. Agradezco profundamente a todos los alumnos que vivieron conmigo este maravilloso proceso.

Canción.

Tour de France

Autor y compositor: Sergio Silva

Intérprete: Furland²

Bajo el sol todo luce igual

menos tú que siempre luces natural

pero hoy algo está mal

y nada parece convencerme a mí

de seguir...

Voy volando en mi bicimoto

y quiero aprender de ti

voy flotando como una nube

que se parece a ti

bajo de ti puedes ver París

y al parecer nada realmente está aquí

pero hoy algo no está bien

---

² www.myspace.com/furlandmx

y nada es lo que aparenta ser

voy volando en mi bicimoto

y quiero aprender de ti

voy flotando como una nube

que se parece a ti...

Canción.

Ojos limón!

Letra y música: Edgar Burciaga³

Ruido de tarde a lo lejos las horas moviendo mi vaso de té

Almas que pasan corriendo apenas hay tiempo para querer

Agua de mar; más que tu calma

Bala de luz; más que tu vuelo

Yo prefiero sus ojos limón

---

³ www.myspace.com/edgarburciaga

Hojas andando en el río; livianas, inquietas, de fiesta, de paz

Somos aliento infinito cambiando de casa,

deseo y final ;

Agua de mar.

Canción.

Mediocre

Letra y Música : Ximena Sariñana⁴

Son las hojas que escribí ayer

el lenguaje que quedó en tu piel

fue la tinta a toda intención

de dejarte lo que son

y poco a poco

el cambio es ocio

Cuando veo ya no estás

y hasta me quieren hasta el final

---

⁴ www.myspace.com/ximenamusic

y me creí tan especial

qué ingenua, mi torpeza

y me sentí, tan esencial

qué ingenua, mi vergüenza

me olvidaste, por mi parte

qué Mediocre ...

Me encanta escucharte hablar

qué elegancia hacerte sentir mal

sólo quiero que quisieras hoy

y demostrarte lo que soy

Y poco a poco, cambio mi odio

no quisiste algo más

y me quiere hasta el final

Y me creí tan especial

qué ingenua, mi torpeza

y me sentí, tan esencial

qué ingenua, mi torpeza

me olvidaste, por mi parte

qué Mediocre ...

Cuento.

CUANDO LLUEVE

Autor: Luis David Palacios

Cuando llueve -como hoy- me siento tan café con crema, tan arroz con leche, tan jarroz!, que no me queda más remedio que recordar y aunque haya pasado por tantas cosas, siempre termino pensando en Don Pancho: mi viejecito.

Las mañanas eran de mis momentos favoritos, Panchito –como yo le decía- siempre estaba como mandarina brillando desde el árbol que no me quedaba más remedio que quererlo. Y cómo no habría de hacerlo si nadie me había colmado –como él- de atenciones. Siempre fue muy otoño y primavera, no tenía que hablarle para que pensara en mí. Temprano cuando empezaba a clarear él ya estaba en pie diciéndome palabras como sólo él sabía, me decía que yo era su pedal de bicicleta, su pata de la cama, su palma para techo, su silla para la lluvia, su rincón de margaritas; y no eran sólo sus palabras las que me hacían estar así como hoy.

Cuando me tocaba la piel se me cambiaba de lugar, era una especie de arena con jabón que me crispaba todas mis hierbas, es difícil decirlo con palabras, era enteramente durazno, manantial maduro, sólo existíamos él y yo en ese momento. Ni las miradas de las

vecinas nos importaban, siempre supe que querían a Panchito pero él solo tenía rodillas para mí.

Fue hace un mes cuando tuve que matarlo. Estaba de hinojos hacia la ventana. Me gustaba mucho cuando se ponía así, cuando empezaba a pensar en mí, y a agradecerme por ser lo que soy- le di con lo primero que encontré. Y lo que estaba más cerca era la viga del techo. Fue tan estrepitosa la sacudida y le di tan fuerte golpe en el cuerpo que su cara se puso de un paraguas de noche... Jamás podré olvidarlo. Sé que nunca pasó por su cabeza que yo podría hacer eso, confiaba mucho en mí. Uno piensa que el amor nos exime de las obligaciones pero no es así. Yo lo amaba con mosaicos desmedidos, con borradores irrefrenables, con espumas secas y pájaros de desierto. Aún lloro cuando pienso en Panchito. Por eso me siento así: tan café negro sin crema, tan arroz sin leche, tan arroz.

Ya no quiero seguir siendo sólo calle, quiero ser naturaleza para poder decidir.

Vinagre

(Cuento)

Yang E. Coutiño

Un hombre subió al metro y me dijo: -“El infierno no huele a azufre, huele a vinagre”- y al tomar la consistencia del mencionado líquido, lo absorbió la Tierra.

Qué Remedios

(Ensayo)

Yang E. Coutiño

En cuanto veo su rostro, el Gato me llama, maúlla, me engancha. Su corazón abre la piel como rosas abren la tierra, su melena ruge como el río llueve; sus ojos se pierden como se pierde el alma. Una mariposa se trepa en su nariz, el Gato es la mariposa y yo. La mariposa vuela y el Gato se queda; yo no siento nada, no siento el Sol ni las cuerdas. En sus bigotes toco una melodía, el Sol lo agradece, el Sol enloquece, el Sol anochece, el bosque... el bosque duerme y despierta con mi música, las plantas nacen con el pulso. Mis manos tejieron ramas y luz; las plantas son verdes y el Pasto soy yo.

El Pasto se pinta blanco con la noche, se oscurece con la Luna. Se escapa por corredores, por pasillos y esferas, por muerte, por tiempo. Se escabulle entre rincones, entre astillas y espinas, entre vértices y lombrices. No soporto la oscuridad, no pinta la noche. Me cubro

con sus ojos y me paro en su sonrisa, las cuerdas del viento son la cárcel, las redes del tiempo no son del Sol: el Sol no aprisiona, el Sol libera... y calcina y termina y prende y me llama pero mis ojos son de ajedrez y mi rostro es negro, solar, endrino. El Sol ya no llama a mi puerta pero aún recuerdo el Pasto y el Pasto aún recuerda al Gato ¿quién recuerda a la Luna? Todos menos yo que pulo el brillo de las estrellas, lo grito y lo como y lo regurgito y la Luna ya no se esconde.

En la oscuridad la piel se tuesta de blanco, oculta el mármol en la noche. La Luna brilla y devora el guiso epidérmico sin sal y cometas, sólo estelas. Vivir en el cielo duele, la nostalgia quema; en melancolía nos ahogamos pero nos bendecimos y jugamos a ser nubes y gatos. Mentira que el cielo sea lo más alto, más alta es la montaña y más alto el mar; las nubes doradas ciñen su espalda e impulsan mi cabello que duerme sobre ellas. Ahora amanece y la Luna duerme en una cueva que le he regalado, suspira y sospecha que la abandono pero no, sólo salgo a pasear entre nubes, que caminar cansa mucho. La Luna se sabe bella y yo... yo me sé dorada.

Caminar cansa pero al atardecer, mi pelo es sólo un hilo: no hay plata ni oro, sólo cobre y argamasa fresca. El cielo me suelta y yo me dejo andar por mis pies y por las caras que no me observan pero sí me duermen y paso, como siempre. Regreso a la brisa dorada pero ahora soy innumerable y me esmero y anudo, tejo, enrolló, muerdo y vuelvo a anudar; la molienda de los hilos sigue y sigue; nacen puertos y casas y mares y estrellas miran las creaciones y se ríen mudas. Nos vigilan o me vigilan porque somos yo y yo hemos sido por mucho tiempo. Atrás viene otra vuelta y otro huso y otra rueca, y más plantas y gente, y montañas y corteza.

Nacen también las sandías y los tomates y lo rojo pero no la sangre, la sangre ya está. El jugo, la savia; los restos los come el Gato con su pico y su cresta y cola peluda que ahora es nívea y sus ojos ya no muerden. Tres veces brota la vida y tres veces invento la muerte; tres veces tres no es tanto cuando el corazón está en un plato y no hay arterias, sólo hay venas; cuando sólo hay una salida, los números lo son todo y hasta la salida estorba, el andar cansa y el viento consume la piel como el Sol engulle retinas.

El Sol está arriba y en el Centro yo; El Sol mira al Gato pero yo no, yo ruedo y giro y revoloteo. La sandía es una pera y la manzana es roja, el tomate está digerido y la sangre es nueva. La vida comienza donde termina y la agonía no es tal cuando platos hay sobre la mesa; cuando aves adornan el mantel. ¿Cuándo adornaré yo la elipse y la vela? ¿Cuándo sentiré la luz de la música? Cuando el Gato ría, la mariposa volverá a ser y volará y el Gato ya no será Sol ni pasto ni estrella. Yo no seré sombra ni seré herrumbre, sólo miraré sus ojos y me perderé en silencio.

SISTEMA DE CONTROL DE COLORES

(Cuento)

Rodrigo Díaz

Hay algunas mujeres que son azules, casi todas en el hemisferio norte del planeta. Todo aquel que se encuentre en sus cinco sentidos quisiera tener contacto con alguna, al menos por una vez en la vida. Las hay azul marino, azul celeste, azul turquesa... las hay de todos

los tipos de azul pero definitivamente las mejores son las azul Pantone® 286C. Se dice que éstas suelen ser buenas amantes y compañeras, y normalmente tienen cualidades para las artes plásticas; sobre todo para la pintura. Irónicamente, las mujeres azul Pantone® 286C, que son pintoras, rara vez utilizan el azul en sus cuadros; más bien tienden mucho a usar el amarillo y algunas otras el morado, que es más o menos parecido al azul. Hay otras que son escultoras, y también las hay abogadas, pero en cualquier caso una mujer azul suele destacar por sobre los y las demás por su manera tan particular de hacer las cosas.

Hay quienes pierden la razón con tan solo pensar en ellas. Existen algunos hombres que desean tanto conocer a una mujer azul que se vuelven locos por querer agradecerles cuando tienen la oportunidad. Yo tuve un vecino que todo lo tenía azul: su casa, sus calcetines, su perro, etc. Él nunca había conocido a una mujer azul pero esperaba que cuando lo hiciera, la mujer quedara sorprendida por la cantidad de azul que había en su casa.

Cuando yo lo conocí estaba casado, pero después se divorció (los niños se los quedó la madre) y aunque a ciencia cierta nadie supo el porqué de la separación, era evidente que esto de los colores tenía mucho que ver. Lo de los colores siempre tenía que ver con todo. Mi vecino jamás logró conocer a una mujer azul, y lo último que supe de él fue que tenía una demanda por no pagar la pensión de su ex-mujer. Algunos piensan que no todo es bueno en cuanto a las mujeres azules respecta. Es en realidad alarmante el número de personas que han perdido la cabeza por estar pensando en mujeres azules, y de verdad no quisiera ser parte de la estadística, pero es muy difícil no pensar en ellas. Se dice también que el que escucha el canto de una mujer azul Pantone® 286C entra en un estado de psicosis, muy parecido al que entraban los marineros cuando escuchaban el canto de las

sirenas, cuando éstas se dignaban a salir a la superficie, cosa que ya no acostumbran tanto como antes. Por esta y otras razones muchos evitan ver la realidad y no ven a las mujeres azul Pantone® 286C como algo de admirarse e incluso les temen; algunos muy ciegos incluso las ven de otros colores. Yo tenía un tío que decía que en realidad eran de color gris, pero aclaro que sufría alguna especie de discromatopsia. Yo trato de ser muy objetivo en estos temas tan delicados, y por eso creo que no " me dejo llevar por todo lo que se dice. Yo pienso que nadie debería temerles, aunque acepto " que las mujeres azul Pantone® 286C pueden llegar a intimidar, sobre todo por las diferencias de color. Lo de los colores siempre tiene que ver con todo. Es algo extraño, pues aunque todos quieren conocer a una mujer azul, pocos tienen el valor para acercarse a ellas.

La clave está en saber hablarles; a una mujer de esta categoría no se le puede hablar de cualquier forma si se quiere captar su atención y si se quiere hacerle pasar un rato agradable.

La voz de quien se dirige a ellas debe ser suave y muy musical; casi cantadito, y sin gritar. A las mujeres azules les gusta mucho la música, y por el contrario, casi no les gustan los gritos. El lenguaje a utilizar también debe manejarse con extrema precaución, pues a las mujeres azul Pantone® 286C no les gusta para nada el lenguaje popular, y no es porque sean clasistas sino porque para ellas la estética es una cosa muy importante, y que debe tomarse en cuenta siempre. También hay que saber elegir los temas de los que se va a hablar.

Las mujeres azules no van a llegar y hablar contigo de cualquier cosa así como así, pues tienen una reputación que proteger. No podría uno llegar contando cosas tristes, cosas

como perder la patria potestad de tus hijos... Sé de buena fuente, que los temas sobre los que más debaten las mujeres azules son: política internacional, los cambios climáticos de los últimos tiempos, la música instrumental (no les gusta la música cantada a menos que canten ellas), la pintura del barroco (bellísima, por cierto) y finalmente, la manera correcta en la que deben de apreciarse los pequeños placeres de la vida. Pudiera parecer poco, pero las mujeres azul Pantone® 286C están altamente capacitadas para hablar de estos temas por horas y horas. Otro detalle que se debe tomar muy en cuenta es el color. Las mujeres azules no son para nada ingenuas y aunque ha habido algunos individuos que han tratado de engañarlas vistiéndose todos de azul (como mi ex-vecino), ellas saben que no hay hombres azules. Podría esto parecer un problema mayor, pero la realidad es que mientras uno actúe con naturalidad y prudencia, ellas no tendrán inconveniente en pasar un rato charlando con uno, aunque lo de los colores siempre tenga que ver con todo. Yo nunca he tenido el gusto de conocer a una mujer tan maravillosa, y definitivamente no me siento preparado para cuando el momento llegue. No sabría siquiera a dónde invitarla. Se me ocurre que podría invitarla a dar un paseo en bote, o tal vez pudiéramos tener una bonita tardeada en algún café barato del centro, de preferencia uno donde haya “refil”, y ojalá me toque salir con una de las que son pintoras para platicar con ella de mis cuadros favoritos. Solo espero que cuando yo conozca a una mujer azul Pantone® 286C ella no se deje llevar por mi oxidado color naranja y que contra toda lógica, eso de los colores quede de lado por un instante, al menos por un instante.

Volar sin zapatos

(Cuento)

Yunuén García

Tengo que ir a la puerta, ya mi mamá me grito dos veces: " Carmelo ve a recoger las cajas, cuenta que sean seis del número ocho y que no sean del mismo color", y después, siempre me dice: "Ándele mi Carmelito, me las deja aquí en la cocina y le voy a dar de premio una rebanada grande de pastel". Yo nomás voy por el pastel. Si supiera que me da un miedo bien feo pararme en la puerta y más hoy, que está lloviendo y el aire esta refuerte. Nomás que no me vea que estoy aquí amarrándome con el mecate al ropero pa no salir volando.

Mamá dice que soy un niño muy simpático y bonachón. Yo nunca he entendido qué es eso, pero me imagino que es como panzón, porque es lo más grande que tengo y de lo que la gente se asombra, me imagino que porque es un don y ellos no lo tienen. Así me dijo una vez mi mamá: que Dios me había dado un alma muy ligera. Y para que no me fuera a ir volando por el mundo, me regaló más cuerpo. Además ella dice que los globos también son gordos, gordos y redondos, y dan felicidad a muchos niños y a nosotros nos dan el pan. Yo nunca he visto llegar el pan sobre los globos o colgado de ellos, pero me imagino que llega muy temprano cuando yo sigo dormido. A mí me da mucho miedo volar, por eso no quiero dejar de ser gordito. Mi mamá me cuenta, que mis abuelos también trabajaban en lo mismo que nosotros, que ellos nos lo heredaron. Ellos le pidieron mucho a Dios que les diera un trabajo y un día les llegó del cielo lo de los globos. Yo creo que les llegó colgado en globos como el pan.

Mis abuelos se murieron por flacos, mi mamá me explicó que entre más viejo eres, tu alma pesa más y ya no necesitas estar panzón, pero a ellos se les pasó y se fueron al cielo. Yo pienso que el alma los jaló y están por ahí volando, creo que a veces los veo. Yo por eso cuando sea viejo voy a seguir gordo, porque si mi alma no se hace pesada, no quiero terminar volando por las nubes, aunque ya no vea a mis abuelos. A veces cuando juego con los niños y me obligan a subirme a un árbol y veo desde allá arriba, pienso que todo se vería peor si saliera volando. Los niños dicen que si me caigo de arriba no me pasaría nada, si uso mi panza de almohada, pero a mí eso igual me espanta. Yo he visto que hasta los pájaros se caen del cielo, cuando me los encuentro muertos en el jardín, y se me pone la piel de gallina y pienso: ¡Ay! Carmelo, nomás deja de comer y al rato vas a terminar igual", y entonces yo corro a la cocina y me como algo. También me da mucho

miedo en las noches cuando veo la luna bien cerquita de la ventana y me imagino que mi alma me jala hasta allá, nomás de pensarlo hasta el hambre se me quita. Por eso ya duermo con zapatos, así si me pongo flaco de noche y empiezo a elevarme, ya no volaría de cabeza porque mis pies pesarían más. Además siempre traigo este mecate en mi bolsa, por si salgo al campo y me jala el aire, yo rápido lo saco y me atoro en un árbol para no salir volando, no quiero salir volando.

Hoy está lloviendo fuerte, y me da miedo salir volando, además mi mamá me dijo cuando llegue de la escuela, que se me habían bajado mis cachetes. Del miedo casi me hago del dos, lo bueno es que ya estábamos en la casa, si no sí usaba mi mecate. Por eso hoy mejor me quedo aquí, voy a ayudar a mi mamá a inflar y pintar los globos, aunque me mande a recoger las cajas a la puerta, yo solo voy porque después me da pastel y así voy a rellenar mis cachetes otra vez. ¡Chin! Ya mi mamá me grito por tercera vez, ya me tocó..., voy a recoger las cajas, espero que no vea el mecate, no quiero salir volando. Pero bueno con todo y golpe hoy no voy a volar.

BIBLIOGRAFÍA

Alatorre, Antonio. *Los 1001 años de la lengua española*. México: FCE, 2004

Arenas Paula. *Curso de escritura creativa*. Madrid: Perymat, 2006

Bellatín, Mario (coordinador) . *El arte de enseñar a escribir*. México: FCE, 2007

Beristain, Helena. *Diccionario de retórica y poética*. México: Porrúa, 2006

Borbolla, Óscar de la . *Manual de creación literaria*. México: Grupo Editorial Patria. 2002

Cabrera, F., Donoso, T. y Marín, María. *El proceso lector y su evaluación*. Barcelona: Learte, 1994

Cantero, F. J.,Mendoza, A. y Romea, C. *Didáctica de la lengua y la literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI*, Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1997.

Cassany, Daniel. *Construir la escritura*. Barcelona: Paidós, 1999.

Castellanos Rosario. *Poesía no eres tú*. México: FCE, 2001.

Castro, Rodolfo. *La intuición de leer, la intención de narrar*. México: Croma/Paidós. 2002

Callero,J. *De la letra al texto. Taller de escritura*. Barcelona: Octaedro, 1996

Escalante Beatriz. *Curso de redacción para escritores y periodistas*. México: Porrúa,1998

Franco, Lourdes. *Literatura hispanoamericana*. México: Limusa, 2006

- Gómez, Redondo Fernando. *La crítica literaria del siglo XX*. Barcelona: EDAF, 1996
- Gómez, Torrego Leonardo. *Gramática didáctica del español*. Madrid: SM, 2002
- Guijosa, Marcela, Bertha Hiriart. *Taller de escritura creativa*. México: Paidós, 2003
- Grijelmo, Alex. *La gramática descomplicada*. Madrid: Taurus, 2006
- Grijelmo, Alex. *La seducción de las palabras*. Madrid: Taurus, 2001
- Lázaro, Carreter Fernando, Evaristo Correa Calderón. *Cómo se comenta un texto literario*. México: Publicaciones cultural, 1985
- Maqueo, Ana María, Juan Coronado. *Lengua y literatura*. México: Limusa 2005
- Mc. Kee, Robert. *El guión*. Barcelona: Alba, 2002
- Moreno de Alba, José G. *Suma de minucias del lenguaje*. México: FCE, 2003
- Osarte, Garayoa Xavier. *Taller de poesía*. Barcelona: EDUNSA, 1997
- Prado, Aragonés Josefina. *Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI*. Madrid: La Muralla, 2004.
- Prieto, Carlos. *Cinco mil años de palabras*. México: FCE, 2005
- Randall, Rona. *Escribir Ficción*. Barcelona: Paidós, 2003
- Rodari, Gianni. *Gramática de la fantasía*. Madrid: Planeta 2003
- Ruiz, Bernardo. *De escritura*. México: CONACULTA/FONCA: 2006

Saavedra Morales Rosalinda. *Selección de lecturas; Didáctica de la Lengua y la Literatura*. México: UNAM, 2003

Timbal-Duclaux, Louis. *Escritura Creativa*. París: Editions Retz /EDAF. 1986/1993

Trask, R.L, Bill Mayblin. *Lingüística para todos*. Barcelona: Paidós, 2006

Vargas, Llosa Mario. *Cartas a un joven novelista*. Barcelona: Ariel/Planeta, 1997

Vidrio, Martha. *Escribir para el cine*. México: UdG, 1997

Weinberg, Liliana. *El ensayo, entre el paraíso y el infierno*. México: Fondo de Cultura Económica, 2001