

ARTÍCULOS ORIGINALES DE INVESTIGACIÓN

La poesía del encarcelamiento de Raúl Zurita en el aula: una propuesta didáctica¹

*The poetry of imprisonment of Raul Zurita
in the classroom: a didactic proposal*

Ignacio Ballester Pardo*

Resumen: Raúl Zurita (Santiago de Chile, 1950) fue encarcelado con el Golpe de Estado chileno (1973). Durante los días en que estuvo preso reconoce haber sufrido la experiencia que permea buena parte de su obra. Al hilo del proyecto de *La nana de la cebolla* (2022), nos centraremos en algunos de los poemas que podemos llevar al aula de secundaria. De ese modo reflexionaremos sobre la llamada “poesía del conflicto” y cómo la represión, la reclusión y la falta de libertades y derechos humanos no supone un mutismo sino, al contrario, una causa para expresar el dolor. Este resulta común al ser humano, por lo que la “poesía carcelaria” del reconocido escritor chileno permitirá trabajar tanto el pensamiento crítico como los ODS. La conclusión nos llevará a implementar su obra, definida como compleja por parte de la crítica que apenas la ha estudiado desde una perspectiva docente, como educación literaria.

Palabras clave: Literatura, Chile, cárcel, violencia, represión.

Abstract: Raúl Zurita (Santiago de Chile, 1950) was imprisoned with the Chilean Coup d'état (1973). During the days in which he was imprisoned he acknowledges having suffered the experience that permeates much of his work. In line with the *Onion Lullaby* project (2022), we will focus on some of the poems that we can put into effect to the secondary school classroom. In this way we will reflect on the so-called “poetry of conflict” and how repression, seclusion and the lack of freedom and human rights does not imply silence but, on the contrary, a cause to express pain. This is common to human beings, so the “prison poetry” of the renowned Chilean writer will allow us to work on both critical thinking and the SDGs. The conclusion will lead us to implement this work, defined as complex by critics who have barely studied it from a teaching perspective, as literary education.

Keywords: Literature, Chile, jail, violence, repression.

*Universidad de Alicante, Departamento de Innovación y Formación Didáctica, España, ignacio.ballester@ua.es

Introducción

Raúl Zurita Canessa (Santiago, Chile, 1950) estuvo en la cárcel durante dos semanas tras el Golpe de Estado chileno. La experiencia fue tan dura que reconoce en la violencia sufrida durante esos días, hace más de cuarenta años, la causa del mal que influye igualmente en su escritura (Rovira, 2011; Alemany, 2022): el Parkinson. De tal manera lo expresaba el propio autor al ser investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante en 2015. El testimonio se publicó de la siguiente manera (Zurita, 2015b) y, posteriormente, tuvo varias ediciones:

En la madrugada del 11 de septiembre de 1973, en Valparaíso, día del golpe militar en Chile, fui detenido mientras me dirigía a la Universidad Técnica Federico Santa María donde estudiaba Ingeniería después de una noche en blanco, y encarcelado en la bodega del carguero Maipo, uno de los tantos barcos que fueron usados como campos de detención y de tortura. Seríamos al menos ochocientos en un lugar en el que apenas cabrían cincuenta y el hacinamiento y el cansancio nos hacía doblarnos unos contra otros sin que pudiéramos terminar de caer por la falta de espacio. Las paredes de acero del buque nos aislaban completamente y el único contacto que teníamos con el exterior, fuera de las golpizas cuando nos subían a cubierta, era el cuadrado del cielo que, diez metros más arriba, recortaba la escotilla del techo desde donde nos vigilaban. En ese pequeño trozo de cielo se veía amanecer, avanzar la mañana, caer la tarde. En las noches despejadas se alcanzaban a ver algunas estrellas, unos opacos punto [*sic*] de luz infinitamente lejanos que es como se pueden ver las estrellas desde el fondo de la bodega de un barco. A veces cerraban la escotilla y echaban a andar los motores del barco. La oscuridad era absoluta y en el hacinamiento solo sentía la masa multiforme de los cuerpos estrechados con el mío que se deformaban y volvían a formarse como una ameba negra. Nada hay que palpite más que ese amasijo de estómagos, de torsos, de brazos, de piernas, pegados en la más completa oscuridad. Es un latido casi ensordecir, [*sic*] como si no fuera solo el presente sino que fuese el palpito de la humanidad entera confinada en la bodega de un barco (Zurita, 2015a: 2-3).

Esa experiencia traumática vivida durante la represión por el Golpe de Estado chileno se da en la obra poética que proponemos en este trabajo. Lo hacemos a partir de la crítica reciente, que detona en la última década (Alemany, Valero y Sanchis, 2016). Y tenemos en cuenta para ello la distancia entre vida y obra de cualquier texto literario: la primera *refracta* en la segunda, a la manera de Bajtín (2002). Reconocemos una influencia directa o indirecta en los ejemplos seleccionados, con base en el encarcelamiento. Así lo tratamos de mostrar en lo que sigue, desde el concepto de “apropiación” que, entre otras referencias, desarrolla Grimm (1993).

Recordemos que Zurita es uno de los autores más reconocidos a nivel internacional –su obra ha sido traducida al inglés, italiano, francés, árabe, hindi, esloveno, alemán, ruso, noruego o chino–, merecedor de galardones como el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, Premio Nacional de Literatura de Chile, Premio Iberoamericano Reina Sofía o el Premio Internazionale Alberto Dubito. Sin embargo, su obra apenas se ha implementado desde el aula de Geografía (Gómez-Trigueros, 2016) o desde algún poemario o libro de texto puntual

(González, s. f.). Como advertimos, también cabe en la Didáctica de la Lengua y la Literatura. La abstracción de sus versos –y de sus Acciones de arte, según veremos (el verbo no es casual)– dialoga, sin embargo, con la irreverencia e incluso el humor con que habla junto a Hernández Montecinos a propósito del encarcelamiento sufrido:

Una vez me pasó algo que no deja de ser significativo. Estaba en una universidad estadounidense y me presentan: “Y fue encarcelado y torturado bajo el régimen del dictador argentino Augusto Pinochet”. Y me vinieron ganas de decir “pero no, es nuestro dictador, lo sufrimos nosotros”. Está bien que la Argentina tenga el tango, Borges, el fútbol, pero Pinochet es nuestro. Tremendo (Zurita, 2017: 153).

¿Cómo escribir tras estar en prisión? ¿De qué manera la cárcel te enferma? Son preguntas que trata el autor en los últimos años para explicar su poética:

Después fue llevado a la Escuela de Infantería de Marina. “Yo sentía que quienes procedían eran jóvenes marinos y militares. Para llegar a ese lugar, ubicado en Las Salinas, sentía que descendíamos como en espiral, ¡ese era el descenso al infierno!”, expresa. En un patio de la escuela había “unos 500 tipos tirados en el suelo”, relata el autor de *Tu vida rompiéndose*. Cree que permaneció allí entre tres a cuatro horas. En ese sitio recibió las primeras golpizas.

Los militares formaban callejones oscuros. Zurita recuerda una particular pateadura. “Tengo la imagen de las botas negras golpeando mi cabeza”, dice, y por primera vez relaciona aquellos golpes con la enfermedad que afecta su sistema nervioso, y a raíz de la cual fue intervenido en Italia: “Sin duda, sí, había hecho esa relación” (García, 2019).

Así pues, a pesar del dolor sufrido, su escritura (y, por tanto, también la lectura de esta) supone una “alegoría de la desolación y la esperanza”, como señala Rovira (2015). La lectura entonces de su obra *Purgatorio* (1979) durante la escritura de ese complejo proceso de reclusión lleva a una influencia mayor (Alemany, 2022: 17), *meta-limitada* pero superada por las interpretaciones que caben en el aula. Se trata de una experiencia sobre la que es imprescindible reflexionar, todavía, tristemente, en las aulas.

En el marco de la LOMLOE (2020), la nueva ley educativa española, planteamos en lo que sigue un estudio de la literatura carcelaria de Zurita para el aula de Primaria y Secundaria. A favor de la multiculturalidad (López, 2020) y de Recursos Educativos Abiertos (REA) como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (https://www.cervantesvirtual.com/portales/raul_zurita/) que dirige su principal estudioso, Rovira (2015). En dicha página se encuentra buena parte de su obra, digitalizada, de libre acceso. Planteamos la lectura de poesía para la educación literaria, el pensamiento crítico y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La metodología parte de un poeta que lee y admira Zurita, el también encarcelado Miguel Hernández. Con base en la guía didáctica que sobre él preparé en *La nana de la cebolla* (2022), expongo a continuación una ruta para leerlo a propósito de su experiencia carcelaria. Si bien tal experiencia fue puntual y única, en el sentido de que no se trató de una prisión como tal, sino de un barco –“la grave situación dictatorial que llevará a la encarcelación y a la tortura en el carguero Maipo” (Munizza, 2020: 67)–; lo ahí vivido influye en la escritura y, también, en la lectura de las Acciones de arte y de los textos que a continuación mencionamos.

Desarrollo

Existen propuestas didácticas como la de González (s. f.) a propósito de *INRI* (2004) o directamente libros de texto para las aulas, en este caso, chilenas (Álvarez *et al.*, 2013). Según la excelente investigación desarrollada por Gómez-Trigueros (2015), la obra de Zurita puede leerse en el aula de Geografía. Además, se avala el éxito de la didáctica con base en la obra zuritiana de cara a la formación de docentes en dicha área, por la experiencia de Gómez-Trigueros en la Universidad de Alicante: “se ha logrado que el 97 % del alumnado que ha trabajado los contenidos geográficos a partir de esta propuesta haya alcanzado los objetivos marcados” (Gómez-Trigueros, 2016: 222).

Así pues, en el marco de los ODS resulta nuclear el poeta que nos ocupa para comprender la experiencia carcelaria en la educación literaria, lo cual no quiere decir, así lo sostiene la LOMLOE de manera transversal, que la dinámica no se vincule con otras disciplinas como la mencionada Geografía.

Según Solé (1998) podemos plantear una situación de aprendizaje (LOMLOE, 2020) para comprender a Zurita antes, durante y después de la lectura. Comenzaremos con experiencias cercanas a la llamada Escritura material (Rovira, 2015; citado por Zurita, 2015c), como base de la multimodalidad (Rovira-Collado *et al.*, 2021), para acercarnos a la poesía plenamente verbal, *Zurita* (2012). El texto convive con otras artes, pues, como las visuales. Por ello se representa el texto en el paisaje, de otro modo distinto al tradicional. Por ello, es importante, a pesar de tratarse de un ejercicio tradicional, conocer el contexto que origina el texto. En este caso la Historia es el andamiaje de la Literatura. Podemos conocer el Golpe de Estado chileno para entender otros muchos que se dieron en Latinoamérica durante el siglo pasado. Conocer la biografía del autor nos permite recordar que, en 1973 (imagen 1):

Imagen 1. Cronología de Raúl Zurita

Fuente: Rovira (2015).

Leemos la información en una página oficial, fiable, como es la BVMC, repositorio que cumple veinticinco años como principal espacio digital para la literatura. Y entendemos el hilo que podríamos crear, digital o físicamente, a propósito de otras referencias para la literatura del encarcelamiento. Es posible crear un eje cronológico interactivo, multimodal, que dé paso a la vida y la obra de poetas que seleccionamos con base en unos criterios estético-literarios y didáctico-pedagógicos (de Amo, 2003; citado por Cerrillo, 2007). Esto es, a partir del lenguaje figurado y del pensamiento crítico.

En primer lugar, diseñamos una serie de actividades para leer a Zurita en el aula de Primaria: en primer (de seis a ocho años), segundo (de ocho a diez) y tercer ciclo (de diez a doce), respectivamente. Nos basamos para ello en el Colectivo Acciones de Arte (CADA), del que el chileno formó parte (Munizza, 2019: 274). Desde ese marco llevó a cabo tres instalaciones de las que ahora hablamos a propósito del encarcelamiento.

En 1982, el poeta mandó escribir en el cielo de Nueva York los quince primeros versos de su poema “La vida nueva” (Rovira, 2015). La Acción de arte quedó impresa en su libro *Anteparaíso* (2016). Uno de los versos es “Mi dios es hambre” y se liga directamente con el ODS 2. Hambre cero (imagen 2):

Imagen 2. “Mi dios es hambre”

Quince primeros versos de su poema "La vida nueva" escritos por cinco aviones en humo blanco sobre el cielo de Nueva York.

Fuente: Zurita (1982).

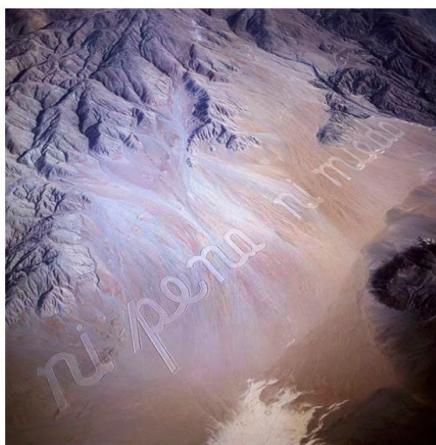
Más allá del interés que puede despertar dicha práctica en el aula de primer ciclo de Primaria, podemos entender que el poeta obliga a mirar el cielo en una de las ciudades más importantes del siglo pasado con el objetivo de entender que ahí, en el cielo, no se encuentra dios; sino que nuestra supervivencia depende del alimento, de los nutrientes reales, de la habitabilidad. Dicha concepción nos lleva a una filosofía de la educación y a un pensamiento crítico que es posible mostrar mediando durante la lectura. Por supuesto, la actividad se complementaría con la escritura en un espacio allende el papel, la grafía.

La lectoescritura se pondría en práctica en un espacio natural, aunque luego termine impresa o como REA. Ello, además, debido a la síntesis de los versos, nos permitiría concentrar aquello que queremos decir, a precisar el lenguaje con las características de la LIJ (Cerrillo) que operan a estas edades: hilo narrativo, único protagonista como personaje habitual en la trama, estructuras breves y sencillas, que no simples, convivencia con otros modos, sobre todo, visuales. Además, el hecho de que tales versos fueran escritos sobre el cielo de los barrios populares neoyorquinos nos permite entender el objetivo de Zurita, que también es el nuestro en el aula: acercar la poesía a un público amplio, que tradicionalmente no ha leído obras como la que aquí tratamos. Así lo explica su propio autor (Zurita, 2015a: 6):

El trasfondo de ese poema no es el cielo iluminado sino la noche, la oscuridad de todas las prisiones, de todas las cárceles clandestinas, de todas las bodegas usadas como jaulas de hombre, de todos los cuartos donde hay seres humanos que van a matar. Las quince frases del poema no están trazadas sobre el azul del cielo de esas fotografías, están trazadas sobre lo más oscuro de nuestro mundo.

No en el cielo, en el aire, sino en el desierto, en la tierra, el poeta escribió en 1993 “ni pena ni miedo”; poema de tres kilómetros escrito en el Desierto de Atacama (imagen 3):

Imagen 3. “Ni pena ni miedo”

Ni pena ni miedo, poema de tres kilómetros excavado en el desierto de Atacama, al sur de Antofagasta, 1993
Foto: Guy Wenborne

Fuente: Zurita (1993).

Emociones sentidas en prisión, como la pena o el miedo, son negadas en este caso para estudiantes de ocho a diez años. Además de la oración copulativa, cuyo verbo elidido podríamos tratar de averiguar mediante un debate, con base en la oralidad, radica otra vez en la materialidad de la escritura el interés que despierta en el aula la escritura carcelaria:

Si las letras de un poema sobre la página vienen a ser “las múltiples perforaciones de un cuerpo herido” (Zurita, *Sobre el amor* 30), el desierto corporiza un país y un continente herido. Hay consenso en que el poema “Ni pena ni miedo” interpreta la sutura, la cicatriz, del trauma de la dictadura, el desmantelamiento de la democracia, los exonerados, encarcelados, torturados, muertos y desaparecidos. Durante la dictadura se registraron numerosos casos de violaciones a los derechos humanos cuyo escenario fue el desierto; de allí la importancia de reterritorializar el Desierto de Atacama para intervenir los sentidos de las construcciones discursivas que lo asocian al dolor, a la soledad y al miedo, a la inmutabilidad, pasividad e infertilidad (Donoso y Espinaza, 2015: 75).

No hay mayor libertad que escribir en el desierto, parece decirnos el poeta. También cabe la posibilidad de entender esta declaración no como un manifiesto humano sino de la madre naturaleza, ante el cambio climático, ante los ODS con los que concluiremos a modo de síntesis y otros vinculados con la Vida de ecosistemas terrestres, ODS 15. Planteamos ante una lectura

inicial, mucho más experiencial, el debate sobre el estado anímico. ¿A qué tenemos pena o miedo? ¿A la cárcel? ¿Cómo expresar dichas emociones? Desde las variedades lingüísticas se entenderían en el ámbito hispanoamericano la pena no sólo como la tristeza sino también como la vergüenza que puede sentir una persona al salir de prisión, por el estigma social. En ese sentido cabe destacar, meta-carcelariamente, que el principal crítico de Zurita, Rovira, también estuvo preso por sus ideales durante y tras la dictadura franquista en España.

Finalmente, en lo que a Primaria respecta, el tercer ciclo (de diez a doce años) leería en los acantilados de las costas de Chile: motivo recurrente del famoso “Canto a su amor desaparecido” (1985). En esta ocasión hablamos de un proyecto que todavía no se ha llevado a la práctica. Se trata del boceto o bosquejo de escribir en las rocas sobre las que choca el mar. La imagen, ante todo, poética, vuelve a hacernos pensar en los ODS 13 y 14; Acción por el clima y Vida submarina (imagen 4):

Imagen 4. *Verás un mar de piedras*

Fuente: Zurita (s. f.).

Tenemos en cuenta la intertextualidad (Genette, 1989) a partir de la cual se relaciona un texto con otro, como apropiación (Grimm, 1993). En el aula, mediante el intertexto lector (Mendoza, 2004), esta imagen nos llevaría a las entrevistas con Hernández Montecinos (Zurita, 2017) y a una poética que permite entender el espacio natural y la historia desde la educación literaria. Desde versos breves, sin rima, se comprende la tradición literaria que otorga en el ritmo de teselas de escritura material –con base en el encarcelamiento sufrido– un canto amoroso, de esperanza, contra el odio vivido: Dicha actividad se podría vincular, por ejemplo, con el contexto de chapapote o *pellets* que llegan a las costas españolas (Casteleiro, 2024), pero también con el narco y los refugiados que acaban en la cárcel igualmente al arribar a puerto. El muro, la prisión, es la tierra, construida, con la escritura, por el ser humano.

En segundo lugar, recopilamos los poemas carcelarios de Zurita (2012, 2019) para Secundaria: en la ESO (de doce a dieciséis años) y bachillerato (de dieciséis a la mayoría de edad: dieciocho años). Conecta con su libro *Zurita* (2012) el hecho de que “Verás un mar de piedras” (715-736) se imprime en el extenso volumen. A la manera de los poemas en el cielo de Nueva York, el proyecto en las costas de Chile pasa de ser *performance*, efímera, a texto que podemos leer en formato libro. *Performance*, por cierto, que trató de imitarse, esta vez con drones, en México, en abril de 2021. Junto a Zurita iban a participar Maricela Guerrero, Ruperta Bautista y Luis Felipe Fabre, pero el evento se canceló a última hora (Alba, 2021).

También se compone la serie “El país de tablas” (Zurita, 2012: 275-294) de quince textos. Esta vez más extensos, de ahí que los planteemos para Secundaria. Se trata de “Prisión Estadio Chile”, “Prisión Estadio Playa Ancha”, “Prisión Campamento Pisagua”, “Prisión Villa Grimaldi”, “Prisión Tres Álamos”, “Prisión Colonia Dignidad”, “Prisión buque Escuela Esmeralda”, “Prisión Carguero Maipo”, “Prisión Carguero Lebu”, “Prisión Cuartel Armada”, “Prisión Escuela Militar Bernardo O’Higgins”, “Prisión Isla Mocha”, “Prisión Puchuncaví”, “Prisión Isla Quiriquina” y “Prisión Estadio Nacional” –enclaves que es posible ubicar geográficamente a la manera de Gómez-Trigueros–; poemas en prosa que se presentan con el epígrafe que, de manera testimonial, describe lo sucedido en el carguero Maipo: “Entonces vimos el país de tablas cruzado entre los muros del mar Interminables chilenas las barracas de sus cárceles se alargaban perdiéndose” (Zurita, 2015a: 277); lo que plantea dos rasgos estético-literarios fundamentales para la poética zuritiana: la libertad de puntuación, en íntima relación con la semántica del texto, y el hipérbaton como estructura sintáctica que se debe al ritmo particular de quien escribe, ligada a su propia cadencia: fácil de percibir en cualquiera de las

lecturas públicas que podemos encontrar, valga citar de nuevo, su portal en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Según el extraordinario estudio sobre la interculturalidad zuritiana de Raquel López Sánchez (2020: 484),

con las series “Barracas” y “El país de tablas”, “Tu rota noche” resuelve un truculento recorrido por las prisiones y campos de concentración chilenos en lo que constituye la recreación intertextual del Canto Duodécimo dantesco y, por ende, la del primer recinto del “Séptimo círculo”, en que agonizan los violentos contra el prójimo. El mar en que se desarrolla la segunda división zuritiana testimonia el tránsito a través de un océano de influencia bíblica que deja al descubierto las ruinas emergentes del golpe pinochetista.

Aunque numerosos resultan los ejemplos de poesía carcelaria, nos detenemos en el que directamente se vincula con su experiencia en el barco, tras el Golpe de Estado. Lo que nos permitiría entender en el aula el concepto de yo lírico; pues en el poema, a diferencia del testimonio con el que abríamos este trabajo, al ser investido Doctor Honoris Causa (2015), aquí el personaje se desdobra: “yo abrazaba el dolor de un otro”, para empatizar con la colectividad que ha sufrido el encarcelamiento. Seguimos la última versión del poema “Prisión carguero Maipo” (Zurita, 2019: 219), comentado por Munizza (2020: 90-91):

PRISIÓN CARGUERO MAIPO

-Empalizados farellones-

El bramido del inmenso Pacífico
resonaba como si quisiera decir
algo mientras que más abajo,
amontonados como sacos en la
bodega del buque carguero Maipo,
yo abrazaba el dolor de un otro y
aún me parecía sentir los pájaros
sobrevolando la playa. sí, yo oí
al otro en las rocas y la arena
muerta caía sobre ellas como
tus ojos jamás vistos cubriéndolas

-Bahía de Valparaíso/ 1973. Prisiones

Y así seguía el descenso encallado entre sus muertos el carguero Maipo reaparecerá en el desierto

Y al lado los mismos farellones rugientes del mar uno frente al otro altos tempestuosos mostrando
arriba la angosta franja del cielo

Cuando todo el frente de la muerte entró en el mar como un continente en las furiosas aguas Son las
mareas golpeando los empalizados farellones de Chile repiten los prisioneros del Maipo mirándolas
Los cargamos replica la escuadra de tabla arrastrándolos entre los acantilados del Pacífico
nudosos ciegos llevándoselos

A lo que añade Munizza (2020: 91):

Este poema está presente también en la versión del 1994 de *La Vida Nueva*, si bien es cierto que entre los dos poemas hay una consistente diferencia desde el punto de vista semiótico. Semánticamente, el sentido sigue siendo el mismo, pues dentro de un apartado poético cuyos títulos han sido definidos como “prisiones”, Raúl Zurita reaviva en su memoria lo que ha sido el martirio sufrido en el Carguero Maipo. El poema es perfecta representación pues de lo que ha sufrido el poeta y que en sus entrevistas cuenta varias veces.

Y continuando con la exégesis que proponemos para el aula:

Los primeros versos del poema: “amontonados como sacos en la / bodega del buque carguero Maipo, / yo abrazaba el dolor de un otro” corresponden a la descripción del poeta en *Son importantes las estrellas*, dando en el poema la idea de la fusión desoladora de los cuerpos. La “angosta franja del cielo” refleja perfectamente la escotilla de la que se podía ver amanecer y ese puñado de estrellas. Asimismo, los últimos durísimos versos “los cargamos” dan voz a través del poema al horror de los carabineros que arrojaban cuerpos en los camiones. La memoria dolorosa de este apartado por lo tanto se erige con este poema, dejando descubierta la herida de la patria (Munizza, 2020: 91-92).

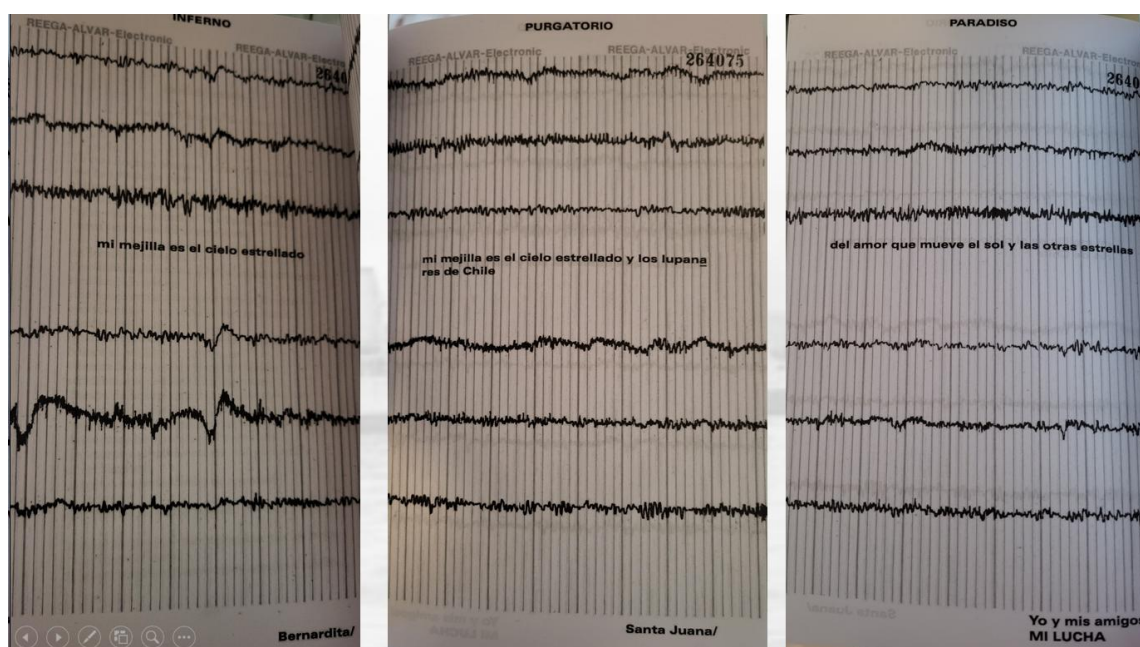
Junto a los recursos mencionados con atención por la crítica, se plantea para el aula una actividad tras la lectura: la investigación de poetas que hayan estado y escrito sobre la cárcel, en ese orden; a la manera de Hernández (Ballester, 2022). El proyecto se desarrollaría en grupos, en cualquier curso de la ESO. Y se vincularía con el concepto de ficción, ya que Zurita parte del testimonio, a modo de poesía documental, y entrecruza con la Historia y la Geografía (Gómez-Trigueros), intrahistorias, reales o ficticias, que puede comprender el alumnado y desarrollar desde su propio contexto: español, chileno o latinoamericano.

No sólo destacan tales poemas, verbales, otros ejemplos de su libro *Zurita* serían: el famoso pero también durísimo poema “Fellatio” (Zurita, 2012: 497), el contexto carcelario que se respira igualmente en “110973” (Zurita, 2012: 502), la serie de tres poemas breves titulados todos ellos “Auschwitz” en “Verás flotas alejándose” (Zurita, 2012: 603-607); o “Su rota vida”

(Zurita, 2012: 617), desde la perspectiva del cuerpo y la violencia, como nuda vida (Agamben, 2006), estudiado por Quijano (2024) en el marco de México, país con el que también se puede relacionar a Zurita (Ballester, 2016).

Ahora bien, terminamos con un poema que retoma la multimodalidad (Rovira-Collado, *et al.*) descrita para Primaria; esta vez, para Bachillerato por la relación con la literatura universal y la intertextualidad (Mendoza y Tarrab) de “Arrumbadas planchas”, donde el texto se presenta entre un encefalograma que da cuenta de las secuelas causadas tras la violencia sufrida:

Imagen 5: “Arrumbadas planchas”

Fuente: Zurita (2012: 451-454).

Como hacemos con Rovira o Munizza, el alumnado debería compartir, oralmente o por escrito, como debate o reseña, su reflexión tras la lectura del poema que cierra *El Sermón de la Montaña* (1971): previo a su encarcelamiento, pero presagio de la violencia que detonará en Chile y en él, de manera metonímica y autobiográfica (Rovira, 2011: 106). Esta se podría comparar después con la que, individual o grupalmente, podrían publicar, a modo de investigación, tras la revisión crítica. Donde darían, citemos de nuevo a la reciente crítica, con la siguiente interpretación:

A partir de *El Sermón de la Montaña* se halla el uso de los que hemos denominado “préstamos literarios”, necesarios para delimitar un contexto infernal, marcado por la infancia y por un ambiente desolador. Tras el golpe de estado y “un episodio humillante con unos soldados, Raúl Zurita se quema la cara y emprende un nuevo viaje de expresión literaria: sigue en pie el préstamo literario pero lo implementa con el lenguaje matemático y unos informes médicos, entre los cuales destacan los electroencefalogramas sobre los que graba los versos finales del poemario. El conjunto de estos recursos, de naturaleza muy diferente, se antoja de particular importancia, pues el libro ayuda a expresar el estado de ánimo del poeta, sin identidad e impregnado de una confusión generalizada. En *Anteparaíso* se abre el mundo de la esperanza y se concreta la grandeza de la expresión gracias al monumental uso de la prosopopeya. Finalmente, en *La Vida Nueva* se empieza a vislumbrar un uso dilatado del lenguaje: se pierde el préstamo literario ligado al mundo italiano y se manifiestan otros elementos que amplían la profundización del discurso zuritiano. A lo largo de los años, este discurso se irá enriqueciendo de poemario en poemario, cambiando las formas, implementándose, experimentándose, pero permaneciendo siempre coherente. Se ha tomado como ejemplo la opera prima de Raúl Zurita y la trilogía de *Purgatorio-Anteparaíso-La Vida Nueva* porque tanto esta, como *El Sermón de la Montaña*, marcan el principio de creación del lenguaje que luego irá enriqueciéndose, y se yerguen como representación perfecta de una evolución. (Munizza, 2020: 59)

Es más:

Lo más llamativo es la composición de este apartado en seis páginas, en las que se representan unos encefalogramas. El primero se abre con la palabra italiana “INFERNO” y en el medio de la página se halla la frase: “mi mejilla es el cielo estrellado”. Abajo, el nombre “Bernardita”.

Dos páginas después, se halla el título “PURGATORIO” y el epígrafe indica: “Mi mejilla es el cielo estrellado y los lupanares de Chile”, correlato con el nombre “Santa Juana”. La página que cierra el capítulo se titula “PARADISO”, y acompaña la frase “del amor que mueve el sol y las otras estrellas”. Esta vez abajo a la derecha no hay un nombre propio sino una referencia a la vida real de Raúl Zurita: “Yo y mis amigos/ MI LUCHA”.

Como ya he indicado previamente, la polisemia se hace patente en varios niveles. El electroencefalograma recuerda lo vivido por Raúl Zurita, introduciendo gráficamente su sufrimiento. El infierno, a pesar de no ser representable, está inscrito en las líneas del informe médico. Sin embargo, este simplemente es el principio, pues el poeta chileno está siguiendo la estructura del final de cada canto de la *Divina Commedia* (Munizza, 2020: 147-148).

Por tanto, influido por Dante (Munizza, 2022), Zurita precisa en un encefalograma la conjunción de texto e imagen, a la manera de un tríptico. El objetivo en este caso no es que el alumnado de Bachillerato dibuje o esbocé desde lo plástico lo verbal, o viceversa (que podría resultar interesante, según vimos, en Primaria), sino que el estímulo (el poema) profundiza aquí en el intertexto (*La Divina Comedia*; Alighieri, 1922) para advertir esa “dolorosa cárcel, e intuyera” (Munizza, 2020: 165-168) la interpretación que hacemos de la mejilla. Qué relación tiene esta parte del cuerpo (Agamben, Quijano) con el relato bíblico; y con la vida del autor (Rovira, 2011; Munizza, 2020: 183-185) que escribe este texto, violentado por la dictadura y la represión: he ahí algunas preguntas que podríamos llevar al aula, a favor del pensamiento crítico y los ODS que posibilita de manera implícita la prolífica obra de quien fue preso en el carguero Maipo.

Conclusiones

Entre los ODS (Unesco, 2015) que es posible trabajar en el aula antes, durante y después (Solé, 1998) de leer a Zurita, destacan los siguientes: 1. Fin de la pobreza; 2. Hambre cero; 3. Salud y bienestar; 4. Educación de calidad; 6. Agua limpia y saneamiento; 8. Trabajo decente y crecimiento económico; 10. Reducción de las desigualdades; y 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Todos estos derechos son privados al meter preso a alguien. Las libertades negadas, no obstante, transmiten desde la poesía basada en dicha experiencia un aliento para vivir en comunidad, en paz, con los mínimos que garantizan una educación de calidad. Así lo manifiesta el propio poeta en las conversaciones que recoge Hernández (2017):

Lo quiero explicar muy bien. Estos tipos monstruosos, asesinos y torturadores, no nacieron de Marte ni de la Luna: emergieron de nuestra sociedad, fueron nuestros compañeros de escuela y de barrio. Por lo tanto, hay también una culpa colectiva, aunque se distinga claramente entre los victimarios y las víctimas. Lo que planteo es que la única sanción que en realidad vale la pena es la sanción social. Por principio, yo no creo en las cárceles como forma de castigo.

Sé que es inconcebible pensar en un mundo de hoy sin cárceles, pero no puedo creer que los tribunales administren justicia, sé que solo pueden administrar castigo. Quisiera que esta sociedad asumiera a estos horribles hermanos productos de sí misma. La verdad, sea cuál sea, al final solo puede surgir de mirarnos en nuestra bondad, pero también en nuestras crueldades, en nuestro amor, pero también en nuestros odios (Zurita, 2017: 157).

De tal modo, la literatura del encarcelamiento no alienta al crimen; sino al contrario: evidencia la falta de libertad para personas que no cometieron delitos. Leemos y hablamos de poetas que estuvieron en la cárcel porque no debieron entrar en prisión. La dictadura, en este caso, motivó el encierro; durante semanas, es cierto. Ahora bien, tiempo suficiente para influir en su escritura como apropiación (Grimm, 1993). El debate no se anima aquí por la “desolación y la esperanza”. No se trata de posicionarse entre el amor y odio, sino en reconocer los motivos que movieron a la violencia. Tales causas nacen de personas como nosotras, lo cual nos hace pensar en un problema que nos compete, socialmente.

Así lo sostiene Elisa Munizza (2020, 2022), a quien agradezco todas las orientaciones para aproximarme a la obra carcelaria de Zurita: el chileno establece en el siglo pasado una nueva poética del compromiso. Sus poemas, según vimos, no responden al espacio de la prisión tradicional; sino que metaforizan la reclusión como los límites de las libertades humanas. Si el poeta pasó encerrado unas semanas en la bodega del carguero Maipo, al estallar la Dictadura, con su obra nos permite comprender, también en el aula, la reivindicación de derechos

plasmados en los ODS; los cuales se pueden sintetizar, para concluir, de la siguiente manera: libertad de expresión, derecho al pensamiento crítico, crítica de la violencia y compromiso con el espacio que habitamos, sin límites ni imposiciones.

Como docentes, pues, está en nuestra mano seleccionar una Acción de arte sobre la playa para vincular los derechos, la vida, con los ODS, en Primaria; o un poema de Zurita (2012) para advertir la competencia emocional y el pensamiento crítico. Ante la represión, Zurita no calló y siguió escribiendo. Continuó apostando en el amor como única salvación (Munizza, 2019). Es tarea nuestra leerlo para no seguir cometiendo errores contra el civismo, el respeto, la expresión y la convivencia; dentro y fuera del aula.

Referencias

- Agamben, G. (2006 [1995]). *El poder soberano y la nuda vida*. Homo sacer I. Valencia: Pre-Textos.
- Alba, C. (2021). "CANCELADO: Escrituras en el cielo iluminará con drones a CDMX". En *Dónde ir*. 22 de abril. <https://www.dondeir.com/ciudad/escrituras-en-el-cielo-un-evento-que-iluminara-con-drones-cdmx/2021/04/>
- Aleman, C., E. Valero y V. M. Sanchis (coords.) (2016), *Raúl Zurita: Alegoría de la desolación y la esperanza*. Madrid: Visor Libros.
- Aleman, C. (2022). "Versos sobre el Parkinson en la poesía última de Raúl Zurita". *Hispanófila*, vol. 194, pp. 11-26. <https://doi.org/10.1353/hsf.2022.0002>
- Alighieri, D. (1922). *La Divina Comedia*. Versión en verso castellano de Bartolomé Mitre, dirigida por Nicolás Besio Moreno. Buenos Aires: Centro Cultural Latium.
- Álvarez Bravo, G. et al. (2013). *Historia, Geografía y Ciencias Sociales*. 5º Básico. Santiago de Chile: Empresa Editorial Zig-Zag.
- de Amo, J. M. (2003). *Literatura infantil: claves para la formación de la competencia literaria*. Málaga: Aljibe.
- Bajtín, M. (2022). *Estética de la creación verbal*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Ballester, I. (2016). "Raúl Zurita y la poesía del conflicto: de la noche de Tlatelolco (1968) a la dictadura chilena (1973)". En Aleman, C., E. Valero y V. M. Sanchis (coords.), *Raúl Zurita: Alegoría de la desolación y la esperanza* (pp. 31-43). Madrid: Visor Libros.
- Ballester, I. (2022). *La nana de la cebolla*. Madrid: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. <https://cpage.mpr.gob.es/producto/la-nana-de-la-cebolla/>
- Casteleiro, P. (2024). Aparecen pequeñas bolas de fuel en varias playas de toda Galicia. *Faro de Vigo*. 1 de agosto. <https://www.farodevigo.es/sociedad/2024/08/01/aparecen-pequenas-bolas-chapapote-playas-galicia-106413435.html>

- Cerrillo, P. (2007). *Literatura Infantil y Juvenil y educación literaria. Hacia una nueva enseñanza de la literatura*. Barcelona: Octaedro.
- Donoso Aceituno, A. E. y R. Espinaza Solar, R. (2015). "Escribir el cielo, escribir el desierto, escribir el acantilado. La escritura material de Raúl Zurita". *Ecozon@: European Journal of Literature, Culture and Environment*, vol. 6, núm. 2, pp. 67-80. <https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/24293>
- García, J. (2019). "Raúl Zurita: días de prisión y Parkinson". *La Tercera*, 21/09/2019. <https://www.latercera.com/culto/2019/09/21/raul-zurita-prision-parkinson>
- Genette, G. (1989). *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Trad. de Fernández, C. Madrid: Taurus.
- Gómez-Trigueros, I. M. (2016). "Recorridos geográficos en la obra de Raúl Zurita: aplicaciones didácticas en el aula de geografía". En Alemany, C., E. Valero y V. M. Sanchis (coords.), *Raúl Zurita: Alegoría de la desolación y la esperanza* (pp. 207-223). Madrid: Visor Libros.
- González Custerbasm, V. (s. f.). *Género Lírico: Concepciones hacia una didáctica de la comprensión y posibilidad creativa de experimentar la poesía como condición para la proyección ulterior de la visión de mundo*. Tesis de Grado. Santiago de Chile: Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- Grimm, G. (1993). Campos especiales de la historia de la recepción. En Dietrich, R. (comp.), *En busca del texto. Teoría de la recepción literaria* (pp. 221-311). México: Universidad Autónoma de México.
- LOMLOE (2020). "Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación". *Boletín Oficial del Estado*, núm. 340. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17264>
- López Sánchez, R. (2020). "Retórica de la mirada sobre la base de la interculturalidad: cuerpo, lenguaje y otredad en Raúl Zurita y Dante". *Revista Chilena de Literatura*, núm. 102, pp. 467-501. <https://revistaliteratura.uchile.cl/index.php/RCL/article/view/60160>
- Mendoza, A. (2004). *La educación literaria: bases para la formación de la competencia lecto-literaria*. Málaga: Aljibe.
- Munizza, E. (2019). "Raúl Zurita y la búsqueda del amor que nace de las cenizas: "Pastoral" en Anteparaíso". *Mitologías hoy*, vol. 20, pp. 271-289. <https://doi.org/10.5565/rev/mitologias.645>
- Munizza, E. (2020). *Raúl Zurita y el mundo italiano. La creación de una poética a través de Dante, Miguel Ángel y los creadores de la modernidad*. Tesis de Doctorado. Alicante: Universidad de Alicante. <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/124361>
- Munizza, E. (2022). *Raúl Zurita y Dante Alighieri: diálogo entre la selva oscura y las estrellas*. Madrid: Verbum.
- Naciones Unidas (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

- Quijano Hernández, H. S. (2024). *El imaginario del cuerpo en la narcoliteratura de la migración. Caso: Las tierras arrasadas de Emiliano Monge*. Tesis de Doctorado. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México. <http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/139972?show=full>
- Rovira, J. C. (2011). "Zurita: memorial de la desolación". *América sin Nombre*, núm. 16, pp. 104-112. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/20643/1/ASN_16_10.pdf
- Rovira, J. C. (dir.) (2015). *Raúl Zurita*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/portales/raul_zurita/
- Rovira-Collado, J., M. Ruiz-Bañuls, F. Martínez-Carratalá e I. M. Gómez-Trigueros (2021). "Intertextualidad y multimodalidad en constelaciones transmedia: una propuesta interdisciplinar en la formación docente". *Tejuelo*, vol. 34, pp. 111-142. <https://doi.org/10.17398/1988-8430.34.111>
- Solé, I. (1998). *Estrategias de lectura*. Barcelona: Graó.
- Tarrab, A. (s. f.). "Intertextualidad científica en «Purgatorio» de Raúl Zurita". Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/intertextualidad-cientifica-en-purgatorio-de-raul-zurita/html/d0e8830f-26bd-43b9-948b-17036fe5b1c8_4.html
- Zurita, R. (1971). "El Sermón de la Montaña". *Quijada*. Valparaíso: Ediciones Universidad Técnica Federico Santa María.
- Zurita, R. (1979). *Purgatorio*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Zurita, R. (1982). "La vida nueva". En Rovira, J. C. (dir.). *Raúl Zurita*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/portales/raul_zurita/597990_vida_nueva/
- Zurita, R. (1985). *Canto a su amor desaparecido*. Santiago: Editorial Universitaria. <https://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0011216.pdf>
- Zurita, R. (1993). "Ni pena ni miedo". En Rovira, J. C. (dir.). *Raúl Zurita*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/portales/raul_zurita/imagenes_escritura_material/imagen/imagenes_poemas_raul_zurita_guy_wenborne_escritura_desierto/
- Zurita, R. (2000). *Sobre el amor, el sufrimiento y el nuevo milenio*. Santiago: Andrés Bello.
- Zurita, R. (2004). *INRI*. Madrid: Visor Libros.
- Zurita, R. (2012). *Zurita*. Salamanca: Editorial Delirio.
- Zurita, R. (2015a). *Son importantes las estrellas*. Discurso de agradecimiento de Raúl Zurita Canessa. Alicante: Universidad de Alicante. <https://web.ua.es/es/protocolo/eventos/honoris/zurita-canessa-raul-2015/zurita-canessa-raul/discurso-raul-zurita-canessa-en-su-investidura-como-dhc-por-la-ua.pdf>
- Zurita, R. (2015b). "Son importantes las estrellas". *Solemne acto de investidura como Doctor honoris causa del Sr. D. Raúl Zurita Canessa*. Alicante: Universidad de Alicante. <https://www.youtube.com/watch?v=ISqT1NhSy7s>

Zurita, R. (2015c). *Escritura material*. Santiago de Chile: Universidad Diego Portales.

Zurita, R. (2016). *Anteparaíso*. Madrid: Visor Libros.

Zurita, R. (2017). *Un mar de piedras*. Edición de Héctor Hernández Montecinos. Santiago: Fondo de Cultura Económica.

Zurita, R. (2019). *La vida nueva. Versión final*. Barcelona: Lumen.

Ignacio Ballester Pardo: Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante, donde trabaja a tiempo completo, en el Departamento de Innovación y Formación Didáctica. Es autor del libro *La dimensión cívica en la poesía mexicana contemporánea: herencia, tradición y renovación en la obra de Vicente Quirarte* (Tirant lo Blanch / Universidad Autónoma del Estado de México, 2019) y de la guía didáctica sobre Miguel Hernández *La nana de la cebolla* (Secretaría de Estado de Memoria democrática, 2022). Sobre el poeta chileno que nos ocupa destaca su trabajo “Raúl Zurita y la poesía del conflicto: de la noche de Tlatelolco (1968) a la dictadura chilena (1973)”.

¹ Este trabajo se enmarca en la red de investigación 5746 “Recursos Educativos Abiertos (REA) para la ampliación del canon de lecturas en español en el aula de Primaria”, coordinado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante.