

El pensamiento poético como arte y el reconocimiento de su importancia en la enseñanza y la investigación¹

Quitéria Paiva Villela Santos^I

Adão Aparecido Molina^{II}

Resumen

Este estudio bibliográfico analiza el pensamiento poético como una forma legítima de conocimiento, destacando la interacción entre el arte y su importancia para la investigación científica. También destaca la relevancia de las narrativas artísticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, demostrando su capacidad para estimular el pensamiento creativo y la reflexión crítica. Mediante una articulación con el método materialista histórico-dialéctico, se evidencian los condicionantes del proceso de pensar y conocer como un movimiento de realización humana. Mézáros (2016) alude a que la concepción marxista del arte pretende añadir una nueva dimensión a la vida humana, con el fin de transformarla en su totalidad mediante la fusión de esta nueva dimensión con todas las demás actividades vitales humanas y, en esta concepción, la producción y el consumo artísticos se convierten en aspectos inseparables de la misma actividad vital, que también puede describirse como la autoeducación estética práctica del ser humano. Para tal análisis, se utilizan las obras de varios autores que discuten la poesía como expresión del arte.

Palabras clave: Pensamiento poético; arte; enseñanza e investigación.

- I. Maestría en Formación Docente Interdisciplinaria de la Universidad Estatal de Paraná, UNESPAR, Brasil. Doctorado en Progreso en Educación de la Universidad Estatal de Maringá, UEM, Brasil. E-mail: quiteria.paivasantos@gmail.com
- II. Doctorado en Educación por la Universidad Estatal de Maringá, UEM, Brasil. Profesor Asociado de la Universidad Estatal de Paraná - Campus Paranavaí, Brasil. E-mail: adaoamolina@gmail.com

Poetic thought as art and recognizing its importance in teaching and research

Abstract

This bibliographic study analyzes poetic thinking as a legitimate form of knowledge, highlighting the interaction between art and its importance for scientific research. It also highlights the relevance of artistic narratives in the teaching and learning process, demonstrating their ability to stimulate creative thinking and critical reflection. Through an articulation with the historical-dialectical materialist method, the conditioning factors of the process of thinking and knowing as a movement of human realization are evidenced. Mészáros (2016) alludes that the Marxian conception of art aims to add a new dimension to human life, to transform it in its entirety through the fusion of this new dimension with all other vital human activities. By this concept, artistic production and consumption become inseparable aspects of the same vital activity, which can also be described as the practical aesthetic self-education of human beings. For this analysis, we draw on the works of various authors who discuss poetry as an expression of art.

Keywords: Poetic thought; art; teaching and research.

O pensamento poético como arte e o reconhecer da sua importância no ensino e na pesquisa

Resumo

Este estudo bibliográfico versa analisar o pensamento poético como uma forma legítima de conhecimento, ressaltando a interação entre a arte e a sua importância para a pesquisa científica. Destaca-se ainda a relevância das narrativas artísticas no processo de ensino e aprendizagem, demonstrando sua capacidade de estimular o pensamento criativo e a reflexão crítica. Mediante uma articulação com o método materialista histórico-dialético evidencia-se os condicionantes do processo do pensar e do conhecer como um movimento da realização humana. Mézáros (2016) alude que a concepção marxiana de arte visa adicionar uma nova dimensão à vida humana, a fim de transformá-la em sua totalidade mediante fusão dessa nova dimensão com todas as demais atividades vitais humanas e nessa concepção a produção e o consumo artísticos se tornam aspectos inseparáveis da mesma atividade vital que também pode ser descrita como a autoeducação estética prática do ser humano. E para tal análise, faz-se uso das obras de vários autores que discutem a poesia como expressão da arte.

Palavras-chave: Pensamento poético; arte; ensino e pesquisa.

Introducción

Este artículo destaca la relevancia del análisis del pensamiento poético en el contexto educativo y académico. La discusión aborda el origen y la evolución del pensamiento poético, sus características y elementos, así como el impacto en el pensamiento y en las emociones humanas. Además, se presentan cuestiones sobre cómo el pensamiento poético y la presencia de la poesía en el currículo educativo son fundamentales para el desarrollo de la creatividad y de la imaginación en el desarrollo intelectual.

Así, al abordar desafíos, perspectivas y contribuciones para la educación, este estudio investiga la relevancia del pensamiento poético en el contexto educativo, destacando su influencia en el desarrollo de la creatividad y de la sensibilidad de los educandos. El pensamiento poético es una forma de expresión que permite a los individuos explorar nuevas perspectivas y ampliar su visión de mundo. Además, la poesía puede ser una herramienta poderosa para estimular la imaginación y promover la reflexión crítica.

En ese sentido, es necesario decir que, en la visión de Marx, “el género humano sin arte y ciencia sería una unidad mensualmente e inmensamente depauperada, si es que eso puede ser concebido en términos históricos concretos y, además, insiste en que el arte también debe perder su carácter alienado” (Mészáros, 2016, p. 193).

En este contexto, conforme a lo anteriormente mencionado, la presencia del pensamiento poético en la enseñanza y en la investigación puede contribuir significativamente a la formación integral de los estudiantes. Por medio de la poesía, los alumnos consiguen desarrollar la sensibilidad y la creatividad, además de perfeccionar la capacidad de análisis e interpretación de los textos. Esto contribuye a una formación más completa y enriquecedora, tanto en el aspecto académico como en el personal. Asimismo, la poesía también puede operar como una herramienta eficaz en el proceso de aprendizaje, estimulando

el interés de los alumnos y haciendo las clases más dinámicas y envolventes. Al discutir sobre estas cuestiones, Paro (2014, p. 25-26) aborda lo siguiente:

La educación como apropiación de la cultura se presenta, por tanto, como actualización histórico-cultural. Actualización aquí significa disminución progresiva del desfase que existe en términos culturales entre su estado en el momento en que nace y el desarrollo histórico en el medio social en que se da su nacimiento y su crecimiento. Significa que él se va tornando más humano (histórico) a medida que desarrolla sus potencialidades, que su naturaleza va agregando cultura, mediante la apropiación de conocimientos, informaciones, valores, creencias, habilidades artísticas, etc. Es por la apropiación de los elementos culturales, que pasan a constituir su personalidad viva, que el hombre se hace humano-histórico. Proceso este que no está desvinculado de su propia contribución para la creación y recreación continuada de esa misma cultura.

Como lo expuesto anteriormente, se observa que la poesía se articula con diferentes formas de lenguaje y de expresión, permitiendo que los estudiantes desarrollen contextos importantes para su formación educativa y profesional. El pensamiento poético también estimula la creatividad y la sensibilidad de los alumnos, además de promover la reflexión sobre la sociedad y el mundo que los rodea. Y por eso, podemos decir que cada individuo “aprende a ser un hombre. Lo que la naturaleza le da cuando nace no le basta para vivir en sociedad. Le es todavía preciso adquirir lo que fue alcanzado en el transcurso del desarrollo histórico de la sociedad humana” (Leontiev, 2004, p. 285).

Desde esta perspectiva, este estudio bibliográfico, de carácter cualitativo, analiza el pensamiento poético como arte y como una forma legítima de conocimiento, resaltando la interacción entre el arte y la investigación científica. También se destaca la relevancia de las narrativas artísticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, demostrando su capacidad para estimular el pensamiento creativo y la reflexión crítica.

Mediante una articulación de la poesía como expresión del arte, se presenta el método materialista histórico-dialéctico. En lo que respecta directamente al arte, el mensaje de Marx significa que, en última instancia, “la

creación artística tiene que ser transformada en una actividad en la cual los individuos sociales se comprometan tan prontamente como en la producción de los bienes necesarios para la reproducción de sus condiciones de vida” (Mészáros, 2016, p.194).

Lo expuesto por el autor significa que la relación alienada, existente entre producción y consumo, debe ser modificada, de modo que el aspecto creativo del consumo perfeccione e intensifique la creatividad inherente a la producción artística. La única forma en que esto puede ocurrir es mediante la participación recíproca de ambas partes en los diversos procesos de producción y de consumo del arte.

Para desarrollar el análisis, haremos uso de la obra de Mészáros (2016), además de recurrir a otros autores para el diálogo entre el pensamiento poético y la necesidad de reconocer su importancia para la enseñanza y la investigación educativa. Frente a lo expuesto, “el arte es un ‘fin en sí mismo’” y no un medio para un fin exterior a él. Sin embargo, el arte concebido en estos términos no es una especialidad entre muchas, reservada para unos pocos afortunados, sino una dimensión esencial de la vida humana en general” (Mészáros, 2016, p. 192).

En este sentido, este estudio, que forma parte de las discusiones realizadas en el programa de Posgrado Stricto Sensu en Formación Docente Interdisciplinaria, en la Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), y de los debates en el Grupo de Estudios e Investigaciones en Estado, Historia, Políticas y Educación (GEPEHPE), registrado en el Directorio de Grupos de Investigación del CNPq, tiene como propósito aportar elementos cualitativos de base bibliográfica, plantear análisis y provocaciones sobre la temática del “pensamiento poético como arte y el reconocimiento de su importancia en la enseñanza y en la investigación”.

Breve contexto del origen del pensamiento poético

El pensamiento poético tiene sus raíces en la antigüedad, remontándose a las civilizaciones griegas y orientales, que atribuían un carácter sagrado y

místico a la poesía. A lo largo de la historia, la poesía evolucionó y se adaptó a las diferentes culturas y contextos, manteniendo su esencia como forma de expresión artística y filosófica. El surgimiento de la escritura y la popularización de la literatura ampliaron el alcance del pensamiento poético, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para la transmisión de conocimiento y valores. De esta forma, Arendt (2022), en su obra *Entre el pasado y el futuro*, en el capítulo II, explora “El concepto de historia: antiguo y moderno”, señalando la distinción entre poetas, historiadores y filósofos; así, la autora constata que

La distinción entre los poetas e historiadores, por un lado, y los filósofos, por otro, consistía en que los primeros simplemente aceptaban el concepto griego usual de grandeza. La alabanza, de la cual provenía la gloria y eventualmente la fama eterna, solamente podía ser otorgada a las cosas ya “grandes”, es decir, a las cosas que poseían una cualidad emergente luminosa que las distinguía de todas las demás y hacía posible la gloria. [...] A través de la historia los hombres se vuelven casi iguales a la naturaleza, y únicamente los acontecimientos, hechos o palabras que se elevaron por sí mismos al continuo desafío del universo natural eran lo que llamaríamos históricos. No solo el poeta Homero y el narrador de historias Heródoto, sino incluso Tucídides, que en un estilo mucho más sobrio fue el primero en establecer patrones para la historiografía [...] (Arendt, 2022, p. 100).

La poesía, según lo anteriormente citado, surge del contexto histórico griego, pasando por varias finalidades históricas hasta los días actuales. Pasó a ser valorada no solo como forma de “contar grandes hazañas heroicas”, sino como forma de expresión artística y, también, como medio de comunicación y de reflexión sobre la sociedad.

En este sentido, se volvió fundamental comprender el origen y la evolución del pensamiento poético, desde las civilizaciones antiguas hasta los días actuales. Para ello, es necesario analizar las diferentes manifestaciones poéticas a lo largo de la historia, tales como los poemas épicos, líricos y dramáticos. Además, es importante entender cómo el pensamiento poético fue influenciado por contextos culturales, sociales y políticos a lo largo de los siglos.

Podemos observar la presencia del pensamiento poético en diferentes manifestaciones artísticas. Esto evidencia la riqueza y la diversidad del pensamiento poético, que se manifiesta de forma única en cada cultura y en cada período histórico, de acuerdo con las posibilidades humanas.

Esta reflexión, expuesta en los párrafos anteriores, nos permite comprender la relevancia del pensamiento poético para el desarrollo de la humanidad. La poesía, en lo que emerge de la subjetividad, surge desde los primordios de la humanidad, siendo una forma de expresión cultural y artística. En este contexto, los individuos consiguen transmitir emociones, reflexiones y cuestionamientos de forma única, siendo que ella —la poesía— también desempeña un papel fundamental en el desarrollo del lenguaje y de la creatividad, estimulando la imaginación y la sensibilidad.

En este sentido, el análisis del pensamiento poético a lo largo de la historia nos permite comprender su importancia e influencia en las diversas sociedades. Recurriendo a este análisis, surge uno de los grandes desafíos de nuestra época señalado por Coelho (2010, p. 288), quien explica sobre

[...] el poder de la Máquina, de la tecnología, en confrontación con el poder de la Mente, de la inteligencia. La Máquina y el Hombre. En síntesis: crece la necesidad de que todos dominen, desde temprano, la instrumentalización tecnológica (para actuar en el “cotidiano cibernético”) y, al mismo tiempo (con igual o mayor intensidad), que cada uno adquiriera, desde la infancia, la conciencia de su propio Yo en relación con el Otro.

Como fue señalado anteriormente, la autora aún aboga por la defensa urgente de establecer el diálogo entre Ciencia y Humanidades. Ella relata que este sería uno de los medios para crear desde la infancia “una fuerza de resistencia contra los efectos nocivos de la helada general de la cultura mosaico en la que la Ley del Mercado y la Industria Cultural nos han hundido y nos seducen” (Coelho, 2010, p. 289). La autora también señala que es urgente que ocurran reformas educativas y la actualización de los profesores, y que se

intensifiquen las relaciones de enseñanza con la cultura humanista, comenzando con la literatura para las nuevas generaciones (Coelho, 2010, p. 288-289).

Sin embargo, es necesario resaltar que el campo de los estudios históricos referentes a los estudios sobre poesía y teatro dirigidos a niños y adolescentes constituye un vacío. De acuerdo con las investigaciones de Colomer (2003), se constata una escasa producción de obras poéticas y dramáticas para estas franjas etarias.

La autora, en su investigación, identifica que la historia de la poesía y del teatro infantil castellano y catalán comparten la penuria internacional. Así como pocas excepciones (Cerrilho y García Padrino en 1990, en la poesía castellana, o Prats, 1994, en Cataluña), los estudios de poesía continúan versando principalmente sobre la poesía de tradición oral (con obras de referencia como las de Janer Manila, 1982, o Pelegrín, 1996). La situación de la infraestructura de investigación, también incipiente en España, a diferencia de otros países, es que aún no existe una revista específica para esta investigación, siendo los boletines de reseñas y experiencias de incentivo a la lectura propios de las bibliotecas públicas o de grupos de lectura de diferentes instituciones todavía el material bibliográfico más abundante sobre el tema, con excepción de algunas revistas que, además de la divulgación, publican estudios más rigurosos. La oferta del Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, de Salamanca, es la única isla de recursos bibliográficos de investigación. De acuerdo con las conclusiones de esta misma autora, se observa también la falta de repertorios bibliográficos completos y sistemáticos, como señala García Padrino (1992), aunque últimamente la Asociación de Amigos del Libro viene publicando materiales, como guías de autores e ilustradores, que pueden contribuir a llenar estas lagunas (Colomer, 2003, p. 40-41).

La poesía, desde esta perspectiva, es una forma de expresión artística que tiene raíces profundas en la historia, pero que aún constituye un campo amplio y necesario de investigaciones. Por ello, se destaca la justificación de este artículo para la movilización en esta área del conocimiento poco

explorada, pero importante, por tratarse de una manifestación cultural que refleja las emociones, valores y creencias de un pueblo. Por medio de ella, es posible comprender mejor la mentalidad y las costumbres de una determinada sociedad. Esta comprensión profunda permite a los estudiosos analizar las diferentes formas de expresión artística y la influencia de la poesía en el desarrollo de la cultura humana.

El deseo por un desarrollo del pensamiento poético: entre el pasado y el presente

Para la valorización del pensamiento poético en la enseñanza y en la investigación, se desarrolla el análisis del papel de la poesía en la formación educativa e intelectual de los individuos a lo largo de la historia. Su importancia debe ser explorada en los diferentes enfoques pedagógicos para la enseñanza de la poesía, así como la importancia de la poesía en la enseñanza y en la formación de profesores. Considerando que la poesía es, según Coelho (2010, p. 285)

Área esencialmente importante de la creación literaria para niños y jóvenes, la Poesía gana cada vez más espacio en nuestro mercado editorial, conquistando la preferencia de los pequeños lectores. Entre los nombres ya consagrados están: Antônio Barreto, Bartolomeu C. Queirós, Carlos Nejar, Elza Beatriz, Elías José, Guiomar, José Paulo Paes, Marina Colasanti, Marcus Accioly, Mário Quintana, Pedro Bandeira, Renata Pallottini, Roseana Murray, Sinval Medina, Sylvia Orthof. En todos estos sectores de creación literaria y también en el área didáctica (en la que la literatura debe circular, pues es donde podrá abarcar al mayor público), la palabra de orden, hoy, es creatividad. Hay todo un mundo para ser transformado, y los nuevos necesitan ser preparados para esta tarea.

De este modo, conforme fue citado anteriormente, la poesía, por medio de la didáctica, podrá explorar de diversas formas nuevas perspectivas de enseñanza y estimular la imaginación de los estudiantes. Por medio del uso del lenguaje poético, los alumnos son incentivados a desarrollar la creatividad y la sensibilidad artística.

Así, el pensamiento poético se muestra fundamental en la formación integral de los individuos. En el cual la poesía es un lugar de “pensamiento, reflexión, marcado por la intranquilidad, sin respuestas últimas, definitivas. Por eso desestabiliza las certezas del sentido común, las pone patas arriba y permite pensar, imaginar otras posibilidades de realidad” (Lins, 2018, p. 65).

La justificación y relevancia del estudio sobre el pensamiento poético como arte reside en la comprensión del impacto de la poesía en el desarrollo humano, sobre todo en el desarrollo del pensamiento poético y de la creatividad. Al analizar la historia y la evolución de la enseñanza de la poesía, es posible identificar beneficios para la práctica educativa y para su desarrollo. En los estudios investigativos de Colomer (2003, p. 93), la autora esclarece que

La naturaleza del aprendizaje recibió una formulación decisiva con la creación del concepto “competencia literaria”; la existencia de una competencia literaria fue postulada por la teoría generativa y definida por Bierwisch (1965) como capacidad humana que posibilita la producción y recepción de estructuras poéticas. Pero este mismo autor se apartó de la perspectiva innatista generativa, según la cual la competencia sería una capacidad innata, para describirla como un dominio, una habilidad, determinada por factores históricos, sociológicos, estéticos, etc.

Como fue señalado anteriormente, la investigación en lo que respecta al pensamiento poético contribuye al enriquecimiento del área académica y al perfeccionamiento de las prácticas pedagógicas. La investigación, por su capacidad de estimular la creatividad y la imaginación de los estudiantes, proporciona un enfoque más holístico y humanizado en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este contexto, Coelho (2010), en sus estudios, esclarece que, en este orden de ideas, las esferas gubernamentales se muestran sensibles en lo que se refiere a la revalorización de la literatura como mediadora de cultura y estímulo a la creatividad. A mediados de la década de 1970, diversos órganos estimularon la creación de talleres literarios y laboratorios de creatividad, programas Escuela-biblioteca, escuelas de arte, etc. Estos proyectos fueron

organizándose en universidades y bibliotecas públicas de varios estados y abiertos a niños, jóvenes y adultos. En esta misma línea se encuentra el proyecto “Fazendo Arte”, creado por la Fundación Nacional de Arte (Funarte) en 1980, para financiar proyectos de creatividad y cultura que alcanzan principalmente a las poblaciones carentes (Coelho, 2010, p. 285).

Conforme refuerza la autora, “se comprende, por tanto, que la alerta, la creatividad y la concientización crítica sean la palabra de orden más reciente. El mañana ya comienza a ser construido hoy” (Coelho, 2010, p. 286). Ese era el pensamiento de la década de 1970, en la cual la misma autora ya preveía también desafíos para los años subsecuentes,

Se sabe que la sociedad en que vivimos atraviesa un momento de caos, o mejor dicho, de profundas transformaciones estructurales. Momento que es, al mismo tiempo, apocalíptico (destructor de lo antiguo) y genesiaco (creador de lo nuevo). Un nuevo orden cultural, sin duda, está en gestación, aunque todavía informe, imposible de ser detectado y organizado en el sistema. Lo que se instituye es un nuevo Sistema de Enseñanza que necesita ser alimentado de cultura humanística, para ofrecerse como “fuerza de resistencia” al visible proceso de degradación del mundo, que viene expandiéndose a través de los mágicos multimedia (Coelho, 2010, p. 288).

Desde esta perspectiva, se percibe que la cultura es producto de intencionalidades; queda evidente la relevancia del pensamiento poético como arte en las esferas de la investigación y de la enseñanza, destacando la importancia de las epistemologías y metodologías poéticas en la producción de conocimiento para la formación de una conciencia crítica. Ya que aquello que Coelho (2010) abordaba sobre la década de 1970, lo tenemos en el siglo XXI, con el nacimiento de lo que la autora preconizaba que estaba en gestación: un siglo que Alves (2024) identifica como el triunfo del proyecto de ignorancia popular del siglo XXI, con la perpetuación del Estado neoliberal durante 30 años, teniendo como resultado el proyecto de la ignorancia popular y de la clase media.

Lo que Alves (2024, p. 276-277) aún plantea es que, en el siglo XXI, el Estado neoliberal, mientras sistema de deformación espiritual de las masas urbanas letradas, se sustenta en el analfabetismo funcional, es decir, personas que, aunque alfabetizadas, no consiguen comprender textos simples ni realizar operaciones matemáticas más elaboradas. Así, por medio de esta producción de ignorancia cultural de los letrados, se permite, según la explicación de este mismo autor, una “captura de la subjetividad de las personas ante la avalancha de fake news y de la manipulación masiva de informaciones en las redes sociales”. Finalmente, desde la década de 1970 hasta nuestro siglo XXI, estamos asistiendo y participando de lo que Alves (2024) señala como una “mutación antropológica”

[...] abierta por las nuevas tecnologías informacionales, representa un campo más de disputa ideológica en el cual el capital busca reposicionarse, utilizando signos visuales adecuados a la nueva lógica del lenguaje digital. El subsistema de producción de la ignorancia cultural y de la miseria espiritual de las masas es, por tanto, el elemento central del Estado Neoliberal, pues reproduce, en las condiciones del capitalismo manipulador, el poder de la oligarquía financiero-agroindustrial que domina el Estado brasileño. Un pueblo (y una clase media) ignorante no se rebela —y, cuando lo hace, comete errores trágicos como votar, movido por el resentimiento, a la extrema derecha ultraliberal, una vez que vive el infierno de la miserabilidad neoliberal (Alves, 2024, p. 277).

En la misma lógica de estas consideraciones, Bauman (2021, p. 40), en sus estudios, sostiene que “la sociedad que entra en el siglo XXI no es menos ‘moderna’ que aquella que entró en el siglo XX”, y también esclarece que “lo máximo que se puede decir es que ella es moderna de un modo diferente. Lo que la hace tan moderna como lo era hace más o menos un siglo”. Según estas premisas, el autor aún explica que

[...] lo que distingue a la modernidad de todas las otras formas históricas de convivencia humana: la compulsiva y obsesiva, continua, irrefrenable y siempre incompleta modernización; la opresiva e inerradicable, insaciable sed de destrucción creativa (o de creatividad destructiva, si fuera el caso: de “limpiar el lugar” en nombre de un proyecto “nuevo

y perfeccionado”; de “desmantelar”, “cortar”, “desfasar”, “reunir o reducir”, todo eso en nombre de una mayor capacidad de hacer lo mismo en el futuro —en nombre de la productividad o de la competitividad) (Bauman, 2021, p. 40).

Teniendo en vista las exhortaciones de estos dos autores, Alves (2024) y Bauman (2021), creemos que las narrativas artísticas también emergen como herramientas valiosas para la comprensión y la expresión de ideas complejas. Comprendemos también por qué ellas son combatidas por el Sistema Neoliberal, que trabaja en favor de una ignorancia cultural o en favor de la destrucción creativa. En este sentido, el pensamiento poético como expresión del arte puede ser definido como la capacidad de expresar emociones, ideas y experiencias de forma sensible y subjetiva, por medio del lenguaje poético, es decir, de promover cultura humanística, o en el sentido expresado por Michel Foucault (2023, p. 230), cuando declara que “el ejercicio del poder crea perpetuamente saber y, a la inversa, el saber acarrea efectos de poder”.

En este mismo recorrido, Coelho (2010, p. 288) completa que la “conciencia crítica, globalizante, que solo el lenguaje de la cultura, de la literatura (y de las artes) proporcionan” sería el pilar que se fundamenta en la creatividad, en la imaginación y en la capacidad de percibir el mundo de manera singular, yendo más allá de lo racional y de lo objetivo.

Esta forma de pensamiento es esencial para la construcción de significados y conexiones profundas con la realidad, posibilitando una visión más amplia y reflexiva sobre la existencia humana. Además, el pensamiento poético en forma de arte también posee intencionalidades, por más que no parezca intencional; así, “que cada uno adquiera, desde la infancia, la conciencia de su propio Yo en relación con el Otro (con el mundo a su alrededor), que lo complementará” (Coelho, 2010, p. 288). Estas ideas refuerzan la necesidad de reconocer la importancia del pensamiento poético en la enseñanza y en la investigación.

El pensamiento poético como arte y la necesidad de reconocer su importancia en la enseñanza y en la investigación

Mészáros (2008) sostiene que la educación debe ser siempre continuada y permanente o no es educación. Este mismo autor, en la obra *Educación más allá del capital* (2008), defiende la existencia de prácticas educativas que permitan a educadores y alumnos trabajar los cambios necesarios para la construcción de una sociedad en la cual el capital no explote más el tiempo de ocio; en esta perspectiva, el tiempo de acceso al arte y a la cultura sería de igual acceso para todas las capas de la sociedad, lo que no ocurre en la práctica. Lo que sucede es que las clases dominantes imponen una educación para el trabajo alienante, con el objetivo de mantener al hombre dominado.

Continuando en la línea de pensamiento de este mismo autor, Mészáros (2008) también cree que la sociedad solo se transforma por la lucha de clases, y es por eso que es necesario romper con la lógica del capital si queremos contemplar la creación de una alternativa educativa significativamente diferente. En esta perspectiva, en Mészáros (2008, p. 13) tenemos la premisa de que educar no es una mera transferencia de conocimientos, “sino la concientización y el testimonio de vida. Es construir, liberar al ser humano de las cadenas del determinismo neoliberal, reconociendo que la historia es un campo abierto de posibilidades”.

Frente a lo que fue aludido en los capítulos anteriores, las características del pensamiento poético incluyen la capacidad de pensamiento crítico y reflexivo, la evocación de emociones, el despertar de la imaginación y la promoción de la creatividad. Elementos como metáforas, simbolismo, ritmo y musicalidad son fundamentales en la construcción de un texto poético. El lenguaje poético está marcado por la subjetividad, la ambigüedad y la sugerencia, invitando al lector a interpretar y atribuir significados personales a las palabras. En este sentido, promueve la emancipación humana y, en este caso, se percibe su importancia en la formación de los sujetos.

La obra de Mészáros (2016, p. 264), en *La teoría de la alienación en Marx*, reafirma la necesidad de “trascender las relaciones sociales de producción capitalistas con el objetivo de concebir una estrategia educativa socialista y discute en esta obra el concepto de educación estética como un intento aislado de enfrentar la deshumanización del sistema educativo”; frente a este planteamiento, la sociedad capitalista no prepara al individuo para la superación positiva de la alienación, por eso esta es una de las tareas educativas, la cual exige una revolución cultural para ser puesta en práctica.

En esta línea de consideraciones, el pensamiento poético como arte valoriza la estética, la sensibilidad y la originalidad, revelando la complejidad y la riqueza de la experiencia sociohistórica humana. Por medio de metáforas e imágenes, el pensamiento poético permite una mayor conexión emocional con el lector, estimulando la reflexión y la creatividad. En este contexto, Lajolo (2001, p. 10) describe que

Poemas que son imágenes e imágenes que son poemas, poemas cortitos apilando palabras, poemas largos espaciando palabras, poemas con rimas, poemas sin rimas [...] Es decir, se abrió la fiesta, querido lector. La literatura, hoy, parece estadio de fútbol en día de final de campeonato: siempre cabe uno más. [...] Junto a las novelas esotéricas, la poesía de autoayuda, la ciencia ficción y la novela policial, continúan siendo leídas y apreciadas las novelas de antaño, las novelas de caballería, los llamados clásicos, la poesía.

Conforme fue mencionado anteriormente, el lenguaje poético, muchas veces, desafía las convenciones gramaticales y sintácticas, proporcionando una libertad expresiva única. En el análisis del pensamiento poético, es esencial considerar no solo el significado literal de las palabras, sino también las múltiples capas de significado y los matices presentes en la obra. Siguiendo el recorrido de los análisis, Lajolo (2001, p. 116) relata algunos aspectos positivos del siglo XXI, destacando entre ellos los libros electrónicos, con el surgimiento y el uso de la tecnología. Pero también deja claro que eso aún no es todo; tenemos que ir más allá de las herramientas tecnológicas,

La computadora afecta profundamente el mundo literario. En primer lugar, favorece formas alternativas, más baratas y más prácticas de distribución de textos: los bancos de textos. Que ponen a disposición libros enteros, bibliotecas enteras, impresos en papel o legibles solamente en la pantallita, a elección del cliente. También favorece los libros electrónicos, que ya son excelentes, pero no lo son todo (Lajolo, 2001, p. 116).

Con la amplitud del acceso a los libros, a los bancos de textos y a las bibliotecas en sus diversas formas, la poesía puede ser un campo de investigación en numerosos niveles, conforme registraron Dravet y Castro e Silva (2008) al describir algunos elementos destacados, observados a continuación:

- a. En la política, como expresión de resistencia. A este respecto, Alfredo Bosi escribió un capítulo paradigmático en la historia de la literatura brasileña en *Ser y tiempo de la poesía*, al tratar la poesía como acción politizante, no solo una resistencia a los regímenes totalitarios, sino también a la barbarie, al desorden, al desencanto y al caos cotidiano.
- b. En la memoria, como rescate y aprehensión histórica. La poesía lucha contra el olvido, favorece la investigación de las mentalidades y de las representaciones históricas, subsidia el respeto a las tradiciones.
- c. En el conocimiento, como saber que abre imágenes e ideas. Cuando la idea es asociada a una imagen, ella permanece infinitamente activa e inagotable. La poesía es una donadora de sentido que coincide con la apertura del hombre al mundo y del hombre a sí mismo. En este sentido, participa del universo del conocimiento humano —el universo de Sophia— que busca comprender (compartir conjuntamente el entendimiento) de los sentidos múltiples de la naturaleza y del hacer (*poíesis*) humano.
- d. En la antroposociología. Al “jugar” con el sentido de realidad, ella consigue deshacer los significados y “rehacer” al hombre, situándolo en otro nivel. La poesía cuestiona al hombre y a la sociedad frente a sus afectos, elecciones, racionalizaciones y estilos de vida.
- e. En el arte y en el lenguaje: el carácter de la palabra poética no se asocia solamente a su aspecto icónico o metafórico, sino también a la mediación imagética y a las diversas mediaciones discursivas: el tiempo, el modo, la persona, el aspecto, facetas todas que la predicación verbal e imagética configura.
- f. En la mística: “la contemplación y la admiración de la naturaleza con los sentidos, pero también con el corazón y el pensamiento”² es la base de la racionalidad poética en la mística. La mística no descarta nada porque todo puede ser vía de acceso al conocimiento mágico

y sublime. Todos los elementos juntos ofrecen aperturas que sirven para dar sentido a la vida, cuando están expresados en palabras que, en el entrecruzamiento de sensaciones diversas, resultan en efectos luminosos, arrojando luz sobre la vida de aquel que comulga poéticamente con la vida (Dravet; Castro e Silva, 2008, p. 72-73).

El papel del pensamiento poético, en sus diversos campos de investigación, conforme a lo anteriormente citado, pasa a ser un campo expandido para el desarrollo humano en las diversas áreas. Pues la poesía, como expresión artística, posibilita la expresión de sentimientos, pensamientos y experiencias de forma sensible y creativa, promoviendo la introspección y la reflexión. Además de que

[...] el hombre hace historia, por tanto, al producir cultura. Y él la produce como sujeto, es decir, como poseedor de voluntad, como autor. La necesidad de la educación se da precisamente porque, aunque autor de la historia por la producción de la cultura, el hombre al nacer se encuentra enteramente desprovisto de cualquier rasgo cultural. Nacido naturaleza pura, para hacerse hombre a la altura de su historia necesita apropiarse de la cultura históricamente producida (Paro, 2014, p. 25).

Frente a esto, es posible percibir que, por intermedio de la poesía, apropiándose de la cultura en sus diversas formas, los individuos pueden expandir su capacidad de comprensión del mundo, contribuyendo así a su crecimiento personal y social. Recurrimos, por tanto, a Silva (2014), quien explica en sus estudios que la poesía es un acto, un hacer; es creación, es lo que está más allá del texto. Por esa razón, es fundamental para el desarrollo del pensamiento creativo y emocional de los individuos, contribuyendo a una visión más amplia del mundo y a la formación de sujetos críticos y reflexivos. Se constituye, por tanto, como un importante instrumento para la investigación y la enseñanza y para la humanización de los sujetos.

Consideraciones finales

Al final de este estudio, podemos concluir que el pensamiento poético desempeña un papel fundamental en el desarrollo humano, influyendo en la creatividad y en el pensamiento crítico de las personas. Además, la presencia

de la poesía en el currículo educativo es esencial para estimular la creatividad y la expresión de los estudiantes.

Hannah Arendt dice que el educador está “en relación con el joven como representante de un mundo por el cual debe asumir la responsabilidad” (Arendt, 2022, p. 239) y añade que “cualquier persona que se niegue a asumir la responsabilidad colectiva por el mundo no debería tener hijos, y es necesario prohibirle tomar parte en su educación” (Arendt, 2022, p. 239).

Los ejemplos que exponen el pensamiento poético, tanto en la enseñanza como en la formación de profesores, destacan la importancia de incluir la poesía en el ambiente escolar para promover un aprendizaje más reflexivo y crítico. Esta práctica puede traer beneficios tanto para los alumnos como para los educadores, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes.

De este modo, se trata de un largo y fascinante recorrido. Parte del hombre, en cuanto transformador de la naturaleza que le es externa, y llega al hombre transformador de su propia naturaleza. “Investiga, por tanto, al hombre en cuanto autor de la historia y productor y apropiador de la cultura, construyéndose así humano-histórico, que se apropia de la cultura, la crea y la recrea” (Paro, 2014, p. 9).

La poesía, en este recorrido, estimula la creatividad, la sensibilidad y la capacidad de expresión, siendo una herramienta valiosa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluso porque, al incluir el pensamiento poético en el currículo escolar, es posible ampliar el repertorio cultural de los alumnos y promover una reflexión más profunda sobre el lenguaje y el arte, además de elevar el nivel de conciencia de su propia existencia. De esta forma, la valorización de la poesía en el contexto educativo puede ser un importante recurso para transformar la práctica pedagógica y proporcionar una educación más humanizada, que piense en una sociedad más allá del capital.

Desde esta perspectiva, la poesía puede contribuir al desarrollo de la creatividad y de la sensibilidad de los estudiantes, estimulando la reflexión y la expresión artística y, por medio del análisis de diferentes obras poéticas, es

posible ampliar el repertorio cultural de los alumnos y promover una mayor apreciación por el lenguaje y por la literatura.

En este sentido, este estudio se propuso analizar el pensamiento poético como una forma legítima de conocimiento, resaltando la interacción entre el arte y su importancia para la investigación científica. Destacando su relevancia, las narrativas artísticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, demostrando su capacidad de estimular el pensamiento creativo y la reflexión crítica.

Mediante la articulación con el método materialista histórico-dialéctico, procuramos identificar, por medio de un breve contexto histórico, el proceso del pensar y del conocer como un movimiento de la realización humana. Por intermedio de los estudios de Mézáros (2016), encontramos las perspectivas de la concepción marxiana del arte, que busca añadir una nueva dimensión a la vida humana, a fin de transformarla en su totalidad, a partir de la fusión de esta nueva dimensión con todas las demás actividades vitales humanas. Y en esta concepción, la producción y el consumo del conocimiento artístico se convierten en aspectos inseparables de la misma actividad vital, que también puede describirse como la autoeducación estética, práctica del ser humano. Finalmente, es esencial que la poesía, como expresión del arte, sea vista como una actividad educativa poderosa, capaz de transformar la manera en que los estudiantes se relacionan con el mundo que los rodea. Esto permite una mayor conexión con su propia esencia y con el mundo a su alrededor, contribuyendo a su desarrollo integral.

A modo de conclusión, deseamos que este estudio genere reflexiones y contribuciones a los lectores, siguiendo aquello que expresó Gentili (2008, p.19): “la educación es una oportunidad para compartir nuestro derecho a la dignidad y una oportunidad para luchar contra toda forma de humillación; nuestro derecho a desestabilizar cualquier monopolio y expropiación privada del conocimiento”. De este modo, concluimos nuestras reflexiones acerca del pensamiento poético como arte y vislumbramos su reconocimiento y su importancia en la investigación académica y en la enseñanza escolar.

Referencias

ALVES, Giovanni. **O estado neoliberal no Brasil: uma tragédia histórica**. Marília, SP: Projeto Editorial Práxis, 2024.

ARENDT, Hannah. **Entre o passado e o futuro**. Tradução de Mauro W. Barbosa. 9. ed. São Paulo: Perspectiva, 2022.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2021.

COELHO, Nelly Novaes. **Panorama histórico da literatura infantil/juvenil: das origens indo-europeias ao Brasil contemporâneo**. Barueri, SP: Manole, 2010.

COLOMER, Teresa. **A formação do leitor literário: narrativa infantil e juvenil atual**. São Paulo: Global, 2003.

DRAVET, Florence; CASTRO e SILVA, Gustavo de. A mediação dos saberes e o pensamento poético. **Revista FAMECOS**, Porto Alegre, v. 14, n. 32, p. 71-77, 2008. DOI: <https://doi.org/10.15448/1980-3729.2007.32.3417>

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto Machado. 16. ed. Rio de Janeiro; São Paulo: Paz e Terra, 2023.

GARCÍA PADRINO, Jaime. **Libros e literatura para niños en la España contemporánea (1985-1985)**. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez - Pirámide, 1992.

GENTILI, Pablo. **Desencanto e utopia: a educação no labirinto dos novos tempos**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

LAJOLO, Marisa. **Literatura: leitores e leitura**. São Paulo: Moderna, 2001.

LEONTIEV, Alexis. **O desenvolvimento do psiquismo**. Tradução de Rubens Eduardo Frias. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2004.

LINS, Vera. Poesia, pensamento e política em três autores contemporâneos. **Revista UFRJ**, Rio de Janeiro, v. 10, n. 20, 2018. p. 65-79. DOI: <https://doi.org/10.35520/flbc.2018.v10n20a22857>.

MÉSZÁROS, István. **A teoria da alienação em Marx**. Tradução de Nélío Schneider. São Paulo: Boitempo, 2016.

MÉSZÁROS, István. **A educação para além do capital**. Tradução de Isa Tavares. São Paulo: Boitempo, 2008.

PARO, Vitor Henrique. **Educação como exercício do poder: crítica ao senso comum em educação**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2014.

SILVA, Pedro Paulo (org.) **Teoria da literatura**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

Nota

1 Traducción realizada con la asistencia de AI-GEMINI.

Cómo citar

SANTOS, Q. P. V.; MOLINA, A. A. M. O pensamento poético como arte e o reconhecer da sua importância no ensino e na pesquisa. **Educação em Análise**, Londrina, v. 11, p. 1-23, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5433/1984-7939.2026.v11.54511>.

Enviado: 13 de enero de 2026

Aceptado el: 9 de marzo de 2026

Publicado en: 20 de mayo de 2026

CRediT

Reconocimientos:	No aplica.
Financiación:	No aplica.
Conflicto de intereses:	Los autores certifican que no tienen ningún interés comercial o asociativo que represente un conflicto de intereses en relación con el manuscrito
Aprobación ética:	No aplica.
Contribuciones de los autores:	SANTOS, Q. P. V. afirma haber realizado conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, redacción - borrador original, visualización. MOLINA, A. A. afirma haber realizado metodología, supervisión, validación, redacción - revisión y edición.

Equipo Editorial

Redactor de sección:	Luiz Gustavo Tiroli
Miembro del equipo de producción:	Ronald Rosa
Ayudante de redacción:	Giovanna Martins Capaci Rodrigues y Cristiane Ferreira de Moura - Escritório de Apoio ao Editor Científico
Maquetación y Diseño:	Carolina Motter Pizoni - Escritório de Apoio ao Editor Científico

