

PALABRA DADA

Laura Szwarc

Laura Szwarc

Artista escénica, escritora, *arteducadora*, activista cultural. Sus investigaciones y creaciones estimulan el pensamiento poético y crítico, así como el trabajo colaborativo. Coordina la asociación cultural [Akántaros](#). Es parte de la REACC (Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria). Ha publicado libros de poesía, ensayo, teatro y literatura infantil y juvenil.

RESUMEN

Este texto propone una aproximación poética, un reconocimiento de la *palabra viva* como posibilitadora de acercar a la realidad (ya impuesta) historias, narraciones, poesías olvidadas, abandonadas, dejadas de lado hacia el intento de hacerlas desaparecer (y lograrlo muchas veces). Teniendo en cuenta que esta palabra viva incita a la conversación, al diálogo, a la trasmisión, al pasaje de un recuerdo a otro, al sostenimiento de una red, se configura como portadora de una construcción de la realidad a través de los relatos silenciados o devaluados que guardan la historia. Una historia no forzada sino propia, recreada, ficcionalizada. ¿Y si la palabra viva fuera fundamental para percibir la realidad y construirla teniendo en cuenta la hospitalidad?

PALABRAS CLAVE

Escucha activa, Palabra viva, Comunidad, Hospitalidad, Participación.

Este texto invita a pensar sobre el valor de la palabra viva, en su implicancia tanto oral como escrita, y de la participación con una escucha activa como elemento fundamental. Una reflexión en torno al valor de la conversación, del diálogo, de los escritos, de las lecturas y de la posibilidad de reconocer la insistencia y la repetición a través de un movimiento en sí mismo espiralado.

I - De construir la realidad y sentir el mundo

La palabra, creadora del universo. El verbo, su accionar. La palabra viva, que hace preguntarnos si fue primero la voz o la palabra. O si tal vez surgieron juntas.

Transformada y transformadora cada vez, la palabra viva construye realidades en narraciones que se transmiten de una generación a otra. Incita a la conversación, al diálogo, a la trasmisión, al pasaje de un recuerdo a otro, al sostenimiento de una red.

Sin embargo, esta palabra que guarda otras, que es poética por la multiplicidad que ofrece, que es movimiento zigzagueante, que esquiva el aprisionamiento, es silenciada, devaluada, por aquellos que, una y otra vez, ostentan el poder y, acompañados por los llamados medios de comunicación, reproducen incesantes frases que hacen olvidar la historia propia y el dinamismo de cada palabra.

PALABRA DADA

Laura Szwarc

La euforia que despiertan la publicidad y el uso imparable de internet, esa transmisión virtual de contenidos, ha llevado a pensar que no sólo la literatura, sino también la misma palabra deben subordinarse a ellas, renunciar a su multiplicidad, a sabiendas de que se está atentando contra el poder nombrador por excelencia y que es la piedra flexible sobre la que se ha fundado la humanidad.

De este modo la palabra viva comenzó a ser borrada, a ser disecada. Algunos han dicho que fue por la escritura, pero consideramos que no es así. La escritura es otro trazado de lo dicho, cuando cada letra es dibujada sobre una hoja, nunca blanca (a pesar de su color) porque está cargada de una emanación de signos, de lo autorizado, de lo que se censura, de una supuesta posibilidad de decir lo que se quiere sin limitaciones *pre-fijadas*. Cuando estamos narrando oralmente o conversando, también de una escritura se trata (no sobre el papel sino en el espacio, en los cuerpos), y cuando escuchamos activamente (es decir, escuchar en un contexto en el que realmente se podría considerar lo que el otro/a tiene que decir) estamos también leyendo.

Si lo que, en definitiva, caracteriza a lo humano es el don del lenguaje¹, no puede haber personas situadas fuera de él. Es decir, en mayor o menor medida, todos ejercen la palabra, se expresan mediante ella. Sin embargo, nuestro lenguaje, escrito u oral, se va entremezclando con todo aquello que se nos impone como verdadero y que destruye las condiciones de audibilidad, por lo que es necesario desmalezar el territorio de lo dicho, para rescatar la palabra viva de lo que se le *sobre-impone* desde un discurso dominante.

¹ Usamos lenguaje en relación a los discursos, a las palabras, sin negar los numerosos lenguajes que nos rodean, desde el lenguaje gestual hasta el lenguaje de los árboles.

² PERLONGHER, Néstor. Fragmento del poema "Tuyú", publicado en el n° 2 de la revista Xul, editada por Jorge Santiago Perednik, en septiembre de 1981.

II - La oralidad

TUYÚ

La historia, es un lenguaje?

*Tiene que ver este lenguaje con el lenguaje de la historia
o con la historia del lenguaje
en donde balbuceó*

tiene que ver con este verso?

lenguas vivas lamiendo lenguas muertas

lenguas menguadas como medias

*lenguas, luengas, fungosas: este lenguaje de la historia
cuál historia?*

si no se tiene por historia la larga historia de la lengua

Néstor Perlongher²

PALABRA DADA

Laura Szwarc

Un aspecto de gran importancia del sistema de la oralidad es su carácter de fuente histórica; es decir, de memoria de la comunidad, con sus victorias y derrotas, junto al aprendizaje que esta experiencia nos acerca, y que se diluye si esa vía se cancela. Sin embargo, en relación con la llamada experiencia, podríamos hablar, en este momento de la historia -como decían Sigmund Freud en *Más allá del principio de placer* o Walter Benjamin en "Experiencia y pobreza"-, de situaciones que, de tan ajenas a la vida, son incomunicables, como por ejemplo la de los soldados que vuelven del frente sin poder nombrar nada de eso que los condujo a lo inhumano. Tiene que pasar mucho tiempo para poder decir algo sobre aquello que calificaríamos como cruel e inútil. Tal vez sea posible, después de un tiempo, dar lugar a esa experiencia a través de la oralidad en la literatura, en ese discurso social donde todos los otros discursos (la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, etc.) tienen cabida.

En la literatura oral hay intérpretes y no autores. El autor es la comunidad y el destinatario la misma comunidad, o un sector de ella (el auditorio). No alimenta este sistema el culto al creador, sino a la capacidad de conmover, aunque esto último no se logra sin el despliegue de técnicas a menudo muy sutiles. Los narradores no se proponen la perfección como meta. La estética de la oralidad es la estética del paradigma con valor general, aunque describa un caso particular, aislado. Además, aun cuando incorpore la escritura, esta estética apuesta por completo a la *palabra viva*, porque, como ya veníamos diciendo, la oralidad es otra forma de escritura.

El asedio de una modernización, más impuesta que asumida a conciencia, quebró el diálogo generacional, y con ello se torna irreversible la pérdida de los beneficios y las valoraciones culturales.

¿Podrán ser recuperados los diálogos, conversaciones, preguntas y respuestas que agitan la memoria colectiva? La memoria, el mejor lugar de los recuerdos y de una épica que se traduce siempre en un *ethos*, una ética comunitaria. Y si bien hablamos de memoria, esta, a medida que pasa de unos/as a otros/as, va variando, se va modificando, se van creando situaciones, personajes, frases, a veces neologismos, que luego entran en el habla de todos los días enriqueciéndola y enriqueciéndonos.

La pérdida de numerosas lenguas (las indígenas, el gallego rural, etc.) lleva a la degradación de los ámbitos simbólicos, tanto rural como urbanos, a la vez que torna inútil una multitud de vocablos en desmedro de los imaginarios. Cuando se pierde una lengua, se pierde toda una cultura y difícilmente se vuelve recuperable. Consideramos que a la literatura le corresponde el ámbito de la oralidad tanto como el de la escritura. En ambas zonas, oral y escrita, es posible acceder a una memoria material que garantice a cada persona el derecho a ser reconocida y respetada en su lengua y su cultura, lo que da lugar a la *palabra viva*.

III - La voz / las voces

Dijimos “palabra”, pero existe algo junto a la palabra, sin la cual esta es impensable: la misma voz que es su sustento y transporte; aunque no siempre cristaliza en ella, sino que también es capaz de vocalizaciones ininteligibles, gritos y otros desgarramientos. Podría decirse que primero fue la voz, luego la palabra y, finalmente, la letra, para luego imbricarse y ser juntas, a la vez. La voz es una cosa en el espacio, una presencia física.

La palabra “texto”, que después de las corrientes textualistas se refiere exclusivamente a un cuerpo de escritura, se origina en el sistema de la oralidad, con y entre voces. Texto viene de tejer. El discurso oral ha sido considerado por muchas culturas como un tejido que se trama, o como algo que se cose. Entonces tenemos los textos que forman enredaderas. Textos abiertos que van creando voces diversas, voces que, si no fuera a través de la ficción, a través de la poesía, no se podrían decir. Voces orales y escritas. Podríamos pensar que el texto escrito parte de un lenguaje silencioso que, al ser leído en voz alta, al ser compartido, contado, al trabajarse en dispositivos artísticos, hace eco, resuena en el cuerpo social. El dar paso a la reflexión, a la polémica, a la interrogación, pertenece al campo de la *palabra viva*, tan diferente a los textos informativos o a los informes de las multinacionales y cuyas modulaciones son perceptibles a través de las voces.

IV - Espacios comunitarios

Pensamos en espacios comunitarios y elegimos para reflexionar y compartir las actuales bibliotecas, donde además de ser, cada una, el lugar de los libros, son espacios donde participa la comunidad con diversas actividades/acciones, con encuentros y conversatorios. Y donde las/los mediadoras/es son los puentes entre los libros y las personas, entre el olvido y el recuerdo, en lo que hace a la degustación de palabras, de colores, de movimientos, de frases. Lo que hace al fluir de la memoria.

Así, en las lecturas que se comparten y llevan a explorar los libros, a sumergirse en ellos, para nuevamente acceder a la oralidad, a la conversación, a la escucha, se abre un universo de posibilidades. En las reuniones/encuentros, en un continuo proceso vital-activo, se suceden las más gratificantes formas de reconocerse entre otros, de orientarnos, de habitar y explorar nuevos mundos. De acceder a la *palabra viva*, que es a la vez singular y plural, que hace al propio ritmo hasta ensamblarse con los/las otros/as y sus diferencias.

Se podría conjeturar que todo aquel o aquella que habla es, en el instante de estar hablando, quien ostenta un poder. Solo quienes escuchan activamente salen de ese espacio de pasividad.

PALABRA DADA

Laura Szwarc

Escuchar es, a la vez, leer, descifrar, porque implica un descubrimiento continuo y una responsabilidad: no dejar que traspase cualquier cosa y afirmar con la cabeza. Como ejemplo de esto, se podría recordar discursos de presidentes o directivos al asumir cargos, y a sus seguidores vitoreando sin escuchar (comprender) lo que se dice. Aun si se les dice que serán atacados, heridos, seguirán aplaudiendo. Y hay, en esos gestos, una gran responsabilidad para sí y para con los otros y las otras. Y esto mismo sucede en el ámbito cotidiano.

Para escuchar, para leer, se necesita el esfuerzo de la entrega. De estar con/en/ desde esos vocablos que el otro dice. Pero ¿podemos introducirnos, entrar, en ese decir, un decir que viene siempre de otro lado, de otra persona, del libro, de los correos electrónicos, etc.? Entrar al decir de otro, ya sea en una conversación o un libro, es producir un movimiento de oleaje. Equivale a poner en las aguas algún elemento, una cuchara, una piedra, alguna cosa, y eso aumenta, aumenta, y es hermoso si salpica, si se produce algún desparramo.

Ese salpicado podría mostrar el hacer creativo, pero también los diálogos cotidianos y los conversatorios. Podría ser como una medida: un termómetro de la fragilidad y de todas las formas de interrupciones, abandonos y reinicios de los seres humanos.

Álbum de poetas. Investigación + acción. Poesía, encuentros, memoria. DIANA MARTÍNEZ

Se trata, en una primera instancia, de comunicarnos. La escucha activa hace lugar a la comunicación, pero es un acercamiento aún mayor a eso que se está diciendo, es una comprensión, un entendimiento que, a la vez, produce un movimiento de sentido. Escuchar sin prejuizar, reconociendo al otro, a la otra, y, a la vez, desmalezando eso ya supuestamente sabido e impuesto.

PALABRA DADA

Laura Szwarc

Entonces, en los espacios comunitarios (que pueden ser una biblioteca, un club, una casa de cultura, un grupo autogestivo, etc.) se buscará y se abrirá la conversación sobre textos que nos gusten, nos hablen, nos toquen el cuerpo, nos conmuevan y den lugar a diferentes interpretaciones. Esto será lo que afiance los vínculos, dé lugar a la *palabra viva* y refuerce el lazo social.

V - Como un baile, toma del espacio y la hospitalidad. Situaciones / prácticas.

Prácticas de construir/constituir/reconocer la *palabra viva*, a la vez que teoría y práctica no estén separadas. Se tiene en cuenta dicho ensamble al realizar los diferentes talleres/laboratorios. Es posible llevar a cabo las acciones, tanto sobre la literatura oral como sobre la escrita, en diferentes regiones geográficas. Cada acción comienza con un dispositivo de escucha activa. Este paso es fundamental y encuadra todo el trabajo posterior, ya que, sin escuchar a las comunidades con las que se trabaja, no se podrá conocer cuáles son los entramados que las conforman.

Conversar con personas de diferentes contextos favorece el plasmarse de tonalidades y recuerdos. De esta manera surgirán relatos, poemas, fotografías que será importante documentar. También se podrá hacer revistas, fanzines, vídeos, cápsulas sonoras. Un ejemplo de ello es la idea que surgió del grupo participante del laboratorio de escritura creativa 'Eslab' de [Akántaros](#): un "atlas de la memoria", un archivo de recuerdos fugaces y cotidianos que conforman el mapa de un lugar propio.

Álbum de poetas. Investigación + acción. Poesía, encuentros, memoria. DIANA MARTÍNEZ

PALABRA DADA

Laura Szwarc

Otro accionar posible es la realización de performances, escenas de teatro e intervenciones urbanas. Se *re-crea* un pasado y se *re-construye* una realidad no determinada por los discursos que se ofrecen para consumir y limitar un accionar sin posibilidad de discernimiento, y se refuerzan los vínculos *inter-generacionales*.

Es fundamental el logro del testimoniar. Aquel que testimonia pone su presencia, el cuerpo. Nos muestra que lo más particular es universal. Consideramos al testimonio como patrimonio de la humanidad. Un reservorio que constituye la palabra viva.

VI - La palabra viva:

Consideré que aun en los lenguajes humanos no hay proposición que no implique el universo entero; decir el tigre es decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra.

Jorge Luis Borges, en el cuento "La escritura del Dios"³

¿Cómo se transmitirían y perdurarían nuestras memorias sin las palabras que las cobijan? Se perderían en la fugacidad de los días. Las palabras dan forma a nuestra existencia, por eso cuando "tomamos la palabra" nos investimos de poder y de goce. Podríamos decir que en la *palabra viva* el poder de la palabra se opone al ejercicio del poder por la palabra.

En cada palabra no hay un mero nombrar cosas, sino una construcción de lo que consideramos nuestro mundo y, a la vez, una potencia abierta al diálogo.

Cada palabra lleva en sí varios sentidos, por eso puede construir redes que nos permitan compartir nuestra vivencia del mundo.

Cada palabra guarda y lleva en sí muchas posibilidades. Es en sí misma poética y, reunida con las otras - al ser dichas, enunciadas-, construye redes simbólicas.

Consideramos que quienes se encuentran alimentados/as por las redes simbólicas que teje la *palabra viva* gozan de una dignidad y un amparo que suelen perder quienes, atraídos por la sociedad de consumo, terminan siendo consumidos por ella, deshumanizados.

Desde ya, quien posee un sentido comunitario de la vida difícilmente adoptará las pautas de la sociedad de consumo como leyes supremas, a las que todo debe subordinarse.

Algunas zonas del deseo siempre logran fugarse, no se encierran y, mientras escuchemos activamente, en continuo desciframiento, con otras/os, se irá dando y sosteniendo la *palabra viva*.

³ Borges, Jorge Luis (1985): *Obras completas*. Emecé editores, Buenos Aires, Argentina.

PALABRA DADA

Laura Szwarc

Lecturas que puedan activar procesos de escucha activa y diálogo

Calmels, Daniel (2020): *El cuerpo cuenta*. HomoSapiens Ediciones, Rosario, Argentina. El título de esta obra puede entenderse en un doble sentido: por un lado, podemos contar con el cuerpo como un instrumento de comunicación y aprendizaje; por otro, como portador de una historia.

Colombres, Adolfo (1997): *Celebración del lenguaje*. Ediciones del Sol, Buenos Aires, Argentina. Un libro que invita a reflexionar sobre el sistema de oralidad.

Hirschman, Sarah (2009): *Gente y cuentos. ¿A quién pertenece la literatura?*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina. Un intento por definir los procedimientos de uso de la narración, que en la experiencia de grupos de trabajo son los lugares, las formas y los criterios de lectura y discusión.

Müller, Herta (2015): *En la trampa*. Ediciones Siruela, Madrid, España. Tres ensayos que abordan la historia como una suma de biografías, como una cadena de historias personales.

Pasolini, Pier Paolo (2017): *Vulgar lengua*. Ediciones El Salmón, Alicante, España. A partir de una conferencia dada por el autor en 1975, se ponen en diálogo diversas temáticas que se vinculan con este texto, "Palabra dada".

Szwarc, Laura (2021): *Palabras cantadas. Una experiencia artística y educativa*. Editorial Las Parientas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Sistematización del taller de creación de letras de canciones con jóvenes de 16 a 20 años en el contexto de encierro en el 'Centro de Recepción de Menores Malvinas Argentina – Pablo Nogués'.

Proyectos que trabajan en las coordenadas propuestas

[La Tortuga](#). Espacio localizado en el barrio de Lavapiés (Madrid), realiza diversos programas vinculados con actividades artísticas donde la escucha y la oralidad son fundamentales.

[La Horizontal](#). Este proyecto de proximidad cultural genera diversos dispositivos vinculados a la escucha y la comunidad, como, por ejemplo, las **Jornadas Ecofeministas** que se celebran anualmente.

[Cuenta3 Comunidad Creativa](#). Asociación que lleva a cabo actividades para la promoción de la participación ciudadana en la cultura. Entre ellas, 'Mujereando', una compañía de teatro formada por mujeres sin hogar, donde la conversación es el inicio de sus creaciones.

PALABRA DADA

Laura Szwarc

[Imago Bubo - Rural Colectivo](#). Colectivo de artistas y gestores/as culturales afincadas en el norte de Extremadura, que buscan trabajar, documentar y reescribir lo que les rodea en su entorno desde las nuevas prácticas artísticas. Su objetivo es mantener vivas las tradiciones y saberes populares, y recuperar el patrimonio rural y cultural que envuelve el lugar que habitan.

[La biblioteca del puente](#). Un grupo de docentes, narradoras, escritoras, susurradoras soñaron y armaron esta *biblioteca* al aire libre para compartir diálogos, lecturas, poemas y encuentros.

Bibliografía

Benjamin, Walter (1982): *“Experiencia y pobreza”*, en *Discursos interrumpidos I*. Taurus, Madrid.

Freud, Sigmund (1992): *Más allá del principio de placer. Obras completas. Volumen XVIII*. Amorrortu editores. Buenos Aires & Madrid.

Kristeva, Julia (1999): *El porvenir de la revuelta*. Fondo de Cultura Económica, México.

Montes, Graciela (1999): *La frontera indómita. En torno a la construcción y defensa del espacio poético*. Fondo de Cultura Económica, México.

Pasolini, Pier Paolo (2017): *Vulgar lengua*. Ediciones El Salmón, Alicante, España.