

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja

ÁREA SOCIO-HUMANÍSTICA

TITULACIÓN DE MAGÍSTER EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

Análisis de los elementos descriptivos de cuatro poesías de la obra *En dimensión de la ternura* de la escritora ecuatoriana Teresa León

TRABAJO DE FIN DE MAESTRÍA

AUTORA: Noboa Tapia, Zoila Rosa

DIRECTOR: Arciniega Granda, Enrique Daniel, Mgs

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO

2015

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TRABAJO DE FIN DE MAESTRÍA

Magister

Enrique Daniel Arciniega Granda

DOCENTE DE LA TITULACIÓN

De mi consideración:

El presente trabajo de fin de maestría, denominado: “Análisis de los elementos descriptivos de cuatro poesías de la obra *En dimensión de la ternura* de la escritora ecuatoriana Teresa León”, realizado Noboa Tapia, Zoila Rosa, ha sido orientado y revisado durante su ejecución, por cuanto se aprueba la presentación del mismo.

Loja, febrero de 2015

f) .....

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo, Zoila Rosa Noboa Tapia, declaro ser autora del presente trabajo de fin de maestría: “Análisis de los elementos descriptivos de cuatro poesías de la obra *En dimensión de la ternura* de la escritora ecuatoriana Teresa León” de la titulación Maestría de la Literatura Infantil y Juvenil, siendo Mg. Enrique Daniel Arciniega Granda director del presente trabajo; y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales. Además certifico que las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo son de mi exclusiva responsabilidad.

Adicionalmente declaro y aceptar la disposición del Art.67 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos y tesis de grado que se realice a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”

f) .....

Autora Noboa Tapia Zoila Rosa
Cédula 170682168

DEDICATORIA

A la Memoria de Mi Padre

AGRADECIMIENTO

A mi esposo por su amor

A mi madre por su fe

A Teresa León

ÍNDICE

CARÁTULA _____	¡Error! Marcador no definido.
APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TRABAJO DE FIN DE MAESTRÍA _____	ii
DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS _____	iii
DEDICATORIA _____	iv
AGRADECIMIENTO _____	v
RESUMEN _____	1
ABSTRACT _____	2
INTRODUCCIÓN _____	3
CAPÍTULO I _____	5
1. EL ORDEN DE LAS PALABRAS EN EL LENGUAJE POÉTICO _____	5
1.1. Estructura del lenguaje poético _____	7
1.2. Emoción poética y teoría de la poeticidad _____	8
1.3. Nivel fónico _____	9
1.4. Nivel semántico _____	14
1.5. La función poética _____	19
1.6. El poema como sistema _____	21
CAPÍTULO II _____	6
2. COLOQUIO CON TERESA LEÓN _____	6
2.1. ¡No conocí a mi madre! _____	24
2.2. Un auténtico valor de la juventud intelectual _____	25

2.3 La lírica de Teresa León. Breve reseña	27
2.3.1 Día de la madre. Cuarto grado de escuela	27
2.3.2 Por los caminos del ayer: La colegiala”	27
2.3.3 Saudade	27
2.3.4 Y te llamo Hermana	28
2.3.4 Canciones del imposible amor	28
2.3.5 Canción de soledad y escepticismo	28
2.3.6 En dimensión de la ternura	28
2.3.7 Más allá del tiempo	29
2.3.8 El signo del Hombre	29
2.3.9 Incógnita	29
2.4 Poesía y prosa dedicadas a niños y jóvenes	30
2.4.1 “Cuadernos de la edad feliz”	30
2.4.2 “En dimensión de la ternura”	30
2.4.3 “Cuadernos olvidados”	30
2.4.4 “Cantos finiseculares”	31
2.4.5 “Cuaderno del niño indio”	31
2.4.6 “Los rostros de la sombra”	32
2.4.7 “Los gatos literatos”	32
2.4.8 “Coloquio con mis nietos”	32
2.4.9 “Mi madre y tú”	33

2.5 Una vida al servicio de la cultura _____	33
CAPÍTULO III _____	24
3. LAS CUATRO CANCIONES DE LA “TERNURA ILUMINADA” DE TERESA LEÓN _____	24
3.1 Estructura e introducción general de los poemas _____	40
3.2 Análisis de cuatro poemas de Teresa León _____	43
3.2.1 Análisis del poema 1 _____	44
3.2.2 Análisis del poema 2 _____	49
3.2.3 Análisis del poema 3 _____	52
3.2.4 Análisis del poema 4 _____	57
CONCLUSIONES _____	61
RECOMENDACIONES _____	63
BIBLIOGRAFÍA _____	63
ANEXOS _____	67

Resumen

El presente trabajo de investigación se orienta a analizar los elementos descriptivos que utiliza la escritora ecuatoriana Teresa León en su obra *En dimensión de la ternura*, publicada en 1982. Se inicia con un recorrido por la vida de la autora, el cual nos permite conocer su pensamiento, la sensibilidad de su espíritu su estilo poético.

Además datos que destacan la presencia de Teresa en el mundo de las letras y de la élite literaria del siglo XX, de manera especial, el trabajo dedicado a la Literatura Infantil y Juvenil del país, aunque su nombre no consta en ninguna Antología de la Literatura Infantil y Juvenil Ecuatoriana de este siglo.

Finalmente, se analiza la poesía de la autora utilizando la teoría que plantea el crítico Jean Cohen en su libro "Estructura del lenguaje poético". Para este trabajo literario se ha considerado el estilo utilizado por Teresa León en cuatro poemas, dedicados a niños y jóvenes: "Niños indios barrenderos", "Madre guárdame el corazón" "A mí me han nacido alas" y "Qué se hicieron".

Palabras clave: descripción, análisis textual, desviación, romanticismo rural.

ABSTRACT

The present work of investigation is oriented to analyze the descriptive elements that the Ecuadorian writer, Teresa Leon uses within four poetries of her work *En dimensión de la ternura*, published in 1982. It begins with a journey through the life of the author, which allows us to know the depth of her thoughts, the sensitivity of her spirit and the causes that determined her poetic technique. It was also considered important to attach some data that highlights the presence of Teresa in the world of literature as a literary elite of the twentieth century. Also as a constant representative of her lyrical work who is in favor of children's literature and the Youth of the country.

Finally we analyze the poetry of the author by means of using the theory posed by the critic Jean Cohen in his book "Structure of the language of poetry". For this literary work I have considered the "diversion" or style used by Teresa Leon in four poems, all dedicated to children and the youth.

Key Words: description, poetic analysis, deviation, rural romanticism.

INTRODUCCIÓN

Mis libros favoritos son los que he dedicado a los niños. (León, 2014, p.16)

Mencionar a Teresa León en el contexto literario ecuatoriano, es mencionar a la mujer extremadamente sensible, que genera en su lírica una gama de poemas que reflejan diversas épocas de su vida, revelando su estado anímico en espacios de tiempo, unas veces aflorando tempestades de su alma atormentada, otras veces expresando con dimensión de ternura infinita, recuerdos y saudades.

Su raíz humana y sus alas líricas son los hilos invisibles que han tejido este proyecto literario como ejes del presente trabajo, tanto por inspiración e identificación con la creatividad literaria, así como por la inspiración transmitida a través de sus obras.

Pese a la gran responsabilidad que significa interiorizar en la obra de un autor, desde el punto de vista del análisis literario y bajo la óptica de promover la poesía infantojuvenil, el propósito que me trajo hasta este camino es el recuperar la huella de Teresa León, de esta brillante escritora y poeta ecuatoriana olvidada en un pasado verdaderamente notable; rescatar esos valores humanos y poéticos de ese pasado y traerlos a este presente inmediato a través de un trabajo de investigación original.

El presente proyecto, en primer lugar, desea destacar el nombre de Teresa León dentro de la LIJ, como alguna vez ya estuvo valorada en la obra: *Por los caminos de la Literatura Infantil* de Carmen Augusta Solorzano de Solorzano. En segundo lugar; rescatar lo creado por ella para el público infantil y juvenil, a fin de valorarla de una manera efectiva y meritoria en este siglo XXI.

Es lamentable que dentro de la literatura infantil y juvenil del Ecuador la autora no tenga el reconocimiento deseado, pero por otro lado esta exclusión me permitirá realizar un trabajo inédito acerca de esta educadora y promotora cultural bolivarense.

En el primer capítulo se ha planteado un análisis de la estructura del lenguaje poético utilizando la propuesta de Jean Cohen, la cual considera al lenguaje poético como una desviación del lenguaje corriente (prosa).

El segundo capítulo es un recorrido por la vida y obra de la autora, en él se develan hechos y personas que marcaron su vida y su estilo -desviación- como diría Cohen, a través de su larga y prolífera carrera literaria y cultural.

Para finalizar el proyecto, el tercer capítulo contiene un análisis integral de cuatro poesías de la poeta Teresa León, dedicadas a la niñez y juventud ecuatoriana desde el año 1955, época en la cual la LIJ en nuestro país apenas daba sus primeros pasos.

La investigación y estudio fue factible gracias al apoyo incondicional de la autora, lamentablemente, mientras terminaba este trabajo, la gran poeta y escritora doña Teresa León, falleció a la edad de 87 años. La amplitud de su poesía no debe quedar circunscrita a su zona geográfica, su poemario *En dimensión de la ternura* constituye un aporte invaluable para niños y jóvenes de cualquier época.

Entre los objetivos planteados en esta investigación constan:

Objetivo general

Dar a conocer el aporte literario de Teresa León a la literatura infantil y juvenil del Ecuador a través del análisis descriptivo de cuatro poesías de la obra *En dimensión de la ternura*.

Objetivos específicos

- Identificar las cualidades líricas de Teresa León.
- Descubrir las características de literatura infantil y juvenil en cuatro poemas de Teresa León.
- Analizar los elementos descriptivos de la lírica de Teresa León utilizando la teoría de Jean Cohen.

CAPÍTULO I

EL ORDEN DE LAS PALABRAS EN EL LENGUAJE POÉTICO

“El poeta no es poeta por lo que ha pensado o sentido, sino por lo que ha dicho. No es un creador de ideas, sino de palabras. Todo su genio radica en la invención verbal.”(Cohen, 1970, p. 41)

De acuerdo a lo que manifiesta Teresa León (2014), la palabra es lo que da articulación al lenguaje. “Parece un cuerpo vivo dotado de alma, que se mueve en un afán de elevarse y elevarnos”. El mismo instante que se lee el significado que tiene para la autora la palabra, se genera un mensaje, ella realiza una combinación de palabras de acuerdo a un código establecido que lo aprendió desde pequeña.

En el transcurso del tiempo, se han conocido una gran variedad de teorías sobre el lenguaje, como una forma de expresarse de los seres humanos. Se han dedicado grandes ensayos, durante todas las épocas y continentes para hablar de la lingüística. En este trabajo se recogerá una síntesis de lo que representa el lenguaje literario, a través de su función estética, aplicada a cuatro creaciones líricas de esta autora en particular.

Según Rivas (2011), Antonio Machado creía que la palabra constituía una herramienta de transformación y que la dificultad al escribir una poesía, estaba en preparar un mensaje capaz de penetrar en la sociedad a la que se dirigía sin alterar su estructura de mensaje literal.

“Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan... Me prosterno ante ellas... Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito... Amo tanto las palabras... Las inesperadas...” (Neruda, 2006, p.43)

A través de la palabra nace el lenguaje y desde ese preciso instante no podrá apartarse de la piel del hombre, se pertenecen. El lenguaje será el principal recurso que posee el ser humano para manifestar sus necesidades y experiencias más íntimas. Sin embargo, existe un lenguaje que es un don exclusivo de quienes utilizan la palabra en un sentido que va más allá de lo cotidiano y de lo común, que va generando imágenes y fantasías con un lenguaje y estilo propio.

Para Lázaro Carreter (1976) un texto se convierte en literario por el estilo, especialmente cuando el contenido tiene un argumento que impacte por la belleza en su léxico o por el ritmo en su verso. Ese toque de perfección cambia al mensaje literario en algo imperecedero y concreto en el transcurso del tiempo. Es por eso que las canciones, refranes, coplas, se

someten a procedimientos de estilización, se mantienen por la sutilidad y belleza en la mente de quien los lee o escucha, por muchos siglos, mientras que las que carecen de intención estética desaparecen.

Si el mensaje es utilizado para generar belleza, está actuando la función poética y allí, se considera de relevancia no lo que se dice, sino la forma en la que se dice. El escritor trata de provocar en el destinatario un sinnúmero de percepciones, fantasías, sentimientos y vivencias, a través de la palabra sensible y emotiva.

1.1. Estructura del lenguaje poético

Para Cohen (1984) “La poética es una ciencia cuyo objeto es la poesía”; intenta, a través de todo el contenido, delimitar los presupuestos de dicha ciencia; permitiendo caracterizar a un discurso establecido como poético.

Lo poético: Con la intención de realizar un análisis de las formas poéticas del lenguaje se fija el interés primordial de Cohen. Partiendo de su perspectiva, el lenguaje, tiene que analizarse: fónico, considerada la versificación del texto y semántico, el enfoque parte de la retórica.

En su estudio realizado en 1984 expresa que el poeta posee un idioma diferente al común, considerado “anormal”, el cual le garantiza el estilo poético. Por lo tanto, el poeta es capaz de romper con toda norma para lograr una falta o desvío determinado en un mensaje, para decir “algo más”. La poética trata de encontrar las razones en que se ha generado dicha reelaboración. Ese “algo” es admitido como un impulso o un toque al sentido poético, postulando el análisis elemental de la poética.

“Al descubrir los elementos que subyacen al texto en un estudio sincrónico, pueden encontrarse correlaciones, transportándole a un plano diacrónico, con el mismo autor o con otros, con lo que se comprueba que hay constantes reveladoras dentro de la creación poética” (Osorio, 2011) “El acompañamiento entre sonido y sentido marca una propensión casi homogénea”. (Cohen, 1984, p.17)

Desviación: Es propuesta por Cohen como la entrada de la figura y a ésta como el motivo de análisis de la poética que trata de hallar el desvío en la expresión. “El hecho poético se inicia desde el instante en que se cambia los nombres a las cosas de acuerdo a la imaginación poética, por ejemplo al mar se le dice tejado, palomas a los navíos, produciendo un

atropello al código del lenguaje, una extravió lingüístico, que con la retórica antigua podría catalogarla de “figura” y que es la única que brinda su real objeto a la poética”. (Cohen, 1984, p. 43)

Autores como Rubén Darío han cambiado el nombre a las cosas, en su libro de poemas y de cuentos “Azul”, se encuentran bellamente incrustadas estas desviaciones, como por ejemplo cuando se refiere al sol como (inmensa llama) o cuando nos encontramos frente a un verbo metáfora (beber amor) que da un significado a la acción de besar. Como se aprecia, la poesía destruye el lenguaje ordinario y lo coloca en un plano superior, lo desarticula para reconstruirlo, como dijo Teresa León, al inicio de este capítulo, la palabra se eleva.

Otro factor importante en la desviación del significante al ser “se refiere a la rima, libre o canónica, la cual en unión con el metro forma un ejecutor fónico: distintivo o contrastivo. Se puede apreciar que en este caso que la rima es una connotación del sentido mismo. Lo importante para versificar, según Cohen (1984), está en la regularidad de esa rima que remite continuamente al sentido completo del poema. Por consiguiente, los dos ejes poéticos deben estar centrados en las figuras y la rima” (Osorio, 2011, p23)

“Dentro del lenguaje de la poesía, eximidas de toda barrera, las palabras rescatan su identificación, al mismo tiempo, su totalidad semántica. Por ejemplo, si se dice “verde” no significará que “no es rojo”, sino “verdor” puramente. Por lo tanto, poesía es lo absoluto del signo y la magnificencia del significado.” (Cohen, 1982, p. 114).

1.2. Emoción poética y teoría de la poeticidad

Indica además Cohen, que existe una clase emotiva especialmente poética. En este caso se relaciona directamente la emoción con los objetos circundantes al yo lírico, a través de una proyección de éste sobre el entorno en el que se genera una relación dialéctica y “objetal” entre los dos.

Cohen dice: “La poesía constituye la segunda fuerza del lenguaje, un dominio mágico y de sortilegio; el objetivo de la poética es descubrir sus secretos” (Cohen, 1982, p. 11).

Es así como afirma su teoría: por un lado, la poesía procede de la lengua ordinaria, abarca un desvío y una disminución que lo tornan “lenguaje poético”; por otro lado, hay la probabilidad de encontrar esa distancia entre poético y no poético, analizando el desvío y sus

generalidades. De esta forma trata de “descubrir sus secretos”, para encausarlos hacia la busca del ethos que un poema produce o pretende hacerlo.

Opacidad: diferencia dos rasgos fenomenológicos en donde existe un contraste entre poesía y prosa: por un lado, está la claridad, es decir saber que un texto a pesar de tener un mismo significado, puede tener diferente significante, distinguiéndole entre texto claro y oscuro. (Cohen, 1982, p.124).

Intensidad: El otro rasgo fenomenológico esencial para Cohen se relaciona con la firmeza (de acuerdo con Edgar Allan Poe) la misma que se define en la funcionalidad de la figura. No se refiere lo poético a un cambio de sentido, es realmente un cambio de forma en el que el lenguaje de la neutralidad va a la intensidad que se presente, como una señal conveniente al grado de función y acoplado a la totalización. (Cohen, 1982, p. 126).

Identidad: Cohen afirma que el texto, igual que el signo, acata un preámbulo de identidad. Entonces si la aprobación de un texto se somete a lo que en 1984, Greimas comprendía como isotopías, puede decirse también de “isopatías” a semejanzas que mandan el texto poético, identidades que generan una unión autónoma y que al mismo tiempo forjan una poeticidad.

Niveles fónico y sintáctico: aquí existe una homofonía en la que se afectan las sílabas, en su colocación numérica o en el acento y continuidad. En cuanto a poesía el grado sonoro de lenguaje, demuestra semejanzas – o isopatías – que componen una perspectiva sonora al mismo tiempo que acompañan el discurso semántico.

Nivel semántico: explica el texto poético como “larga sinonimia patética”, lo que significa que el lenguaje está “cerrado”; que alcanza su unidad a través de la repetición de unidades semánticas de determinada clase y de esta logra que su significación no sea solamente comunicado, sino que el receptor haya aprendido (Cohen, 1982, p.126).

1.3. Nivel fónico

El nivel fónico-fonológico tiene relación con el aspecto de sonido, este se encuentra en letras del abecedario, la rima, jitanjáforas (un tipo de aliteración) o incluso en los acentos que constan en cada verso. Como menciona Beristáin (2005) “en este nivel se pueden observar

fenómenos fónicos, que incluyen sonidos que no constituyen fonemas, por ejemplo el ritmo que es la colocación estratégica de acentos en sílabas específicas del verso y pueden observarse los fenómenos fonológicos que implican fonemas, como sería la aliteración y sus variantes”.

Fonética y fonología estudian los sonidos y constituyen dos ramas de la lingüística. La fonética lo realiza directamente con la pronunciación, la fonología se encarga de las propiedades significativas de los sonidos y la aplicación en la comunicación. Una estructura fónico-fonológica determinada con exactitud es la que faculta musicalizar los poemas y cantarlos. Algunos conceptos que se requieren para este trabajo, son:

- **Verso:** grupo de palabras escritas en una línea y cortada bajo un criterio musical.
- **Métrica:** medida que tienen los versos considerando la sílaba como base.
- **Sinalefa:** unión de dos sílabas en una, tomando en cuenta que la primera termine en vocal o el sonido correspondiente y la que sigue inicie igual.
- **Diéresis:** licencia opuesta a la sinalefa; es la separación de las vocales del mismo diptongo.
- **Acento:** mayor intensidad impresa en una sílaba. El acento de la última palabra del verso perjudica en forma directa a su métrica que en caso de terminar en aguda, se añade una sílaba, si el grave queda igual y en caso de esdrújula se disminuye una sílaba.

“De acuerdo a licencias anteriores, los versos pueden localizarse en dos grupos: de arte menor y mayor” (Aula de letras). Se ejemplifica a continuación tomando fragmentos de la poesía de Teresa León:

Los siguientes versos son de **arte mayor** porque tienen más de 8 sílabas métricas.

“Yo sé que estás aquí, estoy buscando (9)
en otros ojos, tus grandes ojos negros; (12)
en el aula es tangible tu presencia, (11)
yo sé que estás aquí, con ellos hijo, (11)
vistiendo el uniforme del colegio, (11)
en mi dulce y azul reminiscencia”. (10) (...) (León, 1984, p.14)

¿Qué expresa el sujeto lírico?

Tristeza infinita frente a la ausencia, busca en otros niños la presencia del hijo.

Corriente literaria a la que corresponde este poema: Romanticismo

Motivo para elegir este poema: La imagen de la evocación que refleja la autora a través, del estilo con el que maneja el lenguaje poético.

Número de versos del poema: 6

Cómo están agrupados: 1 estrofa

Clase de versos: libres y rítmicos

A continuación se presenta una estrofa con versos de **arte menor**, poseen versos menores a 8 sílabas métricas.

Hermana dolorosa (7)

tomadas de la mano (7) (...) (León, 1982, p. 12)

En el género lírico, pueden apreciarse: el ritmo, la rima y la métrica.

a) **Ritmo**. Permite la distribución usual de los sonidos vocálicos en los que se compone cada verso y se los encuentra pautados en forma alternativa con sonidos que tienen o no acento. El efecto de esto es la armonía musical.

*Ejemplo: Se acabaron los **días divinos**
                  de la **danza delante del mar**
                  y pasaron las **siestas del viento**
                  con **aroma de polen y sal** (Mistral, 1997, p. 117).*

b) **Rima**: Es la semejanza entre sonidos ubicados al terminar cada verso. Esta rima determina a partir de la vocal acentuada del final y es de dos clases: perfecta o consonante, si tiene sonido idéntico; imperfecto o asonante cuando existe coincidencia en vocales.

Ejemplo:

Rima perfecta o consonante:

*No perdona a la muerte enamor**ada**
no perdona a la tierra ni a la **nada** (Hernández, 1930)*

Rima imperfecta o asonante:

*¡Campo de Bae**za**
soñaré cont**igo***

*cuando no te **vea!*** (Machado, 1907)

Las composiciones de la rima son diversas:

Ø Pareada. Rimas de los versos de dos en dos.

Ejemplo

*Ante el celeste, supremo **acto,**
Dioses y bestias hicieron un **pacto.**
Se dio a la alondra la luz del **día,**
Se dio a los búhos **sabiduría**
Y melodías al ruiseñor.* (Rubén Darío, 1893)

Ø Abrazada. La rima es del primer verso y el cuarto.

Ejemplo:

*Dejad las hebras de oro **ensortijado**
Que el ánima me tiene **enlazada**
Y volved a la nieve no **pisada**
Lo blanco de esas rosas **matizado*** (Francisco de Terrazas, 1570)

Ø Alterna o cruzada. Rima del primero y el tercer verso; segundo y cuarto.

Ejemplo:

*En los instantes del silencio **misterioso**
Cuando surgen de su prisión los **olvidados**
En la hora de los muertos, en la hora del **reposo,**
Sabréis leer estos versos de amargor **impregnados...*** (Rubén Darío, 1893)

c) **Métrica.** Constituye otra faceta de la poesía y tiene relación con la medida en sílabas de cada verso y la combinación acorde a la medida, de acuerdo al tamaño del verso y pueden clasificarse en: arte mayor y menor.

De arte mayor: son los versos que tienen nueve sílabas o más, por lo general son de doce sílabas.

Para efectuar un análisis de unidades lingüísticas, se puede abordar luego de los diferentes niveles: fónico, morfológico, léxico y sintáctico.

Los FONEMAS son elementos neutros sin ningún significado, pero poseen rasgos apropiados que permiten diferenciarlos entre si. Para general nuevas unidades, hay que combinarlas formando unidades de análisis fonológico.

Están representados entre barras //

Fonemas vocálicos: /a/ /e/ /i/ /o/ /u/

Fonemas consonánticos: /b/ /k/ /c/ /d/ /f/ /g/ /x/ /l/...

En el plano del habla

Cada fonema puede ser pronunciado en diferente manera. Se llama Sonido a la ejecución de cada fonema y estos son unidades de estudio fonético. Siempre van presentados entre corchetes ([ ])

En la escritura

Las grafías o letras, representan la imagen escrita de los fonemas. La ortografía es la que las regula y corrige

Desajustes entre fonemas y grafías

La analogía entre fonemas y grafías en el castellano, es muy estrecha, si se compara con otros idiomas, pero, hay desajustes que ocasionan faltas ortográficas.

En un discurso, la materia fónica puede ser manejada de manera fácil con el propósito de lograr un mensaje más expresivo y bello.

Aliteración

Reside en la repetición de una vocal o consonante en una unidad sintáctica, con el propósito de ayudar a expresar un concepto.

Ej.:

Con el ala leve del leve abanico (Rubén Darío)

Una torrentera rojiza rasga los montes (Azorín)

Un no sé qué que quedan balbuciendo (San Juan de La Cruz)

Onomatopeya

Repetición, de sonidos verdaderos, mediante el lenguaje: el significante sugiere el forma acústica, el fin o la acción que representa.

Ej.:

En *el silencio sólo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba*. (Garcilaso
<http://figurasliterarias.org/content/el-verso>)

Paronomasia

Reside en una innovación pequeña de palabras que se redundan, cambiando de manera asombrosa el significado.

Ej.:

Le puso el **piso** en

Y ya sin coser se **pasa**

Hondo hastío; no es la **casa**

Lo que quiso... es otra **cosa**.

(Unamuno <http://figurasliterarias.org/content/el-verso>)

1.4. Nivel semántico

La definición de nivel semántico es el estudio del conjunto de características que están asociadas en forma indisoluble a un significante. Todo significado se forma por un combinado de aspectos representativos pequeños, los semas, que lo definen y diferencian de otros significados.

Ejemplo: “*Hombre*”: animado, humano, adulto, no femenino /

“*Mujer*”: animado, humano, adulto, no masculino /

“*Niño*”: animado, humano, no adulto, no femenino.

Los conjuntos de palabras de igual naturaleza gramatical, que se relacionan en su significado, por compartir algunos semas corrientes, crean un campo semántico. Cada comunidad lingüística proporciona y organiza los campos semánticos de acuerdo a sus requerimientos; es justo que una comunidad que desconoce ciertos objetos o no haya especulado en determinados conceptos, no posea palabras para definirlos.

En forma aislada, cada palabra posee algunos significados, sin embargo, al ubicarlos en el contexto lingüístico, toma una definición específica y única de acuerdo al sentido, ya que tiene la influencia del contexto lingüístico y del extralingüístico.

- “Amigo”: se lo puede definir como ‘novio’ o ‘pareja’ de acuerdo a las circunstancias de situación.

- “Mar”: “El mar estaba en calma”. “Estoy en un mar de dudas”. Lo determina el contexto lingüístico.

- “Maestro”: “El maestro dio una gran estocada”. “Mi maestro me felicitó por el examen”. Por el contexto.

Las palabras expresan sentido de la existencia, pero ese entendimiento no es únicamente abstracto, sino experimental y concreto, por lo tanto, afectivo. Se llama denotación al sentido objetivo y conceptual que poseen las palabras que se utilizan en forma común. Las connotaciones son acepciones emotivas y subjetivas que la gente da a determinadas palabras.

- “Gallina”: significa (denotativo): ‘tipo de ave’; (connotativo): ‘cobarde’.

- “Negro”: significado (denotativo): ‘ausencia de color’; (connotativo): ‘muerte, tristeza, dificultad...’.

FENÓMENOS SEMÁNTICOS: Se comprueban a raíz de las comparaciones que se implantan entre el significante y el significado de las palabras:

Sinonimia: es la analogía de significados entre diversos significantes. Se diferencian dos clases de sinonimia:

Total: Identidad absoluta de los semas de diversos significantes que logra que en los contextos, dos palabras resulten intercambiables: “burro / asno”, “ilesos / indemnes”.

Parcial: sus definiciones son similares parcialmente entre algunos significantes que pueden variar en determinados contextos: “coger / tomar”: “Voy a coger / tomar un taxi”. “Voy a tomar / *coger café”.

Comparación (símil)

Es la conexión expresa a una idea con un objeto para conseguir una uniformidad entre ellos y para conseguirlo tienen que encontrarse palabras que puedan compararse, por ejemplo: tal, como, si, similar a, que si se suprime la palabra nexo dará origen a la metáfora.

Ej.:

*¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas
Como el pájaro duerme en las ramas,
Esperando la mano de nieve
Que sabe arrancarlas! (Bécquer)*

Metáfora

Por una comparación no expresa, se da una variación de significado por lo que el significante adopta otro distinto al propio, con uno que tenga homogeneidad. Tradicionalmente, se determina como comparación abreviada. Ejemplo: Laura es (como) un ángel.

Se observan dos tipos de metáforas:

a) Impura: A (plano real) es B (plano imaginario)

Ej.:

Nuestras vidas (A)
son los ríos (B)
que van a dar a la mar (B')
que es el morir (A') (Manrique)

b) Pura: B en lugar de A

Ej.:

Coged de vuestra alegre primavera
El dulce fruto antes que el tiempo airado
Cubra de nieve la hermosa cumbre.

Es continua la denominada metáfora irracionalista de la poesía contemporánea, se puede observar la relación similar subjetiva y emocional entre A y B.

Ej.:

Su risa (A) era un nardo
De sal y de inteligencia (B) (Machado)

Sinestesia

Es la aplicación a un sentido características de otro.

Ej.:

Aromas sonoros, mirada musical

Símbolo

Es una figura física que plantea algo inapreciable como un pensamiento o emoción. Por ejemplo: sendero=vida, sauce=tristeza, ciprés=muerte, ocaso=decadencia.

Ej.:

Este buitre voraz de ceño torvo (angustia)

Que me devora las entrañas fiero

Y es mi único y constante compañero

Labra mis penas con su pico corvo. (Unamuno)

Alegoría

Por lo general, se la define como una metáfora continuada o en serie que expone conceptos simbólicos.

Ej.:

Pobre barquilla mía (vida)

Entre peñascos rota (peligros)

Sin velas desvelada (desvalida)

Y entre las olas sola; (embates del mundo) (Lope de Vega)

Metonimia / sinécdoque

Residen en la sustitución de un enunciado semántico de mayor extensión, por uno más corto o viceversa. Establecen una armonía que permite sustituir un término por otro. Se distinguen por el tipo de relación entre el término sustituido y el reemplazante.

Ej.: *la parte por el todo: diez cabezas de ganado = diez reses*

Ej.: *el singular por el plural: el español es valiente*

Ej.: *lugar de procedencia: el Cádiz*

Ej.: *el continente por el contenido: tomar unas copas*

Ej.: *el instrumento por el agente: Cervantes fue la mejor pluma de...*

Ej.: *el autor por la obra: leer a Calderón*

FIGURAS REFERENCIALES (semánticas y léxicas)

Antítesis

Consiste en asociar dos términos de oposición.

Ej.: *Lealtad en el buen amigo,*

Traición en el enemigo,

*En la noche oscuridad,
Y en el día claridad. (Tirso de Molina)*

Ej.: *Vestimos los pies usando la cabeza. (Calcetines Punto Blanco)*

Oxímoron-Paradoja

Se efectúa el enlace de dos definiciones que parten desde un punto de vista lógico, se rechazan uno a otro, pero en el contexto son compatibles.

Ej.:

*Busco en la muerte vida,
salud en la enfermedad,
en la prisión libertad
y en lo cerrado salida,
y en el traidor lealtad. (Cervantes)*

Personificación (prosopopeya)

Consiste en otorgar a seres irracionales, especificaciones de los humanos.

Ej.:

*El río sacó fuera
El pecho y le habló de esta manera:
"en mal punto te goces". (Fray Luis de León)*

Hipérbole

Se emplea para expresar exageraciones efectuadas intencionalmente, aumentando o disminuyendo la idea o circunstancia. (Ej.: muerto de hambre).

Ej.:

*Por una mirada, un mundo;
Por una sonrisa, un cielo;
Por un beso... yo no sé qué
Te diera por un beso. (Bécquer)*

Ironía

Sustituye una frase propia con una contraria: se dice opuestamente a lo pensado, en forma que quien recepta pueda identificar la verdadera intención de quien emite. Si se trata de frases crueles se considera un sarcasmo.

Ej.: Tus palabras son tan suaves como el concreto.

Epíteto

Adjetivo, semánticamente innecesario, agregado al sustantivo para embellecer lo expresado y resaltar una característica.

Ej.: *Clara luz*

1.5. La función poética

Cuando se emplea el lenguaje para generar belleza, poder atraer la atención o llamar la atención de sí mismo, se puede decir que está la función poética en acción. No importa tanto lo que se dice, sino la forma en que se dice. El escritor trata de provocar en el receptor un sinnúmero de emociones bellas, estimulantes y creativas para influenciar mediante su mensaje. Son permitidos todas creaciones expresivas. Esta función surge además en el lenguaje coloquial; cualquier persona, elige conscientemente las frases, la voz o clases de oraciones que necesita para emitir su mensaje y expresar exactamente sus pensamientos de manera más eficaz.

La poesía constituye la más hermosa expresión artística de lo que es la belleza, a través de palabras que se sujetan a medida y cadencia, originando el verso. La poesía lírica tiene una variedad de composiciones que de acuerdo a su forma y tradición, expresan sentimientos personales como amor, dolor, censura. A pesar de estas características se pueden distinguir tres de mayor generalidad: a) Brevedad: todo poema constituye generalmente un género literario por lo tanto es corto y con coherencia. Su cadena oral está sujeta por el ritmo sistemático de un elemento fónico; el ritmo se logra a través de la sílaba, el verso, el pie métrico. b) Lenguaje poético: hace gala de un sinfín de recursos literarios, cambios en los significados de palabras, disolución de la composición gramatical, palabras o frases que se repiten y el total de figuras de pensamiento como: alegoría, metáfora, etc.)

Flexibilidad: La diversidad entre poemas se debe a que a pesar de que poseen estructura interna no necesitan estar sujetas en forma rigurosa a ellas, ya que el poema tiene mucha flexibilidad puesto que es el reflejo de los sentimientos del poeta.

Se emplea de manera preferente en la literatura. La acción de comunicarse, está centrada en el mensaje, su disposición y la manera en la que se tramite. Entre los recursos expresivos están la rima, la aliteración, etc.

Ej: Bien vestido, bien recibido,
Casa Zabala, la que al vender, regala. *Tomado de:* (<http://centrodeartigo.com/>)

Está orientada al mensaje, se presenta cuando la expresión llama la atención sobre su forma, por ejemplo en publicidad. Una manifestación en la que se emplea un lenguaje con fines chocantes y a propósito. Utiliza recursos variados y juegos de palabras.

1.-Que el alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada.

Tomado de: (<http://centrodeartigo.com/>)

2.-Y yo me la llevé al río, / creyendo que era mozueta, / pero tenía marido. *Tomado de:* (García Lorca <http://centrodeartigo.com/>)

3.-Casa Zabala, la que al vender, regala (Zabala).

Función poética estética: Esta función está presente cuando la expresión que se utiliza llama la atención sobre su forma, aparece principalmente en las artes en el que el mensaje es el referente que pasa de ser un instrumento y se convierte en objeto. Aunque por lo general está en la Literatura, se lo utiliza en el lenguaje corriente y diario.

Ej: "El típico Si..., si..., si... del teléfono"
"Fórmulas de cortesía, Hola, Adiós, Buenos días..."
"Muletillas, Eh..., eh...."
"La charla intrascendente en el ascensor con un vecino"

Función poética

Esta función está centrada en el Mensaje. Se la encuentra cuando la estructura lingüística que se elige trata de producir un resultado específico en el destinatario: gusto, impresión, entusiasmo, etc.

Análisis Poético

El análisis poético se efectúa de dos formas: de fondo (figuras poéticas) y de forma (métrica castellana).

Métrica Castellana

Ayuda a conocer el número de sílabas que tiene el verso y poner la acentuación especial para realizar el análisis de un poema, uniendo las figuras literarias. Los elementos de la métrica castellana son:

- Sinalefa
- Nombre de versos
- Acentuación
- Rima

1.6 El poema como sistema

Estos temas aplicados al estudio de los elementos formales que sirven para construir el lenguaje poético, parecen tener claridad: los acentos y sílabas crean ritmo, éste genera versos, propiciando la rima, que construye estrofas y pasando este límite, espera el poema que puede estar constituido por una o más estrofas de diferentes procedimientos de ordenación. Más allá del plano del poema, está el poemario, el poeta y la teoría poética.

La poesía constituye un arte que se realiza con palabras. La tradición académica ha tenido siempre, dos sistemas para alcanzar un hecho poético: la interpretación dentro del marco tradicional expresivo ("historia literaria"), y tratando de arrancar, a raíz de su ordenanza textual, a lo que se llama "análisis retórico", "estructural", "estilístico", o "poético" (Jakobson, 1960).

De manera expresa, se hace referencia en este trabajo a los cantos finiseculares de Teresa León, que revelan en la autora de decidida vocación lírica. La vida y la persona de ella atestiguan la sinceridad de su poesía.

Oleaje de trigales, olor a pan casero,

Vaho caliente de subtrópico

Perfumado de azahar y naranjales,

*Aliento a caña dulce y a molienda,
Te inundan
Crucificándote en la ausencia... (León, 1984, p. 62)*

CAPÍTULO II

COLOQUIO CON TERESA LEÓN

“Teresa León llegó a la poesía como quien va en busca de un refugio, luego de un desencanto, “a una isla deshabitada”, para poblarla solamente con sus propios fantasmas.” Nelson Estupiñán Bass. (León, 1994)

Sentada junto a Teresa en su “rincón de la abuela”, una pequeña habitación muy iluminada, desde la cual se mira la esbeltez de un arrayán de 100 años, nos disponemos a iniciar otra sesión con la autora en su casa de Guaranda, para este trabajo de investigación.

Querer conocer las respuestas sobre la frase de Nelson Estupiñán Bass, con la que se inicia este capítulo, fue el hilo conector de esta inolvidable charla con Teresa. Ella manifiesta que La Soledad fue la isla que descubrió y que Bass hace una alegoría de esa situación personal en su vida. Estupiñán (1996) señala que Teresa León tuvo el don de la iluminación para ese hallazgo y que aquella mágica fuerza creadora de la sublimación y la persistencia en la búsqueda de su misterio, fue la poesía. Una poesía, a veces, llena de anhelos cósmicos; otras veces, una poesía que abrasa a través del amor por la causa del ser humano, una poesía transparente y sincera.

Hablar de los fantasmas que menciona Bass, es ponerla frente a la muerte, a las sombras como ella menciona de forma reiterativa en sus poesías. Es recordar un pasado doloroso y según ella, marcado por el destino y el fatalismo. Es tener una infancia sin la presencia de la madre o tener en los brazos al hijo muerto.

La mujer poeta es una paradoja. Aquellos temas e imágenes que provocaron tristeza infinita en su vida, fueron los mismos que la motivaron para llevar felicidad a los niños, no quiere ver niños tristes, quiere contarles historias de hadas, de duendes, de sueños y de fantasías, donde ellos sean los protagonistas y los destinatarios. Atrás quedaron los imposibles, quiere que los niños que sufren pérdidas de afectos se sientan identificados con ella, que se hagan compañía a través del canto poético. Que reconozcan que la muerte es parte de la vida.

2.1 ¡No conocí a mi madre!

La infancia de Teresa León (1926), en sus propias palabras: “fue marcada por la orfandad”, cuando con tristeza infinita y melancolía recuerda su niñez en su ciudad natal

Riobamba, sin la presencia de su madre, Celia María Astudillo. Su amor se volcó por entero a su padre Nelson León Velasco. Teresa se nutre del recuerdo de su madre, vive para él, por eso un grupo de poemas infantiles son siempre a la madre ausente.

Creció en medio de abuelos y tíos en la ciudad de Guaranda, al recordarlos se identifica con la protagonista de la primera novela de Alicia Yáñez Cossío “Bruna Soroche y los tíos”. Se graduó de normalista en el colegio de señoritas “Manuela Cañizares” siendo en ese entonces su profesora de Literatura Raquel Verdezoto y rectora María Angélica Idrobo. La capital será el primer escenario fuera de su terruño, donde Teresa León dará sus primeros pasos al ganar dos premios importantes en el colegio; concurso de poesía, “El Romance de su Infancia” en homenaje al Centenario de Mons. González Suárez y Mejor Egresada de su Promoción.

Crece en medio de una familia de músicos, escritores, pintores y sobre todo la marcada influencia de la personalidad su abuelo paterno Don Manuel León, le desbordó una pasión sin límites por las letras.

2.2 Un auténtico valor de la juventud intelectual

“No es que tenga, solamente, mis raíces en Guaranda, aquí estoy sembrada que es muy diferente. Sí, yo soy un árbol que ha dado fruto para la patria. Con mis ramas me extendí por donde pude. Tal vez por eso las personas que me conocieron se alarmaron porque regresaba a mi tierra” CCE (2014).

Teresa León llega a Guaranda al inicio de la década de los años 50, una época en la cual el romanticismo y las grandes inquietudes de los universitarios, eran el despertar a nuevas corrientes del pensamiento. Ella será la gran figura, en esa estrecha sociedad bolivarenses y voz de la juventud de esa tierra que la acogió desde niña. Cabe mencionar en este párrafo, el comentario que realiza Teodoro Venegas en la biografía de la autora, “desde esta visión histórica y contextual es irrefutable que los grandes poetas del siglo XX, en sus creaciones, no concuerden con un solo principio del que tan necesitados estamos un humanismo filosófico, como en el crepúsculo medieval, en vísperas del renacimiento” (León, 1996, s/n)

La niña tímida y provinciana que un día llegó al Colegio Normal “Manuela Cañizares”, casi como un privilegio para la educación de la mujer de entonces; llevó a su regreso de la

capital, no sólo su formación, sino la misión de abrir nuevas sendas en la ciudad de Guaranda para la postergada condición de la mujer, sobre todo en el campo cultural y profesional.

Inmediatamente entra a formar parte de la escuela profesional González Suárez de la ciudad de Guaranda y con paso firme inició su infatigable labor de maestra que ha sido beneficiosa para la juventud bolivarense. Poco tiempo permanece en este plantel, por cuanto es convocada ser a parte del cuerpo docente del Colegio Nacional “Pedro Carbo” para dictar la cátedra de Castellano y Literatura.

Su brillante labor en este plantel merece una especial consideración. Teresa León profundizó su enseñanza con vastas lecturas, juicios críticos y análisis variados, con la directa participación de sus alumnos, despertando en ellos imaginación y fantasía. En esta misma Institución forma el club de periodismo y continúa con la publicación del periódico “El Estudiante” y la nueva revista “Vivencia” en sus números 2 y 3 cuyo número fue editado en el Ministerio de Educación y Cultura, aprovechando su cargo de Directora Nacional de Cultura en 1985.

En el año 1953 la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Bolívar, le entrega un diploma en honor a la poesía “Por los caminos de ayer y hoy”.

En 1954 la Casa de la Cultura le nombra Miembro Correspondiente, figurando como la Primera Mujer, en el núcleo de Bolívar. Este nombramiento fue ratificado en 1972, por la Comisión de Reestructuración y Reorganización de la Matriz y Núcleo Provincial.

En 1955, Benjamín Carrión, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señala que el poemario “Cuadernos de la edad feliz”, escrito por Teresa León no ha recurrido al acostumbrado sistema de narrar anécdotas o fábulas, lo que, durante mucho tiempo, ha constituido en nuestro país el único elemento para la poesía infantil, sino que se han vertido, en forma de sencillez y simplicidad, asuntos nuevos, más o menos profundos, vitales y humanos.

¿Cuadernos de la edad feliz, asuntos más o menos profundos, vitales y humanos en la poesía infantil?

En *Cuadernos de la edad feliz*, Teresa León nos conduce por el verso de ternura desbordante, lo cotidiano, el paisaje de su tierra, los niños de su entorno, las aldeas con

perfiles bucólicos, el romanticismo rural ecuatoriano, el verso infantil, el ritmo libre y no silábico, una poesía sin tiempo, porque fue Teresa León la que marcó un tiempo en la historia de la literatura infantil en nuestro país y en Hispanoamérica cuando este libro fue publicado.

2.3 La lírica de Teresa León. Breve reseña

2.3.1 Día de la madre. Cuarto grado de escuela

¡Madre!

Las cinco letras hermosas
que forman tu nombre querido,
son lejanos luceritos
que en cielo se han prendido.

2.3.2 Por los caminos del ayer: La colegiala (1944).

Canción del amor en primavera”

Ya se escucha de nuevo repiques de campana
en los domingos rosa de este mayo gentil.
ya en los jardines crece la hierba perfumada,
ya los labios florecen con un nuevo reír (...)

2.3.3 Saudade (1953).

Saudade que sentimos por todo lo que ha muerto,
por todo lo perdido,
por nuestras ilusiones temprano florecidas.
y nuestros sueños trancos (...)

Más allá

Yo no quise ir por la senda de todos
y me sangré las plantas en los duros guijarros;
yo que pagué en moneda de sangre mi tributo
al monstruo sociedad de fauces implacables (...)

2.3.4 Y te llamo Hermana (1955).

Hermana tristeza,
no quieres dejarme,
vas a todas partes como mi fiel sombra
por donde yo vaya (...)

2.3.4 Canciones del imposible amor (1956).

Tú

Desde el otro azul de la esperanza,
te vi llegar,
y hubo fiesta dentro de mi alma
notas y arpegios en la flauta alada
de mi mejor canción (...)

2.3.5 Canción de soledad y escepticismo (1956).

Contornos de realidad que se esfuman en la niebla,
forma en perenne fuga siempre hacia lo intangible...
¿Qué es lo que soy y qué es lo que eres?
¿Por qué esta angustia clavada como alfileres
sobre los harapos vistosos de mi nada? (...)

2.3.6 En dimensión de la ternura (1965).

Zapatitos

Zapatitos pequeños
para siempre guardados,
para siempre olvidados,
no los pudo calzar (...)

Mi madre y tú

Eternos, fulgurantes,
inalcanzables, raudos,
lejanos, intangibles,
translúcidos, arcanos.

No es mi siglo

Siempre quise una vida
distinta a la que tengo
quise un castillo, una nube
un riachuelo (...)

2.3.7 Más allá del tiempo (1978).

Introspección

Yo sé que soy la ilusa
de los ensueños rotos,
yo sé que no se encuentra la paz en el otoño
ni se llenan de amor los huecos de la vida (...)

La poesía

¡Golpéame en la cara,
escúpeme en el rostro,
no podrás con mi alma
ni matarás las palabras,
porque ellas, en mis versos.
tienen alma ¡ (...)

2.3.8 El signo del Hombre (1981).

Hombre-luz, luminoso, iluminado
lumínica, conciencia, luminaria
partícula, pensante, entre-mente,
abierto al yo total y al todo-nada (...)

2.3.9 Cantos finiseculares (1984).

Incógnita

¿Cuándo se apagó tu lámpara
que en oscuras vas de tumbo en tumbo,
en esa ruta de milenios?

subes, bajas, te arrastras de caída en caída (...)

Intrusa

Vienes de otra galaxia
y no encajas,
nadie entiende tu lenguaje,
vibras en otra onda
lejana (...)

2.4 Poesía y prosa dedicadas a niños y jóvenes

La literatura infantil y juvenil se comunica a través de la palabra creativa y tiene como destinatario esencial al niño o al adolescente.

Graciela Perriconi, doctora en filosofía y experta en literatura infantil la define como:

“Un acto de comunicación de carácter estético, entre un receptor niño y un emisor adulto que tiene como objetivo la sensibilización del primero y como medio la capacidad creadora y como medio la capacidad creadora y lúdica del lenguaje, y debe responder a las exigencias y necesidades de los lectores”.¹

Desde esta visión se está afirmando que la literatura infantil nace como una respuesta a las distintas necesidades íntimas y psicológicas del infante y que a través de esa palabra creadora el niño se identifique y logre desarrollar sus potencialidades.

Escribir literatura infantil no es una tarea fácil, implica retos y compromisos como lo ha demostrado la autora que es motivo de este trabajo, quien dedicó gran parte de su obra a niños y jóvenes de su país; pese a la poca difusión y al escaso apoyo, nunca dejó de hacerlo, siempre se sintió animada por las voces infantiles y juveniles que la escucharon declamar con vehemencia en público su poesía o narrar dramáticamente sus cuentos para niños:

“Personalmente inicié mi escritura destinándola a los niños y me aventuré con mi primer poemario titulado “Cuadernos de la edad feliz”, con ese fervoroso anhelo de que realmente la infancia lo fuera.” (León, 2014)

Luego de esta introducción a continuación se realiza una breve descripción de esta maravillosa literatura de doña Teresa León dedicada a niños y jóvenes.

---

¹ Perriconi, Graciela (1983) *Literatura Infantil*. Buenos Aires Ed Fuentes p.16

2.4.1 Cuadernos de la edad feliz. 1978. Poesía para niños. Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar.

Es un poemario dedicado a: “los niños de mi tierra. La ternura desbordante de mi corazón” (León, 1978, p.13). Está dividido en tres secciones: “Cuaderno de la alegría”, “Cuaderno del niño indio” y “Cuaderno de la evocación”. El prólogo lo realiza Hernán Rodríguez Castello: “Variados los poemas de estos “Cuadernos de la edad feliz”, ofrecerán al maestro en qué escoger para variadas ocasiones, desde las marciales hasta las del ejercicio declamatorio amable.” (Rodríguez, 1978, p. 5)

2.4.2 En dimensión de la ternura. 1982. Poesía para niños. Colección de autores bolivarenses. Consejo Provincial de Bolívar.

Versos de paz, dulzura y esperanza se reflejan en esta segunda producción de Teresa León. La obra de 68 poemas, en su primera parte “Canciones de la ternura iluminada” dedica a sus hijos; la segunda sección, “Cuadernos de la edad feliz”, es una compilación de su primera publicación. “Sembrar cultura, es sembrar esperanza, Teresa León lo hace a través del verso al servicio del niño ecuatoriano.” (González, 1982, p. 4)

2.4.3 Cuadernos olvidados. 1984. Poesía para niños. Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar.

Cuadernos que estructuran una creación de diferentes etapas, es decir de toda su vida. En ellos asoma la adolescente, la mujer, la madre y la esposa, la maestra y la investigadora del dolor y de la ausencia, pero también de la esperanza y de la ternura. “Poesía de fertilidad, de lluvia y de leños azulosos la de Teresa León de Noboa. (Luna, 1984, Prólogo)

2.4.4 Cantos finiseculares. 1984. Poesía. Colección Básica de Autores Ecuatorianos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz de Quito.

Son siete los cantos que se desplazan en esta obra. La voz de Teresa penetró en el sufrimiento del ser humano que se ahoga en la avalancha del materialismo, el descreimiento y la alteración de una escala de valores que en lugar de orientarlo lo aleja más de la fe. “Habla de sí, sin que lo parezca, porque se siente unimismada a esa “Agonía” del yo individual, que es común a todos los hombres” (Parral, 1984, p. 9)

2.4.5 Cuaderno del niño indio. 1985. Poesía infantil bilingüe. Municipio de Colta. Ministerio de Educación y Cultura.

Una de las primeras publicaciones bilingües de literatura infantil y juvenil lo realizó Teresa León, con el auspicio del Ilustre Municipio de Colta y con la distinguida colaboración de Marcelino Yaquilema en la traducción del español al quichua, de todos los poemas que se encuentran en esta obra. “Su preocupación por la niñez campesina lo expresa en este poemario, el mismo que reúne todos los atributos literarios y artísticos para considerarlo como un símbolo de nuestra literatura infantil.” Sociedad Bolivariana del Ecuador, 1987.

Varios de los poemas de este cuaderno, fueron leídos por la autora en el Recital ofrecido por el embajador ecuatoriano en España, Renán Flores Jaramillo en 1988. De esta publicación se difunde especialmente el poema “Yo soy niño ecuatoriano”, en varias antología nacionales y de Hispanoamérica, fueron entregados ejemplares del Cuaderno, por su autora en las Convenciones Culturales del Convenio “Andrés Bello”, en Perú y Bolivia. Un conjunto folclórico de México lo musicalizó, entre otros autores, para difusión de la Literatura Infantil en varios de nuestros países.

2.4.6 *Los rostros de la sombra*. 1995. Los rostros de la sombra. Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz de Quito.

Es una antología poética en la que Teresa León, una vez más, refleja sus dos facetas, la poética y la humana. *Los rostros de la sombra* delatan una sensibilidad fina y un intuitivo espíritu, tratados con auténtica vehemencia.” (Luna, 1995, prólogo)

2.4.7 *Los gatos literatos*. 1996. Relatos infantiles y juveniles. Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar.

Obra escrita en prosa en la cual Teresa León impregna de realismo mágico, historias que describen la vida entre el Ama y sus gatos. Refleja la soledad de su casa una vez que sus hijos no están y mantiene diálogos con “Carita de mono” y “Gepetto”, el prólogo fue realizado por Rosalía Arteaga Serrano.

2.4.8 *Coloquio con mis nietos*. 2009. Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz de Quito.

Desde el “Rincón de la abuela”, consigna las más íntimas vivencias desde el nacimiento de su primera nieta Maite hasta la llegada del último de ellos, Max Alfredo. “Se dice que los libros para niños no deben de ser tristes; pero la realidad de nuestras vidas está matizada de

alegrías y tristezas. Justamente mi coloquio cobra forma en este escenario que lo llamo “el rincón de la abuela”. (León, 2009).

2.4.9 *Mi madre y tú.*

“Hay en aquellos versos emoción del paisaje y una aguzada sensibilidad que en su balanceo entre alegrías y penas se desequilibró con la muerte de su hijo. La desgarrante herida aumentó esa angustia ontológica que le llegaba de secretos hondones y que le arranca las notas más trágicas a su lira”. *Estela Parral.* (León, 1999)

El dolor por la orfandad que embargó a Teresa León durante toda su vida, se profundizó, aún más, cuando en el año 1965 perdió a su hijo Juan Carlos cuando apenas tenía seis meses de nacido.

En el capítulo III se realiza un análisis literario a uno de los tantos poemas que la autora escribió a su pequeño durante los 11 años que se alejó del mundo luego de que su hijo falleciera en su regazo.

Durante la entrevista realizada nos comentó que cada tres de septiembre lo recuerda como si fuese ayer, 1965; pese a tener cuatro hijos maravillosos, todos varones, el recuerdo de su último amor materno, sigue intacto; y, mientras recorren las lágrimas sobre su terso rostro repite: *dulce amor de mi vida/ gironcito de sombra/ mi recuerdo te nombra/ cada vez sin cesar...*

2.5 Una vida al servicio de la cultura

Este capítulo se cierra con algunas expresiones vertidas por críticos literarios que conocieron la obra de la autora; además, se incluirán datos relevantes de su presencia en la vida cultural del país, como son cargos, premios, representaciones a nivel nacional e internacional y obras publicadas e inéditas.

Opinión de escritores y críticos literarios sobre la obra infantil y juvenil escrita por Teresa León

Creo que Teresa León con todo derecho debe estar dentro no solamente de una sino de varias antologías de literatura infantil y juvenil, debido a la amplia herencia literaria que nos dejó. Puedo mencionar varias obras como: Cuadernos de Niño Indio, En dimensión de la ternura, Cuaderno de la edad feliz, Cuadernos Olvidados, Los gatos literatos, Coloquio con mis nietos, entre otras, que he tenido la suerte de leer. Sin duda, Teresa

León se convirtió en una abanderada cultural por la calidad y cantidad de sus obras literarias así como por el impacto que han causado. (Arteaga, 2014)

- **Benjamín Carrión.** Cabe señalar que en “Cuadernos de la edad feliz” no se ha recurrido al acostumbrado sistema de narrar anécdotas o fábulas lo que, durante mucho tiempo ha constituido el único elemento para la poesía infantil, sino que se ha vertido en forma de sencillez y simplicidad, asuntos nuevos (León, 1999).

- **Hernán Rodríguez Castelo:** “Para poder realizar su obra tuvo que rebelarse contra una sociedad en que la mujer no tenía las mismas posibilidades que el varón, y, gracias a su recia personalidad, se ha impuesto.

Ha sido una maestra ejemplar y ha escrito poesía, pero ha publicado muy poco. En 1978 apareció su primer libro: “Cuadernos de la edad feliz”, que le mereció lugar en la antología crítica “Lírica Ecuatoriana Contemporánea.

La poesía más hermosa de la autora está dedicada a niños y jóvenes y tiene un hálito de fresca emoción.

Actualmente desempeña las funciones de Directora Nacional de Cultura, y lo hace con su característica personalidad: entusiasta, infatigable, apasionada por la cultura y por los niños” (León, 1999).

- **Estela Parral de Terán.** “Este fin de siglo del que tu hablas Teresa, (en los cantos finiseculares) me lo represento como una buhardilla, El aire espeso, y la luz crepuscular pintas algunas rosas en el muro resquebrajado y oscuro que me encierra” (León 1999).

- **Teodoro Venegas Andrade.** “En la concepción y en la urdimbre misma del poeta, Teresa León genera un estado anímico, una emoción que se resuelve entre su yo íntimo y el mundo que gira en su entorno; su yo la inquieta humanidad que la asedia, y la imagen. Si, la esencialidad de la imagen de hombres sigloventinos que hemos cursado nuestro tiempo” (León, 1999).

- **Rosalía Arteaga Serrano.** “Teresa León ha querido recrear para sus nietos y, a través de ellos, para todos los niños, un nuevo libro de literatura infantil y juvenil *Los gatos literatos*, libro

en el cual los gatos, “Carita de mono” y “Gepetto” vivirán con la Ama-Autora, un sinfín de aventuras que se relacionan con la infancia de sus hijos y de sus nietos”. (León 1999)

- **Mercedes Jiménez de Vega.** (Presidenta del Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica). “Lleva el alma a flor de piel y por ello no puede dejar de sentir lo que para otros está encubierto, porque la sensibilidad no es un bien común, sino un privilegio de quienes han nacido con la llama divina y ese es el fuego que abraza a nuestra poeta”. (León, 1999)

- **Emilio Uzcátegui.** (Presidente del Grupo América. s/f) “Al dar, en nombre de la institución que represento, la enhorabuena a la recipiendaria de este día señora Teresa León, no puedo menos que recordar a aquella otra maestra y poeta que laboraba en la enseñanza y la literatura, casi ignorada en un rincón de Chile: Gabriela Mistral” (León, 1999).

- **Jorge Isaac Cazorla.** *Cantos finiseculares* de Teresa León relevan en la autora la decidida vocación lírica. La vida de la persona de ella atestiguan la sinceridad de su poesía. Poemas que transparentan la idealidad ardiente y la tristeza del alma sobre el silencio nocturno que se duerme en las calles angostas de Guaranda”. (León, 1999)

- **Carmen Augusta Solorzano.** (Considera a Teresa León en su estudio: Por los nobles caminos de la literatura infantil) “Maestra ejemplar y figura descolante en la vida cultural guarandeña, que con gran decisión ha logrado alcanzar sus metas dentro de la lírica ecuatoriana”. (Solorzano, 1988)

Violeta Luna. “Dentro de Teresa León, la poeta, he descubierto una maravillosa persona. Cosa rara hallarse en muchos ingenios, porque esta doble conjugación asoma únicamente en casos excepcionales”. (León, 1999)

- **Simón Zavala Guzmán.** “Un juego metafórico recorre la estructuración coherente de los versos: unos adoloridos, otros con un hondo sentido de amargura, pero todos ellos con una expresión lírica de alto vuelo, que permiten descifrar el código de la vida – su natural y verdadero código-” (León, 1999).

- **Ramón Torres Pazmiño.** “Poeta de verdad, vehemente, apasionada. En todos los instantes de su vida, siempre honda y auténtica poesía” (Torres, 1997).

- **Susana Álvarez Galarza.** Teresa León, el abolengo de la poesía y la vocación de maestra. (Álvarez, 2013)

- **Jorge Núñez Sánchez.**

Teresa León es una poeta en toda la regla, alguien que vive la poesía como un diario ejercicio de creación, como un irrefrenable impulso de revelación espiritual. Pero hallo que su obra poética tiene un mérito adicional, que personalmente me cautiva: en sus libros no hay solo bellas palabras, imágenes armoniosas, metáforas gratas al oído; hay eso y mucho más: hay palabras trascendentes e ideas profundas, de esas que los espíritus exquisitos van recogiendo al contacto con la vida o que las almas vigorosas sacan a luz en respuesta a los retos del destino, a las angustias del ser, a los equívocos de la sociedad o a las ofensas que se infringen a la dignidad humana. Digamos, en fin, que su voz poética ha ido evolucionando desde la ternura y alegría de sus *Cuadernos de la Edad Feliz*, hasta la grave y estremecida lírica de sus *Rostros de la Sombra* (1995).

Título académico obtenido por la poeta

Profesora de Educación Secundaria. Especialización Castellano y Literatura.

Premios

- Premio internacional de literatura infantil, en homenaje al escritor uruguayo Gastón Figueira. Sexto grado. "Escuela Manuel de Echeandía" .1938
- Medalla de oro, primer premio de poesía, en homenaje al centenario de monseñor Federico González Suárez. Colegio Normal "Manuela Cañizares". 1944
- Menciones honoríficas en los concursos de poetas de la naturaleza y la fiesta de las flores y las frutas. s/f
- Medalla de oro. "Gabriela Mistral", Primer Premio Nacional de Poesía, Club Femenino de Cultura.
- Condecoración al mérito educativo de primera clase, otorgada por el señor Dr. Camilo Gallegos Domínguez, Ministro de Educación y Cultura.

Cargos y representaciones

- Exdirectora Nacional de Cultura del Ecuador.

- Representante del País en los programas culturales del Convenio Andrés Bello, con asistencia a las Convenciones o Seminarios de Panamá 1985, Perú 1985 y 1988, Chile 1986, Bolivia 1987.
- Invitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España a realizar una investigación de la administración de Cultura y Políticas Culturales en el Ministerio de Cultura en Madrid, 1988.
- Profesora del Colegio Nacional "Pedro Carbo" de Guaranda.
- Presidenta de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, Filial de Bolívar. Presidenta de la Sociedad de Escritores, Núcleo de Bolívar.
- Expresidenta del Núcleo de Bolívar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" y Miembro de la Sección Académica de Literatura de la Casa Matriz.

Centros Culturales:

- Pertenece al Grupo América en calidad de Miembro
- Al Círculo Femenino de Cultura Hispánica.
- Al Club Femenino de Cultura en Quito.
- Miembro de Número de la Sección Académica de Literatura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión"

Libros publicados:

- *Cuadernos de la Edad Feliz* (1978). Casa de la Cultura, Núcleo de Bolívar. Poesía para niños.
- *En Dimensión de la ternura* (1978). Colección de autores bolivarenses. Consejo Provincial de Bolívar. Poesía para niños.
- *Cuadernos Olvidados* (1984). Casa de la Cultura, Núcleo de Bolívar. Poesía.
- *Cantos Finiseculares* (1985). Colección Básica de Autores Ecuatorianos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Matriz de Quito. Poesía.
- *Cuadernos del Niño Indio* (1985). Publicación bilingüe, quichua-castellana. Ministerio de Educación y Cultura.
- *Bolívar canta a Bolívar* (1986). Antología de autores bolivarenses.
- Su poesía consta en "12 escritores ecuatorianos". Antología Femenina. CECIM. 1988 (Comisión Iberoamericana de la Mujer. Capítulo Ecuador).

- *Los Rostros de la Sombra* (1995). Poesía. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Matriz de Quito.
- *Los Gatos Literatos* (2007). Narraciones para el sector infanto – juvenil.
- *Antología del Relato Bolivarense*. Casa de la cultura. Núcleo de Bolívar.
- Entrevista por la escritora francesa Maric-Lise Gazarian – Gautier, consta en *Retratos en Palabras*, entre 25 escritoras de nivel internacional.
- *Coloquio con mis nietos*. (2009). Narraciones. CCE Matriz.

Inéditos:

- *Cartas de la Hispanidad*. (Seudónimo: “Ella o Ayesha”)
- *Memorias de Viaje*.
- *Biografía de la Sombra*.
- Varias tesis de carácter pedagógico e investigación cultural.

Patronatos

- Jardín de Infantes de la ciudad de Guaranda, Teresa León
- Aula de la escuela “Manuel de Echeandía”, Teresa León.
- Aula de la escuela Gustavo Lemos, Teresa León.
- Revista “Altiplano”
- Periódico “Realidad Bolivarense”
- Periódico “El amigo del hogar”

El 12 de agosto último cuando frisaba en los 89 años se apagó una de las voces más lúcidas del país, fue sin duda la mujer más importante que dio la provincia de Bolívar en el siglo XX y sin duda de las más altas figuras del Feminismo Ecuatoriano.

Se trataba de Teresa León Astudillo, adelantada y rebelde, poetisa y prosista, gestora cultural y bolivariana hasta el tuétano. (Jurado, 2014, p. 25)

CAPÍTULO III

LAS CUATRO CANCIONES DE LA “TERNURA ILUMINADA” DE TERESA LEÓN

La presencia de Teresa León en la Literatura Infantil y Juvenil en nuestro país, tiene una trascendencia que ha superado los límites geográficos y la excelencia en el manejo del idioma en todos los géneros, no solo literarios.

De acuerdo a la trayectoria cultural y literaria de la autora, analizada en el capítulo anterior; los niños ocupan un lugar especial e íntimo en su prosa y poesía. La primera evidencia de este encuentro infantil llega en 1955, cuando sus *Cuadernos de la edad feliz* reciben un reconocimiento de Benjamín Carrión, teniendo en consideración que en este período la LIJ en Ecuador era muy incipiente.

De acuerdo a los datos proporcionados por la autora, su orfandad y su infancia fueron acontecimientos claves que influenciaron en su vida personal y de poeta. Los temas recurrentes como el amor materno, la soledad, las sombras y la angustia no son temas aislados ni coincidencias, son experiencias de vida que marcarán por siempre su creación literaria.

Otro aspecto digno de mencionar es el entorno en el que vivirá luego de la muerte de su madre. La ciudad de Guaranda, está situada en la falda de los exteriores de la cordillera de los Andes, es un territorio apartado, con alto índice de población indígena, paisajes hermosos y límpidos de la serranía. Con este marco natural y provinciano, Teresa León pintará con acuarelas sus versos.

3.1 Estructura e introducción general de los poemas

El poemario *En dimensión de la ternura*, escrito por Teresa León, es una obra que pertenece al género lírico infantil. Su primera publicación fue realizada por el Concejo Provincial de Bolívar, en 1982. Está dividido en dos secciones:

- *Canciones de la ternura iluminada*, contiene 23 poemas que están dedicadas a los hijos y al rol de madre de la autora.
- *Cuadernos de la edad feliz*, *Cuadernos del niño indio* y *Cuadernos de la evocación*, dirigidos a los niños de su tierra, contiene 25 poemas en total.

Los poemas están previstos de versos sencillos con olor a campiña, el entorno geográfico de su provincia, de su ciudad, sirven de escenario para buena parte de sus poemas; no puede menos que apreciarse el profundo amor que siente por su tierra natal y por el maravilloso entorno natural que privilegia a la provincia de Bolívar.

“Caminitos con nubes de polvo,
arrayanes en flor...
el paisaje se graba en el alma
y se vuelve canción...” (León, 1982, p.66).

Tanto los recursos formales como las medidas rítmicas responden a la escuela moderna y a un estilo peculiar de verso libre, el poemario delata una fina sensibilidad y un intuitivo espíritu. Así lo distingue la siguiente estrofa, tomada del poema “Muchachito noctámbulo”:

“¿Por qué oscuro vericuetos de la noche
te alejas hijo?
misterioso y noctámbulo, nada te alcanza,
ni siquiera mi amor que infatigable avanza
más allá de las sombras...” (León, 1982, p.33)

Los poemas seleccionados para el presente trabajo de análisis son los siguientes: “Niños indios barrenderos”, “A mí me han nacido alas”, “Madre guárdame el corazón” y “¡Qué se hicieron!”.

Según Cohen: “El hecho poético comienza a partir del momento en que al mar se le llama “tejado” y “palomas” a los navíos. Con ello se produce una violación del código del lenguaje, una desviación lingüística, a la que con la retórica antigua se la puede calificar de “figura”, y que es la única que ofrece a la poética su verdadero objeto.” (Cohen, 1984, p. 43)

Tomando como base el criterio de Cohen, la poesía de Teresa León está cargada de figuras e imágenes poéticas que describen personajes, escenarios y acontecimientos de la serranía ecuatoriana, podría ser considerada una poesía bucólica e intimista. Un juego metafórico recorre la estructuración coherente de los versos: unos adoloridos, otros con un hondo sentido de amargura; pero todos ellos con una expresión lírica de alto vuelo, que permiten descifrar el código de la vida -su natural y verdadero código- de un personaje que es

actor y drama en los poemas, como sujeto voluntario y sujeto impersonal y subyacente, como es la autora.

¡Alegría de la cosecha,
caen los altos pendones
dejando su tesoro en doradas mazorcas
que en las manos morenas de ágiles dedos
se desgranán en cascadas
sobre el tapiz multicolor de las bayetas...! (León, 1982, p.46)

De ahí los más diversos temas, madre, hijos, ciudades, campo, incluyendo la nostalgia o la vida misma, son tratados bajo el alma de la filosofía platónica, que justifica su tenaz introspección y sus ansias de infinitud.

La poesía de su obra *En dimensión de la ternura*, estructura una creación de diferentes etapas, es decir de toda su vida y de su trabajo lírico infantil y juvenil. En ellos asoma la adolescente, la mujer, la madre, la esposa y la mediadora entre el dolor y la ausencia, y entre la esperanza y la ternura.

Mira, madre mía, le hicieron una herida
estando en pleno vuelo,
¿acaso no pudieron
defenderle de la muerte
sus veloces alas? (León, 1982, p.24)

Sin embargo de las distintas fechas que marcan sus poemas, hay cierto innegable sentimiento, hay una indiscutible unidad en torno a esa angustia existencial que suele esconderse en la mayoría de sus versos.

“Hombre que huyes del hombre
que destruye el paisaje
con su garra fatídica;
que contamina el agua
y el aire que respira.” (León, 1982, p.23)

Así Teresa León, en la concepción misma del poeta, genera un estado anímico, una emoción que se resuelve entre la intimidad y su subjetivismo y la objetividad del mundo que la rodea; entre el yo y la inquietante humanidad que la asedia, y en la imagen. En la esencia de su creación, la imagen nos da el poema, nos entrega el texto directamente proyectado en nosotros, los lectores, su propia intimidad. He aquí una clave en sus versos:

Al abrir la ventana
un suave viento me azotó en la cara,
una oración se me enredó en los labios,
y hecha canción se me escapó el alma.” (León, 1982, p.54)

El verso de arte mayor es el que se acomoda de mejor manera con su pensamiento y con su estilo solemne, de dulce gravedad.

3.2 Análisis de cuatro poemas de Teresa León

“El poeta debe ser hijo de su tiempo. Las palabras utilizadas, el gesto poético, la música del poema, su ritmo y fondo, el contenido, responden a una mirada que profundiza en lo que acontece al hombre - mujer como poeta” (Murua, 2011).

Aquellos que conocieron de cerca a Teresa León, la pueden imaginar inmersa en un entorno que podríamos llamar campirano, en una ciudad rodeada de siete colinas; sobre la más elevada de ellas, se encuentra la esbelta figura de un Indio Guaranga, con una actitud imponente, vigila a la ciudad de Guaranda, la de sus hijos.

Guaranda fue pues su escenario, una ciudad recoleta y entrañable, en donde el tiempo se había quedado dormido. Aún con olor de la Colonia, Teresa iba a absorber muchas de las vivencias de esa ciudad y de esa provincia, donde la arriera hizo su asiento de encantamiento. (Jurado, 2014, p. 25)

El ambiente en el que vive Teresa León está claro y lo refleja en su poesía: “Mi relación con la naturaleza es algo tan profundo, connatural con quien como yo se siente tan “campesina”, como lo sintetizo en mi poemita dedicado a mi entrañable amiga Alicia Yáñez Cossío: “Quédate en tu ciudad, ciudadina / yo me vuelvo a mi campo ...! (Cultura, 2014, pág. 21)

La autora se acerca a los objetos y a las personas, otras veces, toma distancia, medita y responde las interrogantes que plantea su sensibilidad, a través de la palabra. La relación, cercana o distante, que ella mantiene con los sujetos, objetos y contextos, los plasma en versos ágiles, musicales y libres. Ella es poeta porque mira con otros ojos lo que sucede a su alrededor.

Y en esta parte, el trabajo de investigación se concentra en descubrir, interiorizar, describir y analizar cuatro poemas de Teresa León dedicados a los niños de su casa y a niños de su patria. “¿Qué representa para mí la poesía? Bastaría que le diga “mi vida entera creo haberla vivido en poesía. Más no sé si la produzco, si he podido recrearla en algo que he escrito, si he podido asirla”. (Cultura, 2014, p.13)

Luego de la lectura y estudio literario por las obras de Teresa León se puede responder y manifestar que Teresa de León si produce poesía, porque emociona y conmueve al receptor, ese patetismo al que se refiere Cohen, y que es propio del lenguaje poético.

3.2.1 Análisis del poema 1.

Título: “Niños indios barrenderos”

Género: Lírico

Este poema nos muestra la sensibilidad humana y la vocación social de Teresa León. Ella retoma el tema de los niños descalzos, tratado por Gabriela Mistral en su poesía y también por otros poetas del continente, pero lo hace con su propia sensibilidad, su propia lírica y sus propias ideas, con un admirable resultado. Sin duda es un bello poema. (Nuñez, 2014)

Introducción: El poema “Niños indios barrenderos”, pertenece a la segunda parte del poemario “En dimensión de la ternura”.

La primera publicación del poema se dio en la ciudad de Guaranda en 1982, gracias al auspicio del Concejo Provincial de Bolívar. La ilustración fue elaborada por Fabiola Gómez, miembro de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Central.

En su segunda edición el poema formó parte del poemario bilingüe “Cuaderno del niño indio”, publicado en 1987 por la Matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en colaboración con la Ilustre Municipalidad de Colta, provincia del Tungurahua. Para la traducción al idioma

quichua, colaboró directamente el señor Marcelino Yaquilema. En esta edición se olvidó anexar el nombre de la persona que realizó la ilustración.

El poema se encuentra dentro de la lírica infantil y juvenil mestiza, responde a nuestras raíces interculturales porque es un tema que va ligado a una de las culturas que conforman nuestra nación. “Editado en forma bilingüe en quichua y castellano, el mismo que reúne todo los atributos literarios y artísticos para ser considerado como valioso aporte del postergado mundo de los niños en general y de los niños indígenas en particular. Sociedad Bolivariana del Ecuador. (1987)

Estructura: El poema está repartido en 36 versos que se distribuyen en 9 cuartetos. Los versos no contienen rima métrica como los típicos versos clásicos; sin embargo, su ritmo es melodioso y ágil debido a que son versos de 8 sílabas métricas.

Análisis de imágenes

Estrofa y Verso	Imagen
I 1 Niños indios barrenderos, (8) 2 niños duendes de mi insomnio, (8) 3 son hermanas vuestras almas (8) 4 de las noches y del polvo. (8)	Anáfora Metáfora – aliteración “s” Prosopopeya Imagen auditiva (ras, ras de la escoba)
II 5 Son hermanas de las aves (8) 6 que preludian esperanzas, (8) 7 escribiendo en el silencio (8) 8 su romanza sin palabras. (8)	Elipsis (almas) Paradoja
III 9 Son hermanas de las horas (8)	Elipsis (almas) Metáfora

30 sin prejuicios, sin jactancias;(8)	Repetición (sin)
31 vuestra sangre es roja y libre,(8)	
32 sangre limpia, pura raza.(8)	Metonimia – símbolo
IX	
33 Niños indios barrenderos(8)	Repetición
34 ya se acerca la mañana (8)	Hipérbaton
35 con su lumbre redentora, (8)	Símbolo de esperanza
36 “ya la noche quedó atrás...(7+1)	Símbolo de mejores tiempos
	<u>Hablante lírico:</u> Teresa León
	<u>Actitud del hablante:</u> enunciativa. La poeta cuenta una realidad social y da a conocer sus sentimientos frente a esta.
	<u>Motivo lírico:</u> el trabajo infantil.
	<u>Objeto lírico:</u> los niños indios barrenderos.
	<u>Intertextualidad:</u> Piececitos de Gabriela Mistral.

Análisis textual

El poema es un canto de sentimientos encontrados, a veces tristes y desolados: son hermanas de las sombras que se ocultan misteriosas/, otros llenos de esperanza y de ternura /son hermanas de las aves que preludian esperanza/.

El tema primordial es la injusticia social frente al trabajo infantil. Los personajes corresponden a la comuna indígena de Guaranga, ubicada en las colinas de la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar. El escenario es abierto, las calles polvorientas; el tiempo, las madrugadas de los años 70.

El primer plano del poema realiza una descripción de una noche urbana con un contraste entre naturaleza (niños indígenas) y ciudad (calles). Presenta un tono desolado y triste (noches polvorientas con sombras), el mismo que se va intensificando (silenciosas,

misteriosas) a medida que los versos trascurren frente a unos protagonistas silentes (niños barrenderos).

La voz poética compara a estos niños barrenderos con duendes, seres mitológicos usados en los cuentos para atemorizar, criaturas frágiles y pequeñas que habitan en los bosques o se ocultan secretamente en los rincones oscuros de las casas.

Debido a que los duendes aparecen en las noches y no permiten conciliar el sueño a quien los ve, utiliza la metáfora para convertirlos en la causa de su insomnio. La aliteración “s” en la primera estrofa crea una sensación auditiva muy parecida a la acción de la escoba al barrer las calles, situación que contribuye para crear un escenario de fantasía y misterio en medio de la noche.

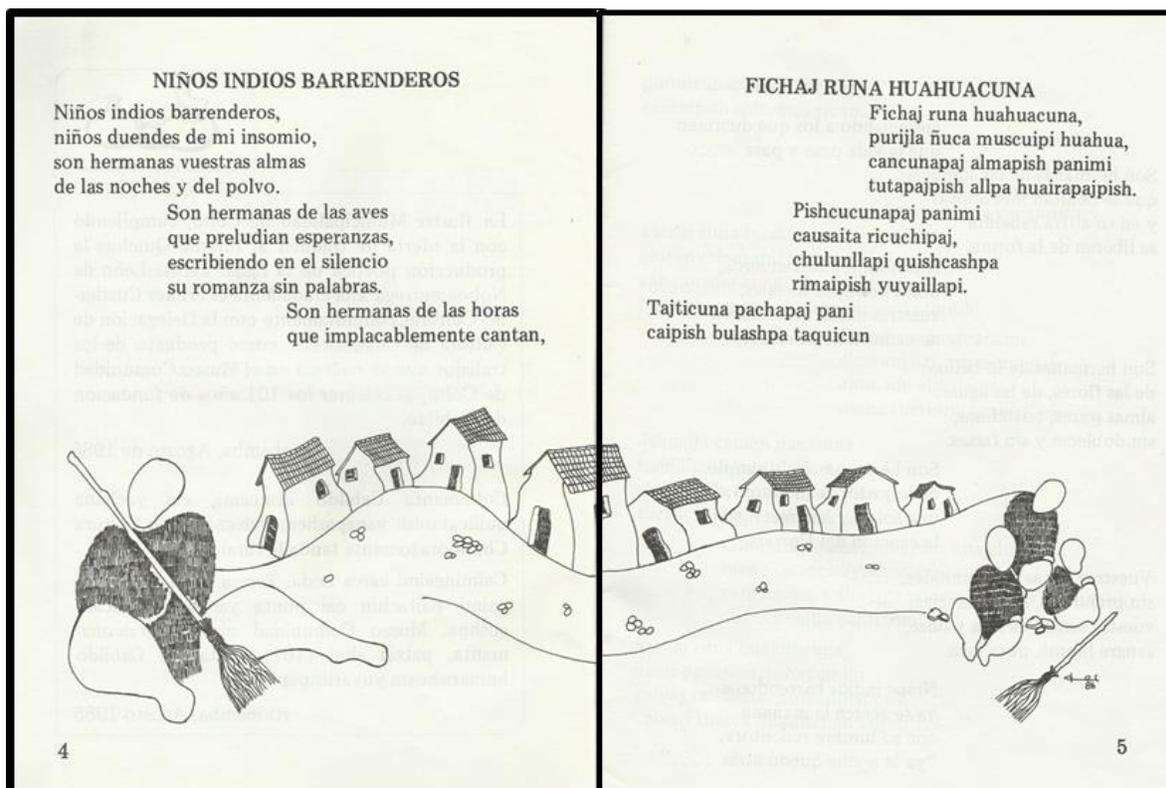
Otra situación muy particular e interesante para analizar es la personificación del alma, entidad abstracta, sinónimo de espíritu: /hermanas (las almas) de las aves/ símbolo de libertad, se la relaciona también a las aves con el cielo y la tierra, posee un cantar sonoro que puede ser premonitorio o alegre, una de las aves representativas de los páramos bolivarenses es el huirachuro, cuando está cautiva fallece. En el verso el ave es un /preludio de esperanza/, un anuncio optimista de que las cosas van a mejorar para los niños, las aves mensajeras de buenas nuevas se contraponen paradójicamente a una historia o romance sin texto, sin nada que contar, /romanza sin palabras/. El alma también toma el cuerpo de las “horas” y de las “sombras” las primeras cantan (tic – tac), las segundas se ocultan.

La quinta estrofa desplaza la sensación de conformidad frente a una situación social que mantiene a este grupo humano: trabajando en silencio, entre las sombras, en noches polvorientas, ocultos; mientras, otros duermen. Reconoce en ellos su condición de víctimas inocentes y compara, nuevamente, su alma con elementos del campo, puros y cristalinos, como las flores y el agua, recursos que no son contaminados, símbolo de pureza de los niños indios de este poema.

En las estrofas finales el alma de los niños se llena de luz y de esperanza, el asíndeton da ligereza a estos calificativos: “hermanas de lo simple, de lo justo, de lo eterno, humildes, sin prejuicios, sin jactancias”; sumerge en un mundo ideal, sin reglas. Se aprecia el uso de símbolos como la “sangre roja y pura raza”, para señalar su condición de pobladores auténticos de la región.

Para finalizar, la voz poética con una actitud apelativa, alienta, envuelve de esperanza, no duda: /La noche (el pasado) quedó atrás/, /el mañana (el futuro) con su lumbre redentora/ fuego que redime, en este caso, de la esclavitud que significa el trabajo infantil.

A continuación se adjunta un fragmento del poema bilingüe, tomado del “Cuaderno del niño indio” publicado en 1987, escrito por Teresa León e ilustrado por Krohma publicidad y traducido por Marcelino Yaquilema.

3.2.2 Análisis del poema 2.

Título: “Primera decepción”

Género: Lírico

Introducción: El poema pertenece a la primera parte, *Canciones de la ternura iluminada* del poemario *En dimensión de la ternura*, de la escritora ecuatoriana Teresa León. En esta sección se encuentran las poesías que la autora dedica a sus hijos, esta en particular, fue escrita en enero de 1976 y publicada en 1982.

Estructura: El poema está compuesto de cuatro cuartetos que contienen en su mayoría versos heptasílabos y octosílabos. Se observa rima asonante en casi todos los versos, con un predominio de la vocal “o”.

Análisis de imágenes

Estrofa y verso	Imagen
I 1 ¡Madre, guárdame el corazón, (8+1) 2 no quiero llevarlo conmigo, (9) 3 con él solo he tenido (7) 4 decepciones y conflictos! (8)	Metonimia - Símbolo (amparo materno) Elipsis (corazón) Interjección apelativa
II 5 Sin él voy tan liviano, (7) 6 libre como un pájaro, (7-1) 7 sin ningún remordimiento (8) 8 por lo que hago o no hago. (6)	Elipsis (corazón) Símil – Símbolo (libertad) Paradoja
III 9 Soy libre como el viento, (7) 10 hago lo que quiero, (6) 11 digo lo que pienso y (6+1) 12 no me fatigo con su alocado ritmo. (8)	Símil Encabalgamiento Elipsis (corazón) – prosopopeya
IV 13 ¡Madre, guárdame el corazón, (8+1) 14 contigo está seguro; (7) 15 por si acaso algún día (7)	Metonimia - Símbolo (amparo materno) Elipsis (corazón)

16 yo vuelva hablar de amor ...! (6+1)	Interjección apelativa <u>Hablante lírico</u>: El hijo <u>Actitud del hablante</u>: Apelativa. El hijo se dirige a la madre para contarle su estado sentimental. <u>Motivo lírico</u>: La decepción. <u>Objeto lírico</u>: El corazón roto

Análisis textual

La idea central sobre la cual se construye el poema lo refleja el título “primera decepción”.

Generalmente las primeras relaciones amorosas se las vive de forma intensa. Los jóvenes, principalmente, tienden a idealizar a la pareja, y por falta de experiencia en el tema son susceptibles de heridas profundas.

La voz poética asume, en primera persona, la figura del hijo y a través de un monólogo emotivo apela a su madre para que cuide su corazón herido /¡Madre, guárdame el corazón!/, utiliza la interjección para profundizar su pedido y crear un tono dramático en toda la estrofa. El “yo” poético compara al corazón (metonimia) como un símbolo de peso o carga en su cuerpo debido a los “conflictos” que le ha causado su “primera decepción”.

El significante “corazón” del poema de Teresa León, además de estar vinculado al significado de ser el principal órgano del aparato circulatorio, en el ser humano es un músculo hueco; desde el poema, el corazón representa la intranquilidad y zozobra “alocado ritmo” causado por un desengaño.

La segunda y tercera estrofas se podrían considerar como una alegoría de libertad: /libre como un pájaro/libre como el viento/; y de libre albedrío: hago lo quiero/digo lo que pienso. Estas enumeraciones, además, son argumentos o razones que el hijo tiene para convencer a su

madre que “su corazón” lo controla, limita su comportamiento y hasta cierto punto, es un deseo inmenso de liberar las cargas emocionales sin sentir culpa “sin sentir remordimiento”.

El primer verso de la cuarta y última estrofa, es una repetición del primer verso y su objetivo es exhortar a la madre, que solo con ella ese órgano tanpreciado y vital, está a buen recaudo.

Frente a la tristeza, melancolía y decepción que se perciben en los versos anteriores, el cierre del poema, versos 15 y 16, la afligida voz poética cambia por un tono esperanzador, un futuro incierto en el cual “algún día vuelva hablar de amor”.

La autora utiliza oraciones cortas en cada verso y es a través del arte menor, en la mayoría de ellos, que su ritmo se vuelve ágil, porque debido a la ausencia de anáforas o repeticiones, la musicalidad podría perderse, sin embargo la autora realiza un trabajo nítido en este aspecto, cualidad indispensable en los versos.

3.2.3 Análisis del poema 3.

Título: “A mi me han nacido alas”

Género: Lírico. Transmite emociones y experiencias personales.

Introducción: El poema se encuentra dentro de la sección *Cuadernos de la edad feliz* del poemario *En dimensión de la ternura*, publicado por el Concejo Provincial de Bolívar en 1982.

¡A mi me han nacido alas” fue seleccionado como un poema de Antología por el Crítico Literario Hernán Rodríguez Castelo para su tratado *Lírica ecuatoriana contemporánea*. “Figura de enorme peso en la vida literaria de Guaranda, desde una hora en que aquello significaba un formidable reto para la muerte. Al margen de las corrientes renovadoras de la lírica hispanoamericana, y hasta de las nacionales, lo mejor de su producción impresa –la mayor parte de sus libros permanece inédita- son algunos bellos poemas para niños, como este “A mi me han nacido alas” donde una fresca emoción ha logrado hermosas fórmulas –con dejes casi modernistas-, muy alcance del infantil lector u oyente (Rodríguez, 1978).

Ya en 1978 el trabajo de Teresa León fue clasificado dentro de la LIJ de nuestro país, pero cabe resaltar que su nombre no se encuentra en la Antología de Leonor Bravo, publicada por la UTPL como recurso didáctico para la Maestría en Literatura Infantil y Juvenil.

Estructura

El poema contiene una sola estrofa de 45 versos octosílabos, rima asonante con un predominio de la vocal “a” en los versos impares y la vocal “o” en los versos pares. La poeta logra el ritmo adecuado mediante procedimientos como: repeticiones, rimas internas, pausas, anáforas, aliteraciones. etc. La imagen general que proyecta el poema es como si se tratara de una ronda infantil, debido a la musicalidad y sonoridad que se capta el instante de su lectura y esta sensación se torna aún más profunda cuando se inicia su análisis.

Análisis de imágenes:

Estrofa y verso	Imagen
1 La alegría, niña loca, (8)	Metáfora
2 sale a danzar por los campos, (9-1)	
3 gira, gira, gira y canta , (8)	Anáfora – reiteración – aliteración “g” –
4 gira y canta sin descanso. (9-1)	asonancia “i-a” –
5 cual si estuviera embrujada (9-1)	Elipsis (alegría)
6 El sol, reflector del cielo, (8)	Prosopopeya – alegoría (Alegría)
7 la espía desde lo alto (7)	Metáfora
8 y sigue el compás de su danza.(9)	Elipsis (alegría)
9 El cielo está azul de presagios, (9)	Antítesis
10 la hierba, verde de esperanzas (8)	Epíteto
11 los senderos de la dicha (8)	Metáfora
12 han extendido sus brazos,(8)	Prosopopeya

13 en ellos se mece blanda (8)	Metáfora
14 el Hada de los Encantos, (8)	Alegoría (alegría)
15 la señora de las gracias...(8)	
16 Pídele lo que quieras, (8)	
17 niña loca abre tus manos, (8)	Elipsis (alegría) Metáfora
18 tus lindas manitas blancas , (8)	Símbolo (inocencia)
19 y florecerán milagros, (8)	
20 y te crecerán las alas... (8)	Elipsis (alegría) – personificación
21 ¡Oh, loca alegría niña, (9-1)	Hipérbaton
22 llévame contigo; en tanto (9-1)	Encabalgamiento
23 vaya a durar nuestra marcha , (8)	Símbolo (vida)
24 tejaremos ramas doradas (9)	Imagen de luz
25 con las flores de la esperanza ...(9-1)	Imagen de vida
26 Llévame contigo, amiga, (9-1)	Elipsis – personificación
27 en tu viaje hacia los astros : (8)	Símbolo (futuro)
28 Tengo un rumor de distancias, (9-1)	Sinestesia
29 un ancestro de gitanos (8)	Símbolo (hispanidad)
30 palpitándome en el alma ... (9-1)	Metonimia
31 Caperucita , alegría, (8)	Intertextualidad - Metáfora
32 sal del bosque solitario , (8)	Epíteto
33 van declinando las horas, (8)	Imagen del atardecer
34 y el lobo dolor falsario (9-1)	Símbolo (maldad)
35 traerá un ropaje de sombras . (8)	Imagen (miedo)
36 Vamos , alegría, vamos , (8)	Repetición
37 recorramos los espacios (8)	

38 mientras dura la mañana, (8) 39 viajemos hacia el lejano (9-1) 40 país de la eterna calma...(7+1) 41 Alegría, alegría, espérame,(10-1) 42 voy contigo hacia los astros, (9-1) 43 a mí me han nacido alas, (7) 44 que no se manchen de barro. (8) 45 iremos lejos, hermana... (8)	Símbolo (vida) Símbolo (muerte) Sinécdoque Símbolo (libertad) Símbolo (dolor) <u>Hablante lírico</u>: Alguien que sueña con la alegría de ser libre. <u>Actitud del hablante</u>: Carmínica. Es una poesía cargada de lirismo en la cual los sentimientos de la poeta predominan de forma absoluta. <u>Motivo lírico</u>: La vida y la muerte <u>Objeto lírico</u>: La felicidad <u>Intertextualidad</u>: Cuentos de hadas, por ejemplo <i>La caperucita roja</i> de Charles Perrault.

Análisis textual

Nuevamente el “yo” poético se nutre de la fuerza creadora y la sensibilidad de Teresa León, para tomar de la mano a la “Alegría” y emprender un viaje hacia los “astros”; pero como toda travesía tiene sus bemoles, tendrán que enfrentar “sombras” y “distancias” antes de juntarse en el “país de la eterna calma”

En la poesía “A mi me han nacido alas”, los octosílabos y las aliteraciones conforman una espiral de sonidos y movimiento que comunican su alegría a todo el universo. Este poema particularmente tiene un toque lúdico, propio de la infancia. Poetas que se dedican a escribir

versos para niños, como es el caso de Teresa León, utilizan el juego para estrechar lazos más cercanos con ellos: - un símil con una ronda infantil- gira, gira, gira y canta /gira y canta sin descanso, como una ronda de infantes girando alrededor del “reflector del cielo”, el sol, quien los espía como un adulto y sigue su danza. La imagen poética en estas primeras estrofas brinda un escenario mágico sin tiempo, como son los cuentos narrados para niños.

El cielo azul, el sol, la hierba, los senderos, las flores, el bosque..., elementos de la naturaleza, personajes y escenarios empleados en cuentos folclóricos y bucólicos, se transforman en símbolos y alegorías para recrear los versos de acuerdo al caprichoso sentir y emotividad de la poeta.

En la medida de que todos estos elementos son inimitables en un lienzo; el lenguaje de Teresa León, logra pintar imágenes poéticas utilizando recursos estéticos y figurativos: florecerán milagros/ te crecerán alas/ tejaremos ramos dorados/ con las flores de la esperanza...; para que la “Alegría”, el personaje central de este canto se sienta rodeada de un entorno propicio para desbordar sus generosos e inocentes encantos comparados con los de una niña: “alegría niña loca/sale a danzar por los campos”.

En los siguientes verso /los senderos de la dicha/ha extendido los brazos, se crea una atmósfera llena de fantasía y magia para atraer al lector infantil y hacerlo soñar a través de sendas que extienden los brazos como lo haría su madre antes del abrazo protector o afectuoso; y aún más cuando se utiliza el verbo mecer que hace referencia a dormir y a la vez a soñar con una protagonista que habita en los cuentos para niños: /en ellos se mece blanda el Hada de los Encantos/.

Es de suponer que Teresa León utiliza al Hada para imaginar a una mujer de extraordinaria belleza con un par de alas agitándose velozmente. El significado de las alas va más allá de una habilidad física como lo es volar. En el caso del poema, el Hada de los Encantos, tiene un rango elevado entre los demás elementos que contienen la poesía y que se los ha mencionado en los párrafos anteriores; debido a esta cierta superioridad del Hada, la voz poética le dice a la “niña loca” que personifica a la “alegría”: /pídele lo que quieras/, es sabido que ella concede deseos, es un don que solo reciben los niños. Escribir su nombre con mayúscula tiene otro significado muy particular, es un sustantivo propio, es la imagen de una persona cuyas cualidades son únicas en el mundo infantil: La Madre. El Ser que a través de la historia de la literatura infantil ha sido representado como el primer contacto que tenemos entre

el libro y la imaginación, la madre es quien nos da las primeras referencias de un mundo que no podemos tocar pero que sin embargo existe: /florecerán milagros/ y te crecerán las alas/, y están ahí, en los libros, en las poesías, en nuestra propia imaginación.

Continuando con la interpretación de este precioso “canto a la alegría”, el verso 28 /tengo un rumor (sinestesia) de distancias/ hace alusión a un ruido confuso de voces lejanas, que la voz poética menciona en el verso 29 para indicar sus raíces hispanas: un ancestro de gitanos/ palpitándome en el alma/. Conocidos son los rasgos de la cultura gitana: familias numerosas, amor por el baile y la música. Con estas alusiones o comparaciones con las que se viste la alegría, se puede connotar que ella, la alegría, posee rasgos muy particulares que la identifican con la autora.

Y como los caminos, que en este poema significan la vida misma, muchas veces son sinuosos, a partir del verso 31 al 35 la alegoría a la felicidad, se transforma en una alegoría al miedo; aparece un personaje, “el lobo”, utilizado en fábulas y en cuentos inmortales en el papel de antagonista, que se aprovecha siempre de los demás; en esta oportunidad, la autora le da un adjetivo diferente: “falsario” – no habla con la verdad. La alegría se encuentra sola en el bosque y la voz poética le aconseja que salga que no se deje arropar por las sombras, haciendo alusión a la tristeza y a la maldad. Por otro lado se observa la intertextualidad con el cuento de la Caperucita roja, en primer lugar por mencionar al lobo y en segundo lugar cuando la autora compara a la alegría con la protagonista del cuento de Charles Perrault: /Caperucita, alegría/. Este sería otro motivo para argumentar que los principales destinatarios del trabajo poético de Teresa León son los niños.

Para finalizar, la alegría y el yo poético se enrumban en un viaje hacia los astros. Ya no comenta de las acciones que protagoniza la alegría, ahora esa voz que declama en cada verso, asume el papel protagónico, tiene alas y quiere disfrutar de ese mundo libre y fraterno que le ofrece la vida, sin penas ni tristezas, el estado ideal: Alegría, alegría, espérame/voy contigo hacia los astros/a mí me han nacido alas/que no se manchen de barro/iremos lejos, hermana...

3.2.4 Análisis del poema 4.

Título: “Qué se hicieron”

Género: Lírico

Introducción

El poema pertenece a la sección “Canciones de la ternura iluminada” del poemario “En dimensión de la ternura” de la escritora Teresa León, publicado por el Consejo Provincial de Bolívar en 1982.

Los poemas de esta parte del poemario, son dedicados a los hijos de la poeta. Particularmente este “Qué se hicieron”, fue dedicado a su hijo Juan Carlos que falleció en sus brazos, a los seis meses de edad en 1965.

Este hecho afectó profundamente a Teresa León, la alejó por 11 años de la vida pública y de la vida cultural, hundiéndose en una tristeza infinita, la misma que casi acaba con su propia existencia.

Durante el tiempo de su auto reclusión escribe varios poemas dolorosos dedicados a su pequeño ausente, entre ellos: “Tu chinesco”, “Un juguete”, “Zapatitos”, “Tu fotografía” y el que se analiza a continuación “Qué se hicieron”.

Estructura

El poema no está dividido en estrofas, tiene 12 versos de arte menor (heptasílabos), los cuales no tienen rima, exceptuado los cuatro primeros versos que tienen rima consonante (abab). El lenguaje que se utiliza en cada verso es sencillo, las oraciones cortas contribuyen a una lectura fluida y musical.

El tema del poema es una pregunta (¿Qué se hicieron?), la cual hace referencia a la no presencia de unos floreros color rosa de valor muy significativo. El uso de los diminutivos: florerito, pequeñito y sueñecito, indican que los versos son dedicados a su niño.

Estrofa y verso	Imagen
1 Floreritos rosados (7a)	
2 que velaron tu sueño (7b)	Encabalgamiento
3 hoy, Dios sabe en qué manos,(7a)	Símbolo

4	como objeto sin dueño (7b)	
5	se escaparon del triste (8-1)	Encabalgamiento
6	rinconcito en que fueron (8-1)	Elipsis (floreritos)
7	tus guardianes secretos (7)	Prosopopeya
8	de estos largos diez años... (8-1)	Hipérbaton
9	Pequeñito querido, (7)	
10	sueñecito olvidado (7)	
11	te dejaron sin flores (7)	
12	estas arteras manos... (7)	Alegoría (muerte)
		<u>Hablante lírico</u> : La madre
		<u>Actitud del hablante</u> : Apelativa
		<u>Motivo lírico</u> : La muerte
		<u>Objeto lírico</u> : El hijo

Análisis textual

Aunque la autora no manifiesta de manera literal que la poesía va dedicada a su hijo muerto, aquellos que la conocieron pueden connotar que la presencia del pequeño está en cada verso que escribió entre lágrimas y angustia.

En primer término se aprecia en el poema el dolor que siente la autora al saber que los objetos materiales, que superaron a la existencia del ser querido, ya no están a su alcance.

En los versos 1 y 2, los floreritos rosados son distinguidos como los guardianes del sueño; velar el sueño significa estar atento y brindar protección. Todos los seres humanos crecemos con objetos que son símbolos de nuestra infancia y proporcionados por nuestros padres, cuando crecemos estos son cuidados y guardados por ellos como un tesoro. En este caso, esos pequeños tesoros que tan vehemente reclama la voz poética ya no están: se escaparon del

triste rincón/ donde eran tus guardianes. Continúa el uso de términos que hacen referencia a los encargados de guardar o vigilar.

Coincide el tiempo que Teresa León se alejó del mundo: tus guardianes secretos/de estos diez años, y su familia desesperada por su situación personal se deshizo de estos objetos que no permitían que la autora lleve su vida con normalidad: sueñecito olvidado/te dejaron sin flores/estas arteras manos. Acusa de astuto y malicioso a quien le hizo esto.

Invoca a Dios por respuestas: -Dios sabe en qué manos, pero nunca hay respuesta; la voz poética no encuentra ni alivio ni consuelo, ya no quedan los objetos que recordaban su pena, que de una u otra manera mortificaron su existencia, en primer lugar con su presencia y luego con su ausencia sin paradero determinado.

La poeta aferrada a los recuerdos, la constante de la muerte se repite en este y otros poemas de Teresa León; sin embargo, su espacio solitario gira en armonía con su alma creadora, sus versos nos cautivan, nos identifican con su dolor, porque ellos son parte de la vida misma, del mundo real en el que habitan no solo adultos, sino también niños, en el cual el tema de la muerte. la autora ha sabido abórdalo a través de su ternura y sensibilidad.

CONCLUSIONES

- El desarrollo de este proyecto de tesis nos ha permitido, conocer y rescatar del olvido a una de las mujeres insignes en la cultura del siglo XX de nuestro país, doña Teresa León; su prosa, su poesía, sus trabajos de investigación pedagógica, su incansable actividad pública, sus representaciones culturales y literarias, su enorme ternura por los niños y jóvenes, así como su intenso amor por la naturaleza la convierten en un emblema no solo de su género.
- “En dimensión de la ternura” 1982, es un poemario que refleja, en sus tres secciones, las diferentes facetas líricas y humanas de la autora. Además, es una obra que descubre en sus versos, una de las problemáticas sociales y lacerantes de la época: la desigual condición del niño indígena.
- El trabajo lírico analizado es una creación de diferentes etapas de la vida de la poeta. En ellos asoma la adolescente, la mujer, la madre y la esposa, la maestra y la investigadora del dolor y de la ausencia, pero también de la esperanza y la ternura.
- Poesía intimista, es el resultado de los estados convulsionados de la autora. Por los versos de esta poesía fluye la angustia como una corriente interminable que luego se transforma en serena tristeza y soledad para reducir los pensamientos en palabras y verter el texto emocional. Todo un juego metafórico acompaña de manera coherente los versos, pero todos ellos son una expresión lírica que permite descifrar el código de la vida.
- Tanto los recursos formales como las medidas rítmicas responden a la escuela moderna y a un peculiar estilo de expresión libre. En las páginas del poemario “En dimensión de la ternura, el ser minúsculo e individual y el ser mayor o colectivo son tratados con intensa e idéntica vehemencia.

- La presencia lírica de Teresa León nos llevó a descubrir temas y personajes que caracterizan al género literario infantil y juvenil. El triunfo del Sol sobre la oscuridad, el amor materno, los niños indios barrenderos, la muerte de un ángel, las casas soñolientas, el campo poblado de dolores y silencios, la protección a la naturaleza, la tristeza e impotencia frente a las desigualdades sociales, su incondicional solidaridad humana, entre otros.
- Hemos valorado el perseverante quehacer cultural de Teresa León que la caracterizó como una voz que llega a todos los espacios afectivos y sociales; en este plano, puede decirse que Ella transita acertadamente entre la ternura y la denuncia.
- La investigación sobre la vida y obra de Teresa León ha sido realizada gracias a la significativa colaboración de la autora con la maestrante, no existe una fuente que contenga tanta información respecto a ella en un solo recurso bibliográfico; se encontraron fuentes y recursos dispersos en varios libros de propiedad de la señora León, por tal motivo este trabajo se considera una publicación única.

RECOMENDACIONES

- Incluir la prosa y la lírica de Teresa León -destinada a niños y jóvenes- en las próximas ediciones o compilaciones de Literatura Infantil y Juvenil del Ecuador. Y a su vez que críticos y especialistas literarios de nuestro país, recomienden su trabajo creativo en el ámbito de la LIJ internacional.
- Que un profesor investigador de LIJ sea el encargado de elaborar una antología histórica que represente a nuestro país en este género. Lamentablemente se nombra, de forma reiterativa, únicamente a los autores que pertenecen al boom de esta literatura en el siglo XX.
- Construir una página web especializada en literatura infantil y juvenil ecuatoriana, en la cual se incluyan varios datos de esta tesis; no se encontró casi nada de información respecto a Teresa León en los medios digitales, por lo tanto este trabajo es un valioso aporte a su biografía y bibliografía.
- Solicitar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana un reconocimiento a la trayectoria de Teresa León, publicando su poesía y cuentos infantiles en físico y digital para ser distribuida a nivel nacional, a través del Ministerio de Educación.
- Utilizar el presente trabajo como base en futuras investigaciones sobre la autora.
- Recomendar al Dr. Jorge Núñez Sánchez para que realice un estudio biográfico y bibliográfico de doña Teresa León como un homenaje *post mortem*.

Bibliografía

Álbum Bibliográfico. (1999). *Teresa León y la Isla*. Quito: Casa de Cultura Matriz.

Álvarez, Susana. *Mujeres de péndulo*. (2013). Loja: CCE – Loja

Arteaga, R. (18 de noviembre de 2014). Entrevista a Rosalía Arteaga. (Z. Noboa, Entrevistador)

El Comercio. (1988). *Ecuadorianas brillan en Madrid*. Quito: El Comercio.

Bornermann, Elsa. (1996). *Corazonada*. Buenos Aires: Alfaguara Juvenil

Bousoño, Carlos. (1985). *Teoría de la expresión poética*. Madrid: Gredos

Cohen, J. (1984). *El problema poético*. Madrid: Gredos.

Cohen, Jean. *Estructura del lenguaje poético*. Madrid: Gredos.

Cultura, C. d. (2014). Homenaje a Teresa León. *Entrevista a Teresa León por Marie-Lise Gazarian*. Quito, Pichincha, Ecuador: CCE Benjamín Carrión.

Flores, Renán. (1988). *Contribución ecuatoriana al quinto centenario*. Quito: El Comercio.

Hernández, A. R. (2005). *De la poética a la teoría literaria*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Jiménez, Juan Ramón . (2006). *Platero y yo*. Madrid: Anaya.

Jurado Noboa, F. (2014). Teresa León Astudillo: Una adelantada al tiempo. *Emprendedores*, 48.

León, Lautaro. (1983) *La mujer de todos los tiempos*. Guaranda: Realidad Bolivarense.

León, Teresa. (1978). *Cuadernos de la edad feliz*. Guaranda: Casa de la Cultura Núcleo Bolívar.

León, Teresa. (1982). *En dimensión de la ternura*. Guaranda: Consejo Provincial de Bolívar.

León, Teresa. (1984). *Cuadernos olvidados*. Guaranda: Casa de la Cultura Núcleo Bolívar.

León, Teresa. (1984). *Cantos finiseculares*. Quito: Casa de la Cultura Matriz.

León, Teresa. (1987). *Cuaderno del niño indio*. Quito: Ministerio de Educación y Cultura.

León, Teresa. (1986). *Bolívar canta a Bolívar*. Guaranda: Casa de la Cultura Núcleo Bolívar.

León, Teresa. (1994). *Los rostros de la sombra*. Quito: Casa de la Cultura Matriz

León, Teresa. (2004). *Los gatos literatos*. Guaranda: Casa de la Cultura Núcleo Bolívar.

León, Teresa. (2008). *Coloquio con mis nietos*. Quito: Casa de la Cultura Matriz.

Neruda, P. (1973). *Confieso que he vivido*. Santiago: Seix Barral.

Núñez, Jorge. (2014). *Teresa León y su poesía*. (Z. Noboa, Entrevistador)

Parral, Estela. (1984). *Cantos finiseculares*. Quito: El Comercio

Revista *La ronda del sol*. (1987). Quito: Suplemento de la Subsecretaría de Cultura.

Solorzano, Augusta. *Por los caminos de la Literatura Infantil*. (s/f) (s/e)

Torres, Ramón. (1987). *Voz poética de la tierra*. Quito: Universitaria.

Walsh, María Elena. (2001). *Balada triste*. Buenos Aires: Alfaguara

Consulta digital

Córdova, Karol. (2014). El ritmo. Monografías.com. Recuperado en octubre 07 de 2014

<http://www.monografias.com/trabajos48/prosodia/prosodia2.shtml#prosodiatransc>.

Enciclopedia Santillana. (2012). *El Lenguaje Literario*. Recuperado en 20 de octubre del 2014.

<http://cursoselectividad.es.tl/El-mensaje-literario.htm>

García Moreno, E. L. (2013). *Polisemia & Lenguaje connotativo*. Recuperado el 20 de octubre del 2014.

<http://www.uar.edu.mx/ensayo/1683-polisemia-&-lenguaje-connotativo.html>

González Teyssier, J. (2002). *Análisis estructural del género dramático y el poema lírico*. Recuperado 23 en octubre del 2014.

<http://es.scribd.com/doc/125020796/1/>

Gonzalez, T. (2007). *Los géneros*. Recuperado en 12 de julio del 2014.

http://iesdolmendesoto.org/wiki/images/3/34/Tema_1-los_generos_literarios.pdf

Kraus, W. (1971). *Centro virtual Cervantes*. Apuntes sobre la teoría de los géneros literarios. Recuperado el 29 de septiembre del 2014.

http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/04/aih_04_1_010.pdf

Neruda, P. (1973). *Confieso que he vivido*. Santiago: Seix Barral.

Nuñez, J. (10 de noviembre de 2014). Teresa León y su poesía. (Z. Noboa, Entrevistador)

Osorio, G. (11 de 06 de 2011). *Circulo de Poesía*. Recuperado el 30 de septiembre del 2014.

<http://circulodepoesia.com/2011/06/jean-cohen-y-el-analisis-del-texto-poetico-isopatetismo/>

Pujol, S. (2012). Como la cigarra. En S. Pujol, *Como la cigarra*. Buenos Aires: EMECE.

Rima consonante y asonante. Recuperado en 10 de octubre del 2014.

www.poemas-del-alma.com/blog/especiales/el-mensaje-literario

Saussure, F. d. (1965). Curso de lingüística general. En F. d. Saussure, *Curso de lingüística general* (pág. 34). Buenos Aires: Losada.

Scribd. (2014). *Guía de análisis literario*. Recuperado en octubre 30 del 2014.

<http://es.scribd.com/doc/73057756/guia-texto-narrativ>

ANEXOS

JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta se aproxima a redescubrir la poesía de Teresa León para niños y jóvenes, desde el punto de vista estilístico y simbólico con el que crea personajes y escenarios que juegan a través de su lenguaje poético.

Se plantea en este trabajo el análisis de cuatro poesías con características propias, con las cuales los niños, en un pasado no tan lejano, se sintieron identificados, además, en este recorrido íntimo, presentar al público en general, que por diversos motivos no tuvieron la posibilidad de conocer y apreciar la obra de tan distinguida poeta y maestra lo pueda hacer a través de esta investigación.

Ya en el año 1955 el escritor lojano Benjamín Carrión identificó a Teresa León dentro de este género: “Cuadernos de la edad feliz está integrado por poemas para niños, abarca temas apropiados por haber sido buscados entre los que rodean al niño”.

Y ratificado por el crítico literario Hernán Rodríguez Castelo (1978) “Cuadernos marcados con el ritmo, ofrecerán al maestro en qué escoger para variadas ocasiones, desde cantos marciales hasta las de declamación amable”.

De acuerdo a la revisión realizada en fuentes bibliográficas existen libros y poemarios de Teresa León exclusivos para niños y jóvenes, debido a los temas que actualmente prefieren los niños, por esta razón a la autora se la debe reconocer como una pionera en este género dentro del Ecuador.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

En el primer instante que se presentó la oportunidad de realizar el estudio y análisis sobre un tema relacionado directamente con literatura infantil y juvenil, la propuesta se centró en dos objetivos; el primero que sería lírica ecuatoriana y el segundo Teresa León. No fue una elección al azar, quien trabaja lírica, como sostiene Cohen, utiliza un lenguaje “anormal”, y desde ese preciso instante, el enfoque fue interpretar las “anormalidades” de la escritora bolivareense, olvidada en algún rincón del siglo XX.

Tipo de investigación

La vida literaria de la autora es poco conocida y reconocida en este siglo, el trabajo de indagación y recopilación de datos se fue organizando y analizando sobre la marcha del proyecto, con el apoyo de Teresa León.

Para este trabajo se ha utilizado la investigación cualitativa, debido a que este enfoque es cálido, humano y permite al investigador estudiar al fenómeno en su entorno natural para comprender de mejor manera su realidad. En esta etapa las fuentes secundarias fueron formales y objetivas. Se consideraron libros impresos y digitales que estudien desde distintos ángulos la teoría de (Cohen), los libros publicados por Teresa León, destinados a “niños y jóvenes de mi tierra”- palabras textuales de la poeta; así como fuentes primarias, entrevistas y videos.

La segunda etapa y la más enriquecedora para este trabajo de investigación contiene dos ejes: 1. Las entrevistas personales y telefónicas con la autora. 2. El material bibliográfico completo que Teresa León entregó al maestrante durante las visitas realizadas a la ciudad de Guaranda.

Debido a que se encontró muy poca información crítica en la web sobre la poesía de Teresa León, esta investigación se centró en estudios exploratorios, porque se requiere de una amplia información bibliográfica para determinar el estilo de la autora en la lírica dedicada a niños y jóvenes. Los resultados de este estudio no son sujetos para una demostración científica, pero queda abierta la posibilidad para estudios posteriores sobre el currículo literario de la autora.

Método de investigación

Con la obra de Teresa León se manejará, en un inicio, el método deductivo para dar un recorrido global de su trabajo literario desde su juventud. En segundo término, utilizar el método inductivo y particularizar el estudio sobre aquella poesía que pertenece a la literatura infantil y juvenil; y finalmente realizar un análisis profundo en cuatro poesías de su inspiración que reflejan todas las características de este género literario. Para lograr una secuencia en la información, el estudio comienza con datos generales y conocidos de la autora, de manera progresiva el estudio se centrará en lo poco conocido o no tratado de la lírica de Teresa León y su relación con la literatura para niños y jóvenes.

Por último, se utilizará el método de análisis fonético y semántico que utiliza Jean Cohen para identificar el encanto del relato poético y la imagen sensorial y afectiva que despierta en quien lee o escucha la poesía de nuestra autora, con todos sus personajes y entornos rurales.

Desde el punto de vista literario se ha previsto utilizar dos metodologías de investigación:

Bibliográfica y documental que se explica en el siguiente ítem.

Reveladora que se encontrarán en el capítulo II y III, en los cuales se realizará el estudio, nunca antes incorporado en un solo trabajo, sobre la vida y obra de Teresa León.

Técnicas de investigación

Se trabajará en un alto porcentaje recolectado información de fuentes secundarias: libros sobre la estructura del lenguaje, el lenguaje poético, figuras literarias, sílabas métricas, la ley del acento final, libros publicados por la autora, entre otros. Pero no se ha descartado utilizar entrevistas realizadas a la autora en libros, revistas y periódicos. Para este último material, fuentes individuales, se recurrirá a la biblioteca particular de Teresa León y a la biblioteca de la Casa de la Cultura, Núcleo de Bolívar.

Algunas fuentes secundarias serán adquiridas en la librería “Rayuela” de la ciudad de Quito, otras compradas en línea y las demás serán seleccionadas en la biblioteca de la Universidad Católica.

Universo de estudio

Se realiza un trabajo de campo en la ciudad de Guaranda, recorriendo las siete colinas que forman su valle, realizando contacto con las comunidades del sector y por supuesto visitando la casa de la autora, quien nos acercó a su vida a través de álbumes de fotos, anécdotas, símbolos como medallas, diplomas, condecoraciones y otros.

Desde el aspecto literario se realiza un estudio completo de cuatro poesías de la autora “Niños indios barrenderos”, “Madre guárdame el corazón” “A mí me han nacido alas” y “Qué se hicieron”, sin separar la influencia de su vida personal ni de su entorno social en su estilo literario ni en la manera en que utiliza sus emociones y la visión del mundo para interpretar en imágenes poéticas cada escena.

Comentario de NELSON ESTUPIÑÁN BASS sobre la obra de
TERESA LEÓN en 1954²

PAGINA DECUBRITO

DICIEMBRE DE 1954

TIERRA VERDE

TERESA LEÓN y la ISLA

TERESA LEÓN Y LA ISLA

Teresa León llegó a la Poesía como quien tras un prematuro desencanto, que perurge siempre la búsqueda de un refugio, arriba, venciendo las escarpadas orillas que tiene la amargura, a una isla deshabitada, para poblarla solamente con sus propios fantasmas.

La Soledad fué la isla descubierta por Teresa León; y el manantial allí encontrado por ella, porque tuvo el don de la iluminación para el hallazgo, aquella mágica fuerza creadora de la sublimación y la persistencia en la búsqueda de su misterio, fué la Poesía.

Poesía saturada de cósmicos anhelos, a veces; otras, de abrasador amor por la causa del hombre, y de ternura mesurada, que no rebasa los límites marcados por la circunspección y la espontaneidad. En todo caso, poesía transparente, sincera y robusta, como la hemos reclamado –y la reclamaremos con insistencia– los habitantes de las tierras cercadas por el mar, los ríos y las verdes montañas, donde las voces, por el estrépito de los elementos, para ser escuchadas tienen que ser dichas con vigorosa y humana claridad.

Teresa León –joven poetisa ecuatoriana– nació en tierra serrana; la mayor parte de su infancia transcurrió en Guaranda; se educó en el Colegio de Señoritas “Manuela Cañizares”, donde obtuvo a los 17 años el título de Profesora; en la actualidad enseña Literatura y Gramática en el Colegio fiscal de Guaranda. Es Miembro Correspondiente del Núcleo de Bolívar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y tiene inédito su libro “La Ruta de un Corazón”, al que pertenecen los poemas que nos honramos en ofrecer en la presente edición.

La obra de Teresa León está recién en sus comienzos; pero sus primeros frutos permiten asegurar que ella será, después de poco tiempo, una valiosa poetisa ecuatoriana.

Nelson Estupiñán Bass.

² Revista Tierra Verde (1954) p.16

Carta de Benjamín Carrión (1955)³

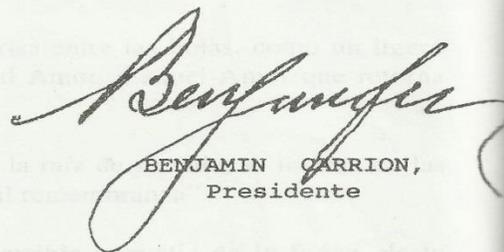
Casa de la Cultura Ecuatoriana

Editorial

APARTADO 67 - QUITO

La Casa de la Cultura Ecuatoriana certifica, a pedido de la interesada y para los fines que juzgue conveniente, que ha encomendado a uno de sus Miembros la lectura y estudio de los libros de poesía "Canciones del imposible amor" y "Cuadernos de la edad feliz" cuya autora es la señorita Teresa León, hallando que se trata de obras en las que se puede advertir seriedad de conceptos y corrección formal. El primero es un libro de poesía subjetiva, íntima, sincera, en torno al tema humano del amor, realizado con sencillez de expresión y hondura de sentimiento. El segundo, integrado por poemas para niños, abarca temas apropiados por haber sido buscados entre los que rodean al niño, especialmente del campo, plantea asuntos simples, sostiene sentimientos sanos, humildes, y están expresados en una forma fácil de recordar y de decir, muchos de ellos rimados, a la vez que por todo el libro discurre una sana alegría. Cabe señalar que en "Cuadernos de la edad feliz" no se ha recurrido al acostumbrado sistema de narrar anécdotas o fábulas lo que, durante mucho tiempo, ha constituido en nuestro país el único elemento para la poesía infantil, sino que se han vertido, en formas de sencillez y simplicidad, asuntos nuevos, más o menos profundos, vitales y humanos.

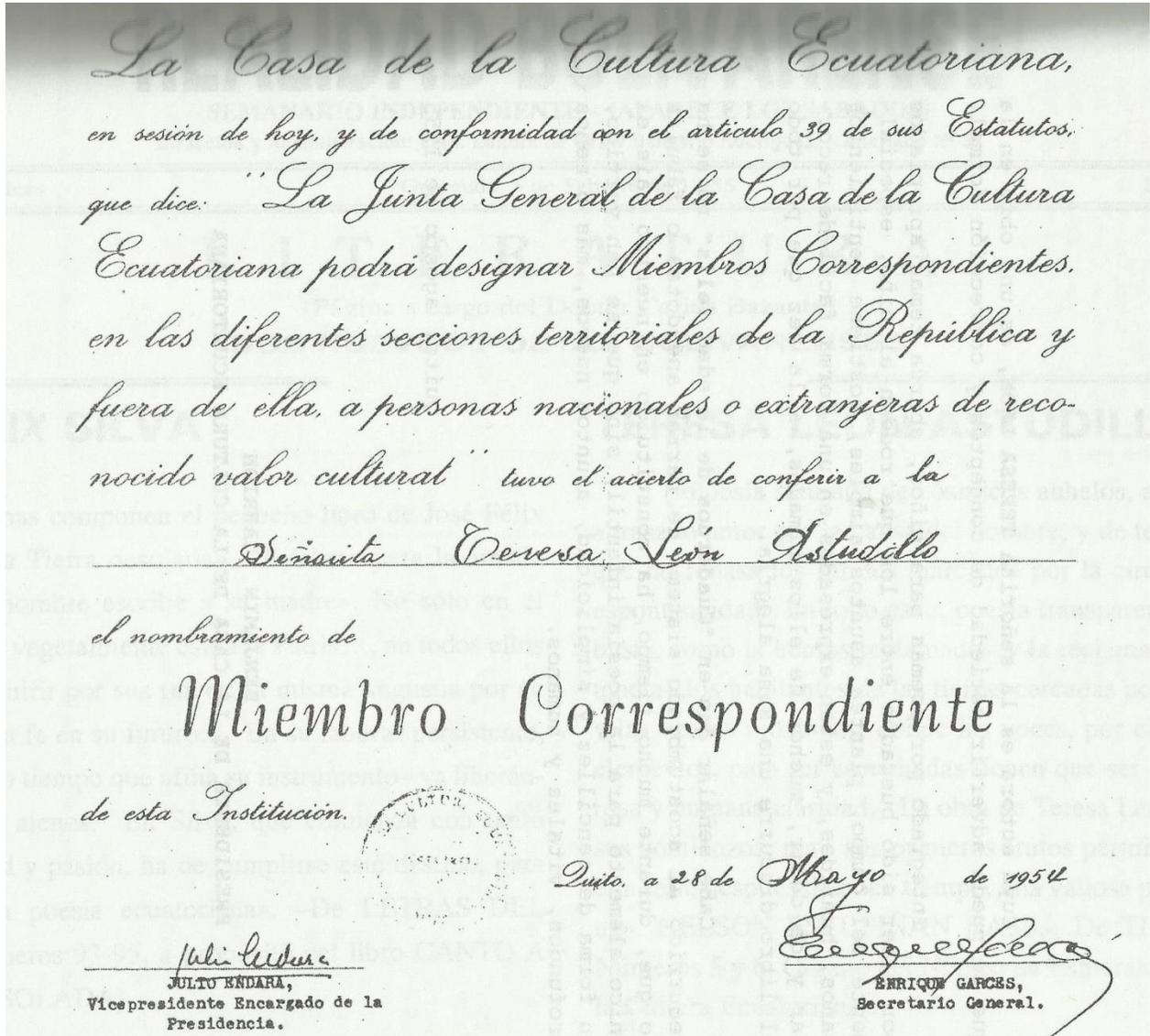
Quito, Agosto de 1955.

BENJAMIN CARRION,
Presidente

³ Tomada del álbum privado de la autora (2014)

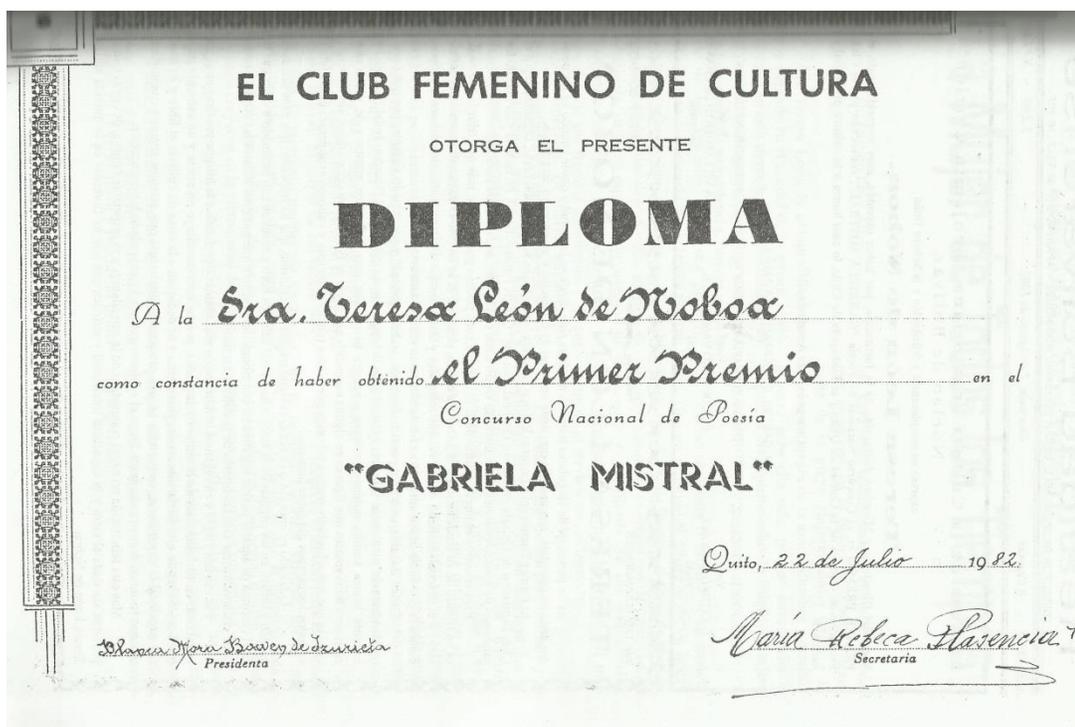
En el año 1955 La Junta General de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nombra a la distinguida escritora y poeta Teresa León Miembro Correspondiente.

En el año 1982 “El Club Femenino de Cultura le concede el premio “Gabriela Mistral” por su poemario: “Cantos Finiseculares”

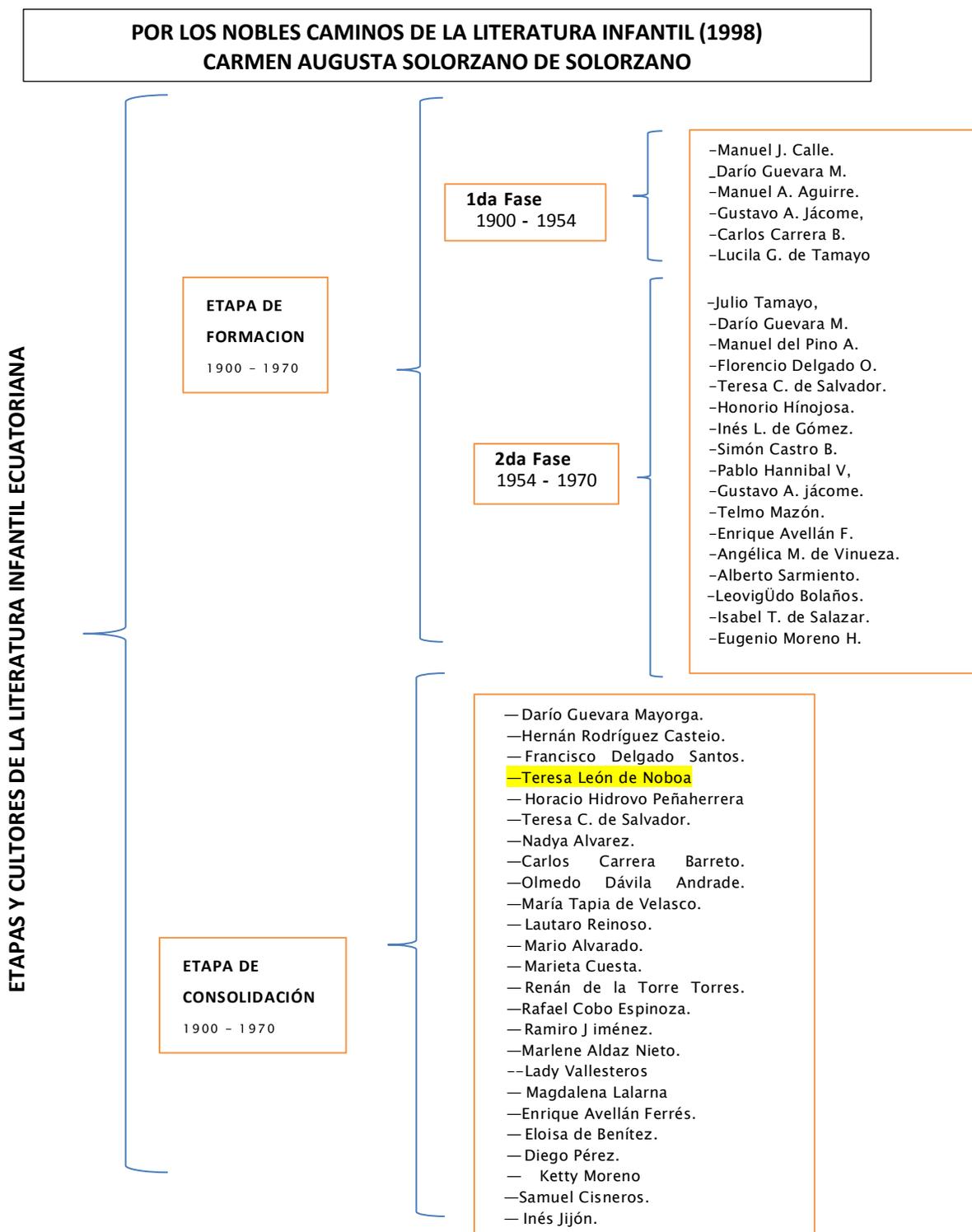
La señora Teresa León de Noboa, en su intervención luego de ser galardonada con la medalla de oro “GABRIELA MISTRAL”, en el Salón de Actos del Club Femenino de Cultura de Quito. Constan en la fotografía la Presidenta del Club, Doña Blanca Mora Bowen de Izurieta y más personalidades de la Mesa Directiva.

El Jardín de Infantes de la ciudad de Guaranda lleva su nombre (1986).

ANTOLOGÍA EN LA CUAL SE CONSIDERA EL NOMBRE DE LA AUTORA⁴

⁴ Cuadro de autores de la Literatura Infantil tomado de la obra "Por los nobles caminos de la Literatura Infantil". Estudio e investigación realizado por Carmen Solorzano en 1998. p66. Teresa León consta en esta Antología, pero su nombre no se considera en la Antología de la LIJ de Leonor Bravo.

— **TERESA LEÓN DE NOBOA.** Maestra ejemplar y figura descolante en la vida literaria y cultural guarandeña, que con gran decisión ha logrado alcanzar sus metas dentro de la lírica ecuatoriana.

Su quehacer dentro de la Literatura Infantil, asoma en el año 1978, fecha en la que, apareció su primer libro "Cuadernos de la Edad Feliz", obra que le aseguró un lugar en la antología crítica "Lírica Ecuatoriana Contemporánea", de Hernán Rodríguez Castelo, publicada por el Círculo de Lectores. En el mismo año la Municipalidad de Colta; cumpliendo con uno de sus objetivos entrega la producción de la Leda. Teresa León de Noboa, traducida al Idioma Quechua, bajo el título "Cuaderno del Niño Indio"

Actualmente desempeña las funciones de Directora Nacional de Cultura, desde donde con gran acierto, responsabilidad y trabajo infatigable, ha demostrado su deseo de hacer y querer hacer lo mejor, en aras de la cultura y especialmente en favor de la Literatura Infantil Ecuatoriana. Merece destacar aquí, su especial interés y excelente conducción en la formulación del proyecto que ahora se convierte en la "Ley del Libro", en nuestro país.

Su poesía tiene un hálito de fresca y dulce emoción, especialmente aquella dedicada a los niños y a los jóvenes. De entre su producción literaria tomamos los siguientes ejemplos:

- "A mi me han nacido alas"
- "Niño Indio Ecuatoriano"
- "Niños Indios Barrenderos"
- "Flor del Páramo"
- "Acuarela"

—**HORACIO HIDROVO PEÑAHERRERA,** Licenciado en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Maestro y Poeta comprometido con el devenir cultural

---

⁵ Reseña de la obra de Teresa León, tomada de la obra "Por los nobles caminos de la Literatura Infantil". Estudio e investigación realizado por Carmen Solorzano en 1998, p.63.

TRABAJO COMPARTIDO EN EL AULA DEL COLEGIO BECQUEREL / QUITO

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL

LA CANCIÓN ILUMINADA DE TERESA LEÓN

Riobamba 1926 - Quito 2014
Bolivarenses de corazón
Poeta y escritora. Precursora de la
Literatura Infantil y Juvenil.

Obras:

- «En dimensión de la ternura»
- «Cuaderno del niño indio»
- «Cuaderno de la edad feliz»
- «Cuadernos olvidados»
- «Cantos finiseculares»
- «Los rostros de la sombra»
- «Los gatos literatos»
- «Coloquio con mis nietos»

Distinciones:

- «Premio Gabriela Mistral»
- «Directora Nacional de Cultura»

Los estudiantes del Colegio Becquerel de la ciudad de Quito, nunca habían escuchado sobre Teresa León, ni tampoco habían leído ninguna de sus obras; como se tenía prevista esta posibilidad, se prepararon diapositivas con datos biográficos de ella y se dio lectura a varios de sus poemas. La docente relató sobre algunos hechos personales que contribuyeron al estilo poético de Teresa León. Este conversatorio previo colaboró de forma efectiva en la comprensión de algunos símbolos, registrados en las poesías, como la tristeza, la oscuridad, la orfandad, las sombras, entre otros. Los estudiantes descubrieron mucha sensibilidad en la autora. Pero al mismo tiempo enfatizaron que ella siente fortaleza a través del amor de sus hijos y de los niños, porque amando a los niños de todos los tiempos siempre tiene en su memoria a sus hijos, también a un pasado que no quisiera olvidar porque fue muy feliz.

**ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y APARICIÓN PÚBLICA (2009)
LANZAMIENTO DE *COLOQUIO CON MIS NIETOS - LITERATURA INFANTIL***

HA MUERTO TERESA LEÓN DE NOBOA. Jorge Núñez Sánchez

Nacida en Riobamba, pero bolivarenses de corazón, fue una notable poeta y una gran activista cultural. Me inclino reverente ante su memoria y les comparto unas palabras que hace tiempo escribí en su homenaje.

(Discurso en el acto de imposición de la Condecoración Nacional "Al Mérito Cultural" a Efraín Torres Chávez, Teresa León de Noboa y Ramón Torres Pazmiño, efectuado en Quito, en el Aula "Benjamín Carrión" de la CCE, el 25 de julio de 2003.)

(...)

Paso ahora a hablar de la prestigiosa escritora TERESA LEÓN DE NOBOA, galardonada también en esta noche por el Gobierno Nacional. Mujer de altos quilates intelectuales, ha cultivado como vocación pública la nobilísima de maestra y como vocación íntima la no menos nobilísima de poeta. Digo "poeta" y no "poetisa", porque adrede quiero marcar la diferencia sustantiva que existe entre quienes se entregan con talento y esfuerzo, con inspiración y transpiración, al cultivo de la poesía como un ejercicio vital, y aquellos que ejercitan la versificación como deporte temprano o tardío, esto es, los poetastros, los poetitas y las poetisas.

Pues, bien: Teresa León es una poeta en toda la regla, alguien que vive la poesía como un diario ejercicio de creación, como un irrefrenable impulso de revelación espiritual. Pero hallo que su obra poética tiene un mérito adicional, que personalmente me cautiva: en sus libros no hay solo bellas palabras, imágenes armoniosas, metáforas gratas al oído; hay eso y mucho más: hay palabras trascendentes e ideas profundas, de esas que los espíritus exquisitos van recogiendo al contacto con la vida o que las almas vigorosas sacan a luz en respuesta a los retos del destino, a las angustias del ser, a los equívocos de la sociedad o a las ofensas que se infringen a la dignidad humana. Digamos, en fin, que su voz poética ha ido evolucionando desde la ternura y alegría de sus "Cuadernos de la Edad Feliz", hasta la grave y estremecida lírica de sus "Rostros de la Sombra", en donde la poeta inquiere:

"Conozco ese dolor,
¿de qué está hecho?
¿de qué refinamiento
se entretejió su urdimbre?"

o confiesa, en íntimo soliloquio:

"...Voy, ya de todo ajena,
ingrvada y sin nombre,
sin edad y sin forma,
aquí en esta burbuja
dorada que me esconde,
donde mi propia sombra
fugitiva no llega..."

para concluir en un reencuentro con su identidad social e histórica:

"... Después de ti vendrán
los de la nueva edad
y tu huella será un camino:
de ti arranca ese punto de partida".

Justo, justsimo que el Gobierno Nacional haya decidido condecorar a una mujer que ha cultivado la poesía en tan altos territorios líricos y que, además, otrora sirviera a la Nación en calidad de Directora Nacional de Cultura, y a la Comunidad Andina, a través de la Coordinación del Programa Internacional Expedición Andina, siempre con la misma generosa disposición con que ha servido a su pueblo, durante largas décadas, desde las aulas educativas y últimamente desde la Presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Bolívar.

(...) Va llegando a su fin este discurso. Y sólo me queda destacar la sensibilidad del Ministerio de Educación y Cultura, y en particular de los señores Subsecretario de Cultura, Dr. Bruno Sáenz Andrade, y Coordinador de la Subsecretaría de Cultura, Dr. Alejandro Sigüenza Guzmán, al haber acogido el planteamiento que varias entidades culturales del país hiciéramos solicitando la condecoración de estos tres dignos, respetables, ejemplares ecuatorianos.

Entrevista concedida por el Dr. Jorge Núñez.

Autora: Zoila Noboa Tapia

1) ¿Qué símbolo es Teresa León para usted?

La considero como un símbolo de cabal ecuatorianidad y de amor por la cultura. Ella nació en Riobamba y construyó su vida en Guaranda, a las que llamó “ciudades hermanas”. Y durante su larga existencia se dedicó con afán a la educación y a la creación cultural. Escribió poesía y ensayo, con elevado nivel creativo. Dirigió el Programa de difusión cultural internacional Expedición Andina, del Convenio Andrés Bello, que produjo videos, música y libros. Y en sus años finales de labor actuó como Presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Bolívar, donde dejó una profunda huella con su gestión.

2) ¿Cree usted que Teresa León, la mujer y la poeta, ha sido reconocida en el ámbito cultural e intelectual de nuestro país?

Como lo he demostrado, mereció cierto reconocimiento, pero creo que es necesario difundir de mejor manera su obra poética y escribir una biografía suya, que rescaten su sensibilidad lírica y su fervor por la cultura. Eso ayudará a situarla en el lugar que se merece.

3) ¿Cuáles cree usted que han sido los motivos para que la poesía de Teresa León no se encuentre en ninguna Antología del siglo XXI?

Es que hay una suerte de ruptura generacional y los nuevos creadores literarios ignoran olímpicamente a quienes les precedieron. De otra parte, Guaranda es una bella ciudad recoleta, pero está aislada del mundo editorial y los circuitos de difusión académica.

Creo que hay que usar los nuevos mecanismos que da el espacio digital para romper ese aislamiento: crear páginas web de cultura bolivarense, crear revistas literarias propias, instituir certámenes nacionales e internacionales de cultura, siguiendo el ejemplo manabita de “La flor de Septiembre”.

4) ¿Qué opinión o reflexión le inspira la poesía “Niños indios barrenderos” de doña Teresa León?

Ese poema nos muestra la sensibilidad humana y la vocación social de Teresa León. Ella retoma el tema de los niños descalzos, tratado por Gabriela Mistral en su poesía y también por otros poetas del continente, pero lo hace con su propia sensibilidad, su propia lírica y sus propias ideas, con un admirable resultado. Sin duda es un bello poema.

Entrevista sobre Teresa León

Rosalía Arteaga Serrano

Ex Presidenta y Vicepresidenta Constitucional del Ecuador

Ex Secretaria General de la OTCA

Presidenta Ejecutiva de Fundación FIDAL

1. ¿Qué conoce de la trayectoria de Teresa León, la mujer y la escritora?

Quiero empezar comentando que quise mucho a Teresita, la conocí cuando ella era Directora nacional de cultura y, realmente aprecié su trabajo como autoridad en temas culturales y también como gestora y creadora de actividades en este ámbito del quehacer humano.

Tuve la oportunidad de aquilatar el valor de Teresa León de Noboa en su calidad de presidenta de la Casa de la Cultura, Núcleo de Bolívar, en donde desplegó una amplia actividad y se transformó en uno de los referentes culturales de la provincia y del país. Por otro lado, la escritora Teresa León ha sido muy prolífica, con una vocación manifiesta por la literatura infantil, en la que también fue un referente.

2. ¿Por qué cree usted que el nombre de Teresa León debe estar considerado dentro de una Antología de Literatura Infantil y Juvenil?

Creo que Teresa León con todo derecho debe estar dentro no solamente de una sino de varias antologías de literatura infantil y juvenil, debido a la amplia herencia literaria que nos dejó. Puedo mencionar varias obras como: Cuadernos de Niño Indio, En dimensión de la ternura, Cuaderno de la edad feliz, Cuadernos Olvidados, Los gatos literatos, Coloquio con mis nietos, entre otras, que he tenido la suerte de leer. Sin duda, Teresa

León se convirtió en una abanderada cultural por la calidad y cantidad de sus obras literarias así como por el impacto que han causado.

3. ¿Cuáles podrían ser los motivos para que la obra de Teresa de León quedara olvidada en un rincón del siglo XX?

El que no hubiera personas dedicadas a difundir su obra, cosa que no creo que suceda porque sé que los familiares y la gente que conoció a esta escritora no van a dejar que se olvide su importante obra literaria

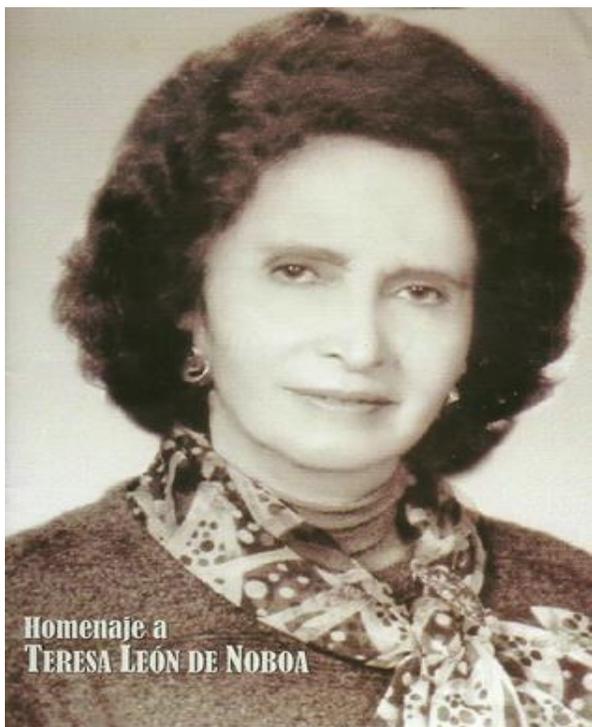
4. ¿Qué recomendación usted sugiere para promover la obra de Teresa León, en el círculo en el que gira actualmente la LIJ en nuestro país?

Creo que deberían hacerse reimpresiones de sus obras, fomentar el estudio de las mismas dentro de cátedras. Me parece también importante el que conste en antologías y que se realicen estudios sobre su obra.

Gracias a doña Teresa León y a su familia.

Homenaje póstumo a Teresa León.

Publicación realizada por la Casa De la Cultura Matriz Quito. (2014)

Óleo del Maestro Ivo Mora. Alcaldía de Guaranda. (2014)

EDITORIAL

Nuestro Homenaje.

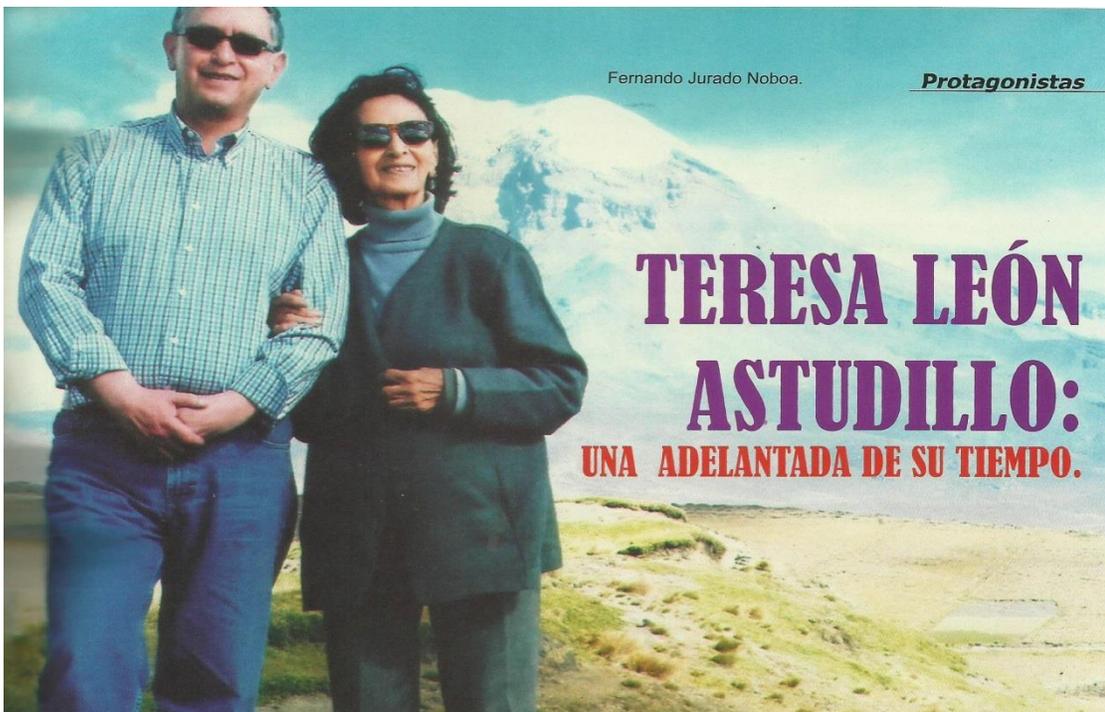
La gloria del pasado enardece nuestros espíritus, la muerte es el principio de la eternidad. Simón Bolívar el gran Libertador, sembró en nuestro suelo la semilla de coraje, rebeldía y valor, semilla que dio como fruto al estandarte de honor y dignidad, que los bolivarenses con orgullo llevamos en nuestros pensamientos y en lo más sensible de nuestras almas; recordar a Simón Bolívar, es permitir que nuestra mente se inspire en pensamientos de fechas gloriosas, alentadores recuerdos y eternicen su histórica figura como símbolo de libertad y junto a él a nuestros inmortales héroes que ofrecieron sus vidas en holocausto ante el altar de la patria, para que ella immaculada y eterna, viva siempre iluminada por las auroras de libertad.

Con respeto, admiración y gratitud la provincia de Bolívar se inclina ante el glorioso Libertador; el personaje que es un cúmulo de todas las virtudes; el ser digno de todos los reconocimientos, por eso, los bolivarenses año tras año, en unión cívica, recordamos su nombre y nos cobijamos del más santo orgullo, porque su grandeza está en sus virtudes cívicas y arraigada espiritualidad, rendimos homenaje de pleitesía en este día, 17 de diciembre de 1830, fecha en que termina su vida física y comienza su inmortalidad.

Doña Teresita León de Noboa, nuestra maestra, Presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo de Bolívar, orgullo de las letras bolivarenses, la mujer digna y honorable, la madre abnegada y tierna, ella como buena bolivarenses sigue los pasos de nuestro libertador Simón Bolívar, que dejando su vida el 12 de agosto de 2014, pasa a ingresar en el grupo de los inmortales, pues si la vida nos arrebató su presencia física, Dios nos regaló el consuelo de pensar que ella gozará de su bondad y que nosotros nos sentimos orgullosos de haber tenido en nuestra tierra, a una mujer que fue un cofre de virtudes y talentos.

Dr. Napoleón Yáñez Velasco - Presidente CCENB

Periódico "Páginas Culturales" #29. Guaranda-Provincia de Bolívar. (2015)

Fernando Jurado Noboa.

Protagonistas

TERESA LEÓN ASTUDILLO: UNA ADELANTADA DE SU TIEMPO.

El 12 de agosto último cuando frisaba en los 89 años se apagó una de las voces más lúcidas del país, fue sin duda la mujer más importante que dio la provincia de Bolívar en el siglo XX y sin duda de las más altas figuras del Feminismo Ecuatoriano.

Se trataba de Teresa León Astudillo, adelantada y rebelde, poetisa y prosista, gestora cultural, bolivariana hasta el tuétano, gran oradora y amante como la que más de las dos provincias que dieron escenario a su larga vida: la natal del Chimborazo y la de Bolívar, donde vivió prácticamente toda su existencia, por ello dejó escrito que quería que sus cenizas se repartieran al filo del Chimborazo como para dejar una huella perfectamente equilibrada de sus hondísimos afectos. Nacida en Riobamba en noviembre de 1926 en el hogar de Nelson León Velasco, telegrafista guarandefío (pero procedente de viejas familias de agricultores expertos en el manejo de grandes haciendas de las Comunidades Religiosas) y de Celia María Astudillo Izurieta, riobambeña con ancestros en Licto, al sur de la provincia de Chimborazo. Teresa se preguntó muchas veces de qué ancestros le vino ese hondísimo amor a la cultura y se contestó que de un tío bisabuelo poeta del siglo XIX, llamado Rafael María del Pozo. Pero había también otras vetas por el lado materno a través de los Izurieta Gorívar, ligados directamente al gran pintor de nuestra Colonia, el quiteño Nicolás Javier de Gorívar.

Muy pronto quedó huérfana de madre, no tenía aún tres años cuando ocurrió aquello y eso le marcó hondamente en el resto de su vida y fue penosísimo que Teresa vivió entre dos duelos: la muerte de su madre y años más tarde, la de uno de sus hijos, muerto en los brazos de su progenitora, que siendo escena triste para todos, para ella, dotada de una hipersensibilidad brutal, fue un aguijón espantoso que ensombreció su vida.

Guaranda fue pues su escenario, una ciudad recoleta y entrañable, en donde el tiempo se había quedado dormido. Aún

con olor de la Colonia, Teresa iba a absorber muchas de las vivencias de esa ciudad y de esa provincia, donde la arriera hizo su asiento de encantamiento, pero obviamente sin tren, aislada geográficamente y aislada crónicamente de los presupuestos nacionales, se vivía una ideología y modelos de vida y pensamiento absolutamente atrasados, la vida se había estacionado totalmente para 1790. Es en ese medio donde ella decidió ser una ADELANTADA aún a costa de mucho dolor.

El trabajo de su padre- con años en Bahía- hizo que los abuelos paternos pasaran a ser los padres, cursó la primaria en la Escuela Manuel de Echeandía, donde obtuvo ya a los 11 años, un primer premio en un Concurso de Creatividad Infantil a nivel internacional. Fue la aurora primera de la futura gran intelectual. Leía desafortadamente, sobre todo historia y literatura y consideraba como un regalo inolvidable del abuelo, una vieja obra del Siglo de Oro Español. Las vacaciones pasaban 15 días en una propiedad de los León- San Rafael o San Miguel- en Caluma, allí aprendió a nadar y soñó que podría ser la Campeona Mundial algún día. Años más tarde cuando un profesor del Colegio Pedro Carbo suspendió a uno de los hijos de Teresa en Educación Física, lo retó:

- Vamos a nadar, si Usted me gana, le autorizo a la suspensión de mi hijo. Pero si Ud. pierde, usted no tiene autoridad moral para castigar a un alumno. El ejemplo es primero.

Cuando terminó la primaria, la directora Carlota Noboa de Durango, indicó a los abuelos que Teresa tenía madera de maestra y no se equivocó. El Municipio la becó al Colegio Manuela Cañizares en Quito, entonces en la calle Maldonado muy cerca del Arco de Santo Domingo, donde vivió interna seis años y cobró entrañable amistad con Maruja Tapia del Pozo, cuya muerte también ocurrió hace pocos meses en la misma Guaranda.

www.emprendedores.org.ec

emprendedores **25**
Año 11 / No 66 / 2014

La obra original de la cual se tomaron los cuatro poemas

Autora: Teresa León

