

Poesía

Por Brandon Melecío Fischer

Presentación del Tema

En la vida cotidiana, usamos lenguaje creativo para expresar o describir aspectos de la experiencia vivida o imaginada. A menudo, nuestros dichos están compuestos de palabras que tienen un significado o relación con otras palabras en la misma frase de una manera que va más allá de las normas y convenciones tradicionales de expresión. Por ejemplo, considera las frases que siguen:

Me cae el veinte.
Salté una página del libro.
Me armé de coraje.
Su corazón está en llamas.
Marcelo está ciego ante esa situación.
Mi tío es un pozo de sabiduría.
El tiempo es oro.
Ella está en la flor de la vida.
Su dolor todavía no ha cicatrizado.
Toqué el cielo con las manos.
Me iluminó con sus consejos.
Andrés ha perdido un tornillo.
Ponte las pilas.
Estoy hecho polvo
Perdí el hilo de la conversación
Esta empresa necesita sangre nueva

Estas frases muestran que tenemos varias formas de expresión creativas que utilizan un tipo de lenguaje fuera de lo típico, un lenguaje figurado, que se encuentra presente en nuestras vidas cotidianas. En este estudio, vamos a explorar otras formas de lenguaje figurado que dan forma a nuestra vida cotidiana e imaginación literaria en la poesía.

Propósito General

Emplearemos algunas características del lenguaje literario que utilizan autores de obras literarias y poéticas para apoyar el desarrollo de habilidades comunicativas como la expresión oral y escrita, la argumentación de ideas y el disfrute de la lengua.

Propósitos Específicos

- Identificaremos los sentimientos que provocan los poemas, así como sus características, con la intención de favorecer la apreciación y disfrute del lenguaje literario.
- Reconoceremos las características y los recursos literarios usados en la poesía para interpretar el lenguaje literario.
- Describiremos los rasgos de la estructura de poesía.

Desafío 1

LA MÚSICA DE LA POESÍA

Contexto

La sonoridad de la poesía es una de sus facetas más centrales y atractivas. Al recitar un poema, no sólo estás poniendo sonidos a lo escrito, también estás contribuyendo al entendimiento de lo que transmite. La estructura de poesía – la forma estratégica y económica de distribuir las palabras en la página – está conectada con sus rasgos sonoros como dos partes del estilo que dan forma a la obra. En este desafío, vamos a prestar atención a las calidades sonoras de un poema. Tanto grandes como pequeños pueden disfrutar de la lectura en voz alta de un poema!

Desafío

Te invitamos a que escuches o leas en voz alta el siguiente poema e identifiques sus elementos sonoros. Presta atención a la rima, la melodía, los sonidos, el ritmo y el uso de acentos en el poema.

¿Hay algunos patrones en la articulación de los sonidos? ¿Hay algunos sonidos que se repiten?

¿Qué tipo de efecto logra el ritmo del poema?

¿Hay unas líneas que son más agradables de escuchar que otros? ¿Cuáles son? Describe sus rasgos.

¿Cuáles son las decisiones que toma el autor en cuanto a la estructura del poema para construir su ritmo y sonoridad?

SEGADOR
Carlos Pellicer

El segador, con pausas de música,
segaba la tarde.
Su hoz es tan fina,
que siega las dulces espigas y siega la tarde.

Segador que en dorados niveles camina
con su ruido afilado,
derrotando las finas alturas de oro
echa abajo también el ocaso

Segaba las claras espigas.
Su pausa era música.
Su sombra alargaba la tarde.
En los ojos traía un lucero
que a veces
brincaba por todo el paisaje.

La hoz afilada tan fino
segaba lo mismo
la espiga que el último sol de la tarde.

Desafío 2

LA ESTRUCTURA

Contexto

La estructura de un poema da forma al mensaje que quiere comunicar su autor. A través de la forma física de un poema, el autor establece el ritmo y la musicalidad de la obra. Los saltos de línea al fin de cada verso y estrofa marcan una pausa en la articulación de las palabras, un soplo de aire, que marca un silencio en el poema. A menudo, la estructura de un poema está conectada con su significado; los momentos de pausa y de articulación pueden llevar tanta importancia como las palabras.

Una forma de hablar sobre la estructura de un poema es a través de la sílaba. Una sílaba es una unidad sencilla para medir el verso, que es una línea en un poema, y la estrofa, un conjunto de versos. Técnicamente, una sílaba es cada fonema o conjunto de fonemas que pronunciamos en una sola emisión o golpe de voz cuando decimos una palabra. Para contar las sílabas en un poema, pon tu mano debajo de tu barbilla cuando estas articulando cada palabra. Cada vez que baje tu mano, puedes contar una sílaba.

Desafío

Vamos a acercarnos a la estructura de un poema de estilo haiku. El haiku es una forma de poesía que tiene una estructura muy formal con reglas sobre la cantidad de sílabas. Lee el haiku siguiente y describe los rasgos de su estructura.

¿Qué observas en la forma física del poema desde la primera vista?
¿Cuántas sílabas tiene cada línea? ¿Observas un patrón?
Identifica los consonantes en el poema. ¿Cuáles tienen sonidos duros o fuertes?
Identifica las vocales del poema. ¿Hay algunas que se repiten consecutivamente?
¿Hay momentos donde hay dos vocales juntas? ¿Cómo se cuentan las sílabas de esa palabra?

Hecho de aire
entre pinos y rocas
brota el poema.

- Octavio Paz (1914-1998)

Desafío 3

LA INTERPRETACIÓN DE UN POEMA

Contexto

El poema es una apertura al mundo de lenguaje figurado en la cual el autor usa palabras y expresiones de manera creativa, fuera de las normas convencionales de expresión, para transmitir su mensaje. El lenguaje figurado está caracterizado por una amplia gama de usos y técnicas que se han convertido en costumbres tal como los recursos poéticos. Las costumbres de la poesía se han desarrollado a lo largo de su historia y destacan la imaginación innovativa y estilizada de la poesía. No es necesario conocer todas las costumbres o recursos literarios de antemano; uno puede ir conociendo los recursos poéticos en el camino a través de la lectura de poesía. Sólo hay que prestar atención a la manera en que el autor construye relaciones entre las palabras en su obra.

Desafío

En este desafío, estás invitado a leer el siguiente poema para después llevar a cabo un análisis de su contenido. Lo más importante es el goce y disfrute de este lenguaje para después dialogar acerca de su interpretación y uso. Analizaremos las características y recursos que se emplean en el lenguaje de la poesía al comunicar sentimientos, ideas y emociones para hacer uso de este lenguaje para comunicarnos con otros.

Antes de leer el texto, propón una definición de los siguientes recursos poéticos en tus propias palabras: rima, ritmo, estrofa, verso, metáfora, símil, tono y imaginería. Si hay una palabra que no puedas definir, puedes continuar con las otras palabras. A lo largo del estudio, intenta buscar ejemplos de los recursos poéticos en el texto.

Algunas preguntas que apoyan a afrontar el desafío:

Reflexiona sobre el segundo verso, “y recordar que el tiempo es otro río.” ¿Qué crees que está intentando a decir el autor con esta frase? ¿Cuál es la relación que Borges construye entre el tiempo y el río?

Considera la tercera frase en el poema, “saber que nos perdemos como el río.” ¿A qué se refiere “perdernos como el río”? ¿Qué transmite el poema acerca de la experiencia humana?

Reflexiona sobre la frase “un triste oro.” ¿Es la tristeza una característica que pueda tener el oro? Identifica otras frases que atribuyen características humanas a objetos inertes en el poema.

El poema juega con nuestras conceptualizaciones de tiempo. Identifica las frases que hablan sobre el tiempo (por ejemplo, día, año, noche, etcétera). Describe el significado que transmiten para ti y ofrece evidencia del texto.

Intenta encontrar un patrón en la secuencia de palabras. ¿Hay algunas palabras que se repiten? ¿Cuál es la importancia de esas palabras en la obra?

Reflexiona sobre los siguientes puntos y intenta formar una respuesta en tus propias palabras: Describe los sentimientos que surgen en ti durante la lectura. Indica las partes del texto que animan estos sentimientos.

Identifica los temas principales en el poema y cita momentos en el texto donde están reflejados. Piensa en la posición de los versos y estrofas para describir la estructura del poema. ¿Donde hay pausas breves y largas?

El poeta afirma “el arte debe ser como ese espejo / que nos revela nuestra propia cara.” ¿Cuál es la importancia de arte en el poema? ¿Porque crees que el poema se llama “Arte Poética”?

Arte Poética

Jorge Luis Borges

Mirar el río hecho de tiempo y agua
y recordar que el tiempo es otro río,
saber que nos perdemos como el río
y que los rostros pasan como el agua.

Sentir que la vigilia es otro sueño
que sueña no soñar y que la muerte
que teme nuestra carne es esa muerte
de cada noche, que se llama sueño.

Ver en el día o en el año un símbolo
de los días del hombre y de sus años,
convertir el ultraje de los años
en una música, un rumor y un símbolo,

ver en la muerte el sueño, en el ocaso
un triste oro, tal es la poesía
que es inmortal y pobre. La poesía
vuelve como la aurora y el ocaso.

A veces en las tardes una cara
nos mira desde el fondo de un espejo;
el arte debe ser como ese espejo
que nos revela nuestra propia cara.

Cuentan que Ulises, harto de prodigios,
lloró de amor al divisar su Itaca
verde y humilde. El arte es esa Itaca
de verde eternidad, no de prodigios.

También es como el río interminable
que pasa y queda y es cristal de un mismo
Heráclito inconstante, que es el mismo
y es otro, como el río interminable.

Organiza y registra lo que comprendiste.

Investiga sobre la vida y las influencias de Jorge Luis Borges. ¿Cómo reflejan las influencias del autor en esta obra?

Investiga quienes son Ulises y Heráclito en la tradición literaria. ¿Por qué crees que hay una referencia a estas figuras en el poema? ¿A qué se refiere Itaca?

Desafío 4

LOS RECURSOS POÉTICOS

Contexto

Octavio Paz es un poeta que se ha ganado un lugar en el panteón de los mejores poetas en la tradición occidental. Un nativo de Mixcoac en la Ciudad de México, publicó más de 20 libros y colecciones de poesía en su vida. En 1990, Octavio Paz ganó el Premio Nobel en Literatura por su obra. En este desafío, vamos a conocer aspectos de la poesía a través de los ojos del mismo poeta. En el texto presentado abajo, Octavio Paz describe la historia y los diferentes elementos de poesía. Lee y disfruta!

Desafío

¿Cuáles son los elementos que caracterizan a la poesía como parte del lenguaje literario? Para profundizar más en el tema, te compartimos los siguientes textos para que identifiques y contrastes los conceptos que has construido sobre poesía con lo que dicen los especialistas.

EL ARCO Y LA LIRA

Octavio Paz

Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor intensidad, toda la poesía. Por tanto, la lectura de un solo poema nos revelará, con mayor certeza que cualquier investigación histórica o filológica, qué es la poesía. Pero la experiencia del poema —su recreación a través de la lectura o la recitación— también ostenta una desconcertante pluralidad y heterogeneidad. Casi siempre la lectura se presenta como la revelación de algo ajeno a la poesía propiamente dicha. Los pocos contemporáneos de San Juan de la Cruz que leyeron sus poemas, atendieron más bien a su valor ejemplar que a su fascinante hermosura. Muchos de los paisajes que admiramos en Quevedo dejaban fríos a los lectores del siglo XVII, en tanto que otras cosas que nos repelen o aburren constituían para ellos los encantos de la obra. Solo por un esfuerzo de comprensión histórica adivinamos la función poética de las enumeraciones históricas en las Coplas de Manrique.

Al mismo tiempo, nos conmueven, acaso más hondamente que a sus contemporáneos, las alusiones a su tiempo y al pasado inmediato. Y no solo la historia nos hace leer con ojos distintos un mismo texto. Para algunos el poema es la experiencia del abandono; para otros, del rigor. Los muchachos leen versos para ayudarse a expresar o conocer sus sentimientos, como si solo en el poema las borrosas, presentidas facciones del amor, del heroísmo o de la sensualidad pudiesen contemplarse con nitidez. Cada lector busca algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre: ya lo llevaba dentro.

No es imposible que después de este primer y engañoso contacto, el lector acceda al centro del poema. Imaginemos ese encuentro. En el flujo y reflujo de nuestras pasiones y quehaceres (escindidos siempre, siempre yo y mi doble y el doble de mi otro yo), hay un momento en que todo pacta. Los contrarios no desaparecen, pero se funden por un instante. Es algo así como una suspensión del ánimo: el tiempo no pesa. El poema es una posibilidad abierta a todos los hombres, cualquiera que sea su temperamento, su ánimo o su disposición. Ahora bien, el poema no es sino

eso: posibilidad, algo que únicamente se anima al contacto de un lector o de un oyente. Hay una nota común a todos los poemas, sin la cual no serían nunca poesía: la participación. Cada vez que el lector revive de veras el poema, accede a un estado que podemos llamar poético. La experiencia puede adoptar esta o aquella forma, pero es siempre un ir más allá de sí, un romper los muros temporales, para ser otro. Como la creación poética, la experiencia del poema se da en la historia, es historia y, al mismo tiempo, niega a la historia. La poesía no es nada sino tiempo, ritmo perpetuamente creador.

GÉNERO LÍRICO

Son las obras en que predomina lo subjetivo, es decir, en las que el autor expresa sus sentimientos, emociones y estados de ánimo.

En las obras líricas el autor emplea las palabras no solo por su significado, sino también por su musicalidad; suele alterar el orden común de las oraciones (hipérbaton), así como emplear imágenes y símbolos como recursos estéticos.

Existe una variada clasificación de obras líricas, entre las que podemos considerar de manera general: la oda, el himno, la canción, el madrigal, la elegía, el soneto, la copla, el cantar, la redondilla, la décima.

En general se acostumbra identificar al género lírico con la poesía puesto que son semejantes, sin embargo, hay que precisar que la lírica es una parte de la poesía, en donde predomina, como ya se ha dicho, la actitud subjetiva del poeta.

Así, el concepto “poesía” es una expresión artística de la palabra por medio de la belleza, proviene del vocablo griego *poiesis*, que significa hacer, crear.

Hay diferentes tipos de obras poéticas, ya sean dramáticas, épicas o líricas propiamente (en las que la expresión es evocadora y, por lo general, breve por su intensidad emotiva).

Es importante aclarar que poesía no es solamente lo que se escribe en verso, pues también puede estar escrita en prosa poética.

ELEMENTOS FORMALES DEL VERSO CLÁSICO

El poeta es esencialmente un creador y, por ello, solo él puede decidir la forma de expresarse. Hay que recordar que en el transcurso de la historia, la poesía ha ido conformando su estructura mediante una serie de elementos formales, tales como: la estrofa, el metro, la rima y el ritmo; formas bajo las que comúnmente se presenta la escritura de la poesía clásica. Para mejorar la comprensión de cada una de ellas es necesario ampliarlas y explicarlas:

Estrofas. De manera general, una estrofa es la unión de varios versos (renglones) determinados por ciertas características como la rima, el metro y el ritmo. Nunca habrá estrofas de un verso, siempre se considerarán tales a partir de dos versos como mínimo y un máximo de 14.

Métrica o metro. En español, la medida de los versos se cuenta por el número de sílabas llamadas poéticas de acuerdo con determinadas dispensas métricas que las diferencian de las sílabas ortográficas.

Un verso para poder contar con métrica debe poseer mínimo dos sílabas y máximo 16. De acuerdo con lo anterior, habrá versos de arte menor, que tendrán de dos a ocho sílabas, y

versos de arte mayor, que tendrán de nueve a 16 sílabas (versos alejandrinos).

Para poder medir las sílabas poéticas de un verso, decíamos líneas arriba, se deben emplear ciertas dispensas métricas que son:

- La sinalefa. Consiste en unir en una sola sílaba las vocales final e inicial de una palabra. Deben considerarse también aquellas palabras que inicien con h.
- La dialefa o hiato. Es la separación de la vocal inicial o final de una palabra para formar una sílaba independiente.
- La sinéresis. Consiste en la formación de un diptongo forzado donde normalmente no debería haberlo.
- La diéresis. Es la que deshace un diptongo formal para crear dos sílabas poéticas.
- La palabra aguda. Si en un verso la última palabra es aguda, deberá sumarse el número total de sílabas y agregar una.
- La palabra esdrújula. Si en un verso la última palabra es esdrújula, se sumará el número total de sílabas menos una.

Ritmo. Es el elemento esencial en toda manifestación artística y es una medida interna del verso, a diferencia del metro, que es una medida externa. Se definirá como la armonía que procede de la acertada periodicidad de los acentos distribuidos a lo largo del verso.

Otra definición sería: el ritmo resulta de alternar pausas y acentos (sílabas acentuadas con sílabas átonas) produciendo una musicalidad muy especial. Como regla general y absoluta, todo verso castellano debe llevar el acento en la penúltima sílaba, lo que lo hace ser un verso grave. Al acento que recae en dicha sílaba se le denomina axis rítmico, que debe considerarse especialmente cuando el verso termina en palabra aguda o esdrújula (el acento axis puede ser prosódico u ortográfico).

Ejemplo:

Yo – soy – el – fle - co – DEO – ro
De – la – le – ja – naes – TRE – lla
Yo – soy – de – laal – ta – LU – na
La – luz – ti – biay – se – RE- na

El otro tipo de acento que predomina en el verso es el llamado acento rítmico, que incluye el acento axis. Este recae en diferentes sílabas a lo largo de todo el verso. El acento rítmico también puede ser ortográfico o prosódico.

Rima. En general se denomina tal a la igualdad o semejanza que existe entre los versos a partir de la última vocal acentuada en una sílaba.

Existen dos tipos de rima: consonante o consonantada y asonante o asonantada.

La rima es consonante o consonantada cuando la igualdad es total desde la vocal acentuada (incluyendo consonantes).

Ejemplo:

En una noche oscURA
Con ansia de amores inflamADA
Oh dichosa ventURA
Salí sin ser notADA
Estando ya mi casa sosegada

La rima asonante o asonantada será aquella en que solo las vocales son iguales (las consonantes pueden ser diferentes). Si los versos no cumplen con esta condición entonces se denominan blancos porque no riman de ninguna manera.

Ejemplo:
¡Qué hermoso ver el día!
Coronado de fuego levantarse
Y un beso de lumbre
Brillar las olas y encuadernarse el Aire.

FORMAS DE EXPRESIÓN PARA EL GÉNERO LÍRICO (Recursos del lenguaje)

Metáforas. Pueden definirse como la confrontación de dos cosas sin ningún sentido común; también se define como una comparación a la que le falta la conexión “como”; o finalmente, metáfora es una comparación entre dos conceptos aparentemente diferentes pero que se relacionan mediante la evocación de un tercero que los sintetiza.

Símil o comparación. Es la similitud de dos cosas distintas pero con un fin común; figura retórica de pensamiento que enriquece la referencia hacia una realidad mediante una relación expresa de semejanza con otra. La comparación también puede definirse como la confrontación de dos conceptos aparentemente distintos pero que tienen algo parecido que los asemeja. Dichos conceptos se unen mediante el nexos como.

Imagen. De manera general es un lenguaje emotivo, imaginativo y universal. Es la representación de objetos, seres, cosas o conceptos abstractos hecha con viveza y colorido. Son estímulos que despiertan sensaciones en los individuos mediante detalles evocados por los sentidos. Ejemplo: “Tu nombre me sabe a hierba”.

Alegoría. Es una serie de metáforas en las que la imagen no es descriptiva, sino reveladora de un significado oculto; se entiende también como una descripción en sentido figurado. Se trata de una metáfora que se continúa en una serie de comparaciones.

Después de la lectura de los textos, reflexiona sobre los elementos que consideres necesario revisar. Incluye en tu registro de aprendizaje los conceptos o aspectos nuevos que consideres enriquecen tu estudio, puedes utilizar algún organizador de información para apoyar el análisis.

Desafío 5
LA TRADICIÓN POÉTICA EN OTRAS LENGUAS

Contexto

La poesía Flor Morada, flor mía es una poesía escrita en mixteco, tomada de la serie Hacedores de las Palabras. “Las historias tramadas en el hilo del tiempo son palabras que tejen el testimonio escrito de un legado cuyo valor es incalculable. Los autores, los hacedores de las palabras, son niños indígenas de diversas regiones del país que, en sus lenguas, cuentan, y con ello conservan, la herencia cultural que poseen: lo que viven, saben y ven.” En este caso es una poesía de un niño de los Valles de la Sierra Mixteca, en el estado de Oaxaca. A menudo, la poesía se transmite a los niños en forma de una canción.

Desafío

Lee el poema e identifica cuál es su estructura en mixteco y en español y compara con los elementos que hemos estudiado en los otros desafíos de esta Unidad. ¿Cuáles son los patrones en los sonidos en cada versión del poema?

ITAJA'ANDI'I, SAAMA NI NI
(Mixteco)

Ita ja'a ndi'i sama ni lu'u
Ita sanuni tivo tivo luu.
Rum rum sa'a tivo luu

Nuyuku, nuyuku kua'an tivo luu.
Ntuku ti ita ti'ivi ti' vii.
Yoo u'un iñu, uja, yoo una, yoo inn.

Jita tivo luu.
Rum, rum vi tivo luu.

Nu ita nuu ita kua'an tivo luu.
Ntukuti tuxi ti'ivi ti' vii.
Ntukuti ntu'ute nu toto, ichi, ntu'ute.
Nu yau i chi ti.

FLOR MORADA, FLOR MÍA

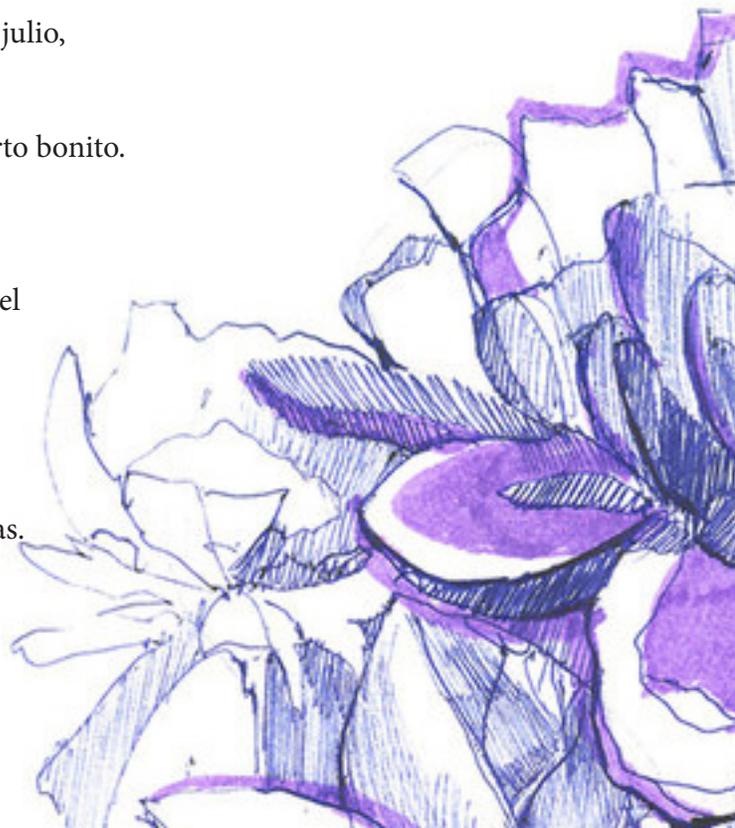
Flor morada, flor mía,
flor morada, flor mía,
flor morada de chupamirto.

Rum, rum, hace el
chupamirto,
de cerro en cerro va el
chupamirto,
anda de miel en miel.

Mes de mayo, junio, julio,
agosto, septiembre,
canta el chupamirto,
rum, rum, chupamirto bonito.

De flor en flor
va el chupamirto,
anda en busca de miel
chupa que chupa.

Se baña en el agua
del maguey
y bebe el agua
que hay en las piedras.

Organiza y registra lo que comprendiste.

Después de la lectura en ambas lenguas, reflexiona sobre la poesía en mixteco y su traducción al español. Para ello, puedes apoyarte de las siguientes preguntas: ¿Cuál es el tema central? ¿Qué características y recursos se emplean en ella? En tu comunidad, ¿Hay hablantes de alguna lengua indígena? De ser el caso, sabes ¿Qué lengua indígena hablan o hablaron tus familiares o algún integrante de la comunidad? ¿Sabes alguna poesía en lengua indígena? Consulta a tus papás y compañeros y escribe la poesía en su lengua originaria y en español.

REVISA TU AVANCE

Se recomienda que al enfrentarte a un desafío leas con atención los propósitos y las orientaciones que vienen en el texto; estas te permitirán sacar provecho al texto y te ayudarán a que asimiles las competencias que pretenden desarrollarse con el estudio de esta Unidad.

Una vez que hayas concluido alguno de los desafíos, será importante que analices en qué punto o puntos del trayecto de aprendizaje fortaleciste el conocimiento, con la finalidad de que en estudios posteriores puedas desarrollar otras habilidades o profundizar en los aspectos que ya trabajaste. Es importante señalar que no todos los desafíos permiten que se desarrollen las mismas habilidades; pero eso también depende del enfoque que se le dé al estudio.

Al revisar el trayecto de aprendizaje, se evidenciará qué aspectos del conocimiento y de la disciplina se han logrado rescatar y en cuáles hace falta ahondar. De la misma manera, saldrá a la vista que las partes que conforman el trayecto no tienen distintos niveles de facilidad o dificultad; sólo son diferentes y te permiten reconocer aspectos diversos de lo que se está estudiando y de lo que se considera elemental que se construya cuando se estudia el texto propuesto.

