

INTRODUCCIÓN A LA POESÍA

Importante:

Al final de esta presentación hay un enlace a una prueba corta de Google Form. Debe obtener al menos un 80% en la prueba para aprobarla.

Le exhortamos a que estudie el módulo con detenimiento antes de tomar la prueba.

Objetivos

- Entender qué es la poesía y cómo acercarse a ella
- Conocer diferentes estructuras poéticas
- Identificar el lenguaje poético y las figuras retóricas
- Aprender a encontrar los temas de un texto
- Usar la deducción para lograr el análisis del poema

¿QUÉ ES POESÍA?

1. f. Manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. (RAE).

¿Qué es poesía?

- Según esta definición, los límites son pocos. La poesía es casi todo trabajo con las palabras. Sin embargo, a veces incluso este criterio se queda corto.
- Un poema es una interpretación del mundo, una manera de materializar los sentimientos, las actitudes, las situaciones o momentos particulares, en un lenguaje nuevo para explicarlos y entenderlos mejor.

Por esto es que la poesía, como el lenguaje mismo, no solo se limita a las palabras.

¿Tiene reglas la poesía?

- A pesar de que la poesía ha ido deshaciéndose de sus límites, esta comenzó haciendo uso de ciertas estructuras, precisamente como un reto o un juego con el lenguaje.
- Estas estructuras **no** son reglas, ni son obligatorias en la práctica de la poesía.
- Sin embargo, todavía se usan y gran parte de nuestro cánón se compone de su uso. Por esto, es importante conocerlas para entender con qué propósitos se emplean.

Estructura y métrica

- El poema normalmente está compuesto de versos, que son las "líneas" del poema.
- Estos versos se dividen en sílabas. La cantidad de sílabas puede ser indispensable para la estructura y ritmo.
- Los versos se organizan en estrofas (bloques de líneas) que proveen estructura, estética o significado al texto.
- Esta estructura puede ser totalmente libre o estar regida por reglas preestablecidas, como el número de sílabas dentro de un verso, la cantidad de versos dentro de una estrofa e incluso la cantidad de estrofas dentro de un texto completo.

¿Qué es la rima?

- Aparte de la cantidad de sílabas, versos o estrofas, la rima se considera una parte importante de la estructura de un poema.
- La RAE define la rima como la "identidad de sonidos (...) a partir de la última vocal acentuada en dos o más versos".
- Existen dos tipos básicos de rima: asonante y consonante
 - Asonante - Se llama rima asonante cuando solo los sonidos vocálicos son idénticos.
Ej. "casa" y "guayaba"
 - Consonante - Por otro lado, para ser rima consonante tanto las vocales como las consonantes deben ser idénticas.
Ej. "casa" y "masa"

Rima asonante

"Cumpleaños", de Ángel González
(España 1925-2008)

Yo lo noto: cómo me voy volviendo
menos cierto, confuso,
disolviéndome en el aire
cotidiano, burdo
jirón de mí, deshilachado
y roto por los puños.
Yo comprendo: he vivido
un año más, y eso es muy duro.
¡Mover el corazón todos los días
casi cien veces por minuto!

Para vivir un año es necesario
morirse muchas veces mucho.

Rima consonante

Sin título, de Andrés Neuman
(Argentina, 1977)

“He olvidado el reloj en tu casa, mi
vida,
y de repente pienso que si no vuelvo a
verte
viviré confundido y dejado a la suerte
del correr de las horas, con la pista
perdida.”

Lenguaje poético

- Puede denominarse como lenguaje poético todo juego con las palabras, o todo uso que se les dé con un propósito plurisignificativo. La poesía busca y usa la ambigüedad como herramienta.
- El uso del lenguaje poético se puede identificar a partir de diferentes figuras retóricas; técnicas específicas que se usan para explicar o resaltar una idea.
- Las figuras retóricas se pueden dividir en 2 categorías: los tropos y las figuras literarias.

Tropos

- Un tropo es la sustitución de una expresión por otra cuyo sentido es figurado. En este sentido, el tropo es el cambio de dirección de una expresión que se desvía de su contenido original para adoptar otro contenido. Algunos ejemplos incluyen:
 - Metáforas
 - Símil
 - Hipérbole
 - Metonimia
 - Sinécdoque
 - Antonomasia

Figuras literarias

- Son formas no convencionales de utilizar las palabras, en las que estas se emplean con sus acepciones habituales, pero se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Algunos ejemplos incluyen:

Figuras de repetición:

- Anáfora
- Polisíndeton
- Paronomasia
- Retruécano

Figuras lógicas:

- Antítesis
- Paradoja
- Oxímoron

Figuras de ficción:

- Personificación

Metáfora

- La metáfora presenta una relación entre dos imágenes distintas. Se usa un concepto, normalmente tangible, para explicar uno menos tangible.

Ejemplo:

“imagínate la piel sin **los erizos**”

- Ángel Antonio Ruiz Laboy (Puerto Rico, 1979)

Símil

- El símil es una comparación *explícita* entre dos elementos.

Ejemplo:

“Te entregas **como** un pillo, te envuelves **como** un regalo”

- PJ Sin Suela (Puerto Rico, 1989)

Hipérbole

- La hipérbole es una exageración al punto de lo imposible.

Ejemplo:

“Una corriente fría **rebanará** tus labios.”

- Homero Pumarol (República Dominicana, 1971)

Metonimia

- La metonimia es llamar al todo por el nombre de una de sus partes, o viceversa. También se puede ver como llamar a la obra por el nombre de su autor, o a un objeto por el nombre de su marca.

Ejemplo:

“viendo que sus **ojos** a la guerra van”

- Luis de Góngora (España, 1561-1627)

Sinestesia

- Es la mezcla de lo percibido a través de sentidos diferentes.

Ejemplo:

“Llegas con un **rojo frío** en la mirada”

- Nicole Yordán (Puerto Rico, 1993)

Antítesis

- La antítesis es el uso cercano de dos ideas opuestas, *pero que no presentan una contradicción.*

Ejemplo:

“Es tan *corto el amor*, y es tan *largo el olvido*.”

- Pablo Neruda (Chile, 1904-1973)

Paradoja

- La paradoja es una contradicción total.

Ejemplo:

“cediendo sonrisas, que **no son lo mismo** que palabras, **pero es igual.**”

- Amanda Hernández (Puerto Rico, 1990)

Oxímoron

- El oxímoron es una contradicción en palabras seguidas que, además, le atribuyen características contradictorias a algo.

Ejemplo:

“Es *hielo abrasador*, es *fuego helado*”

- Francisco de Quevedo (1580-1645)

Personificación

- La personificación, también llamada prosopopeya, consiste en darle características humanas a algo que no las tiene. Esto puede ser un animal, un objeto o cualquier concepto abstracto.

Ejemplo:

“El paisaje **grita** con su árida **garganta**”

- Nicole Cecilia Delgado (Puerto Rico, 1980)

Algunas figuras de estructura y repetición

- **Anáfora** – Comenzar varios versos con la misma palabra o frase
- **Polisíndeton** – Repetición de nexos (conjunciones “y”, “pero”, etc.)
- **Concatenación** – Comenzar un verso con la misma palabra con la que terminó el anterior
- **Aliteración** – La repetición constante de *un sonido* específico ("tres tristes tigres")
- **Hipérbaton** – Alterar el orden de las palabras en la oración (“Bastante bien escucho yo”)
- **Pleonasmo** - Dar información innecesaria o redundante ("lo vi con mis propios ojos")
- **Repetición** – Usar la misma palabra muchas veces con motivo de énfasis
- **Retruécano** – Repetición de palabras en orden diferente ("Vivir para comer o comer para vivir")

Cómo analizar el texto poético:

- Conociendo mejor los usos que hace el poeta del lenguaje y su forma, podemos acercarnos a lo más importante: el contenido.
- Lo primero que hay que hacer para analizar un texto poético es encontrar su idea principal. Para esto, conocer las figuras retóricas y las diferentes técnicas que usa el autor es sumamente importante.
- Teniendo en cuenta estos “disfraces” que se pueden usar, se deben buscar palabras claves que nos lleven a ese tema central.

Intenta analizar este poema. Anota lo que crees que el poema intenta expresar.

“Madrugada XII”, de Fernando Valverde (España, 1980)

Y recorrer al niño
que quiso parecerse
al hombre que no ha sido.

Y cada noche verle
llorar en los rincones.

Y cada noche oírle
decir que lo sabía.

Palabras claves

- Podemos empezar por el título. El título siempre será la primera clave. Se debe tener claro y presente todo el tiempo.
- Sin embargo, a veces no es tan fácil. No siempre podemos usar palabras que creemos "clave" para identificar el tema. Los autores también usan conceptos —como la ironía— para crear el poema. En ocasiones, simplemente usan el elemento sorpresa.
- **Por esto, es importantísimo leer el poema completo antes de hacer un juicio sobre él.**

Observemos el poema “Madrugada XII” de Fernando Valverde nuevamente

“**Madrugada XII**”, de Fernando Valverde (España, 1980)

Y recorrer al **niño**
que quiso parecerse
al **hombre** que **no ha sido**.

Y cada noche verle
llorar en los rincones.

Y cada noche oírle
decir que lo sabía.

Palabras claves

Posibles temas:

- Nostalgia
- Decepción/desilusión
- Niñez
- Pasado
- Añoranza
- Expectativas
- Arrepentimiento

Las palabras claves nos pueden ayudar a identificar la posible temática del poema.

Por ejemplo, una posible interpretación es que el hombre se enfrenta a una batalla interna al lamentar la persona en la que se ha convertido.

Palabras claves

- Los términos claves, al repetirse, crean un campo semántico como se ilustró en la diapositiva anterior.
- Campo semántico es el término que se utiliza para describir un conjunto de palabras con significados relacionados o que hacen referencias entre sí. Es dentro de este campo que se ubica el tema del poema.
- Por ejemplo, en el poema "Cumpleaños" el campo semántico está asociado a la disolución.

“Cumpleaños”, de Ángel González Muñiz

Yo lo noto: cómo me voy volviendo
menos cierto, **confuso**,
disolviéndome en aire
cotidiano, burdo
jirón de mí, **deshilachado**
y **roto** por los puños.

Yo comprendo: he vivido
un año más, y eso **es muy duro**.
¡Mover el corazón todos los días
casi cien veces por minuto!

Para vivir un año es necesario
morirse muchas veces mucho.

Para finalizar, haga clic sobre el enlace para tomar la prueba y enviar el informe a su profesor(a):

<https://forms.gle/pVAc1Fyi8jZMGHMfA>

¡Gracias por utilizar los servicios del

Conozca más sobre nuestros servicios virtuales:
<http://generales.uprrp.edu/competencias-linguisticas/>