

EL ARTE DE LA PALABRA

Un Informe Exhaustivo sobre la Creación
Poética

Alejandro G. Vera

**El Arte de la Palabra: Un Informe Exhaustivo sobre la
Creación Poética
Alejandro G Vera**

Introducción: La Esencia de la Poesía

La poesía, en su manifestación más profunda, elude la simplicidad de una definición categórica. Si bien se la describe comúnmente como literatura escrita en verso ¹, esta caracterización apenas roza la superficie de un fenómeno que es, a la vez, una forma de arte, un modo de conocimiento y una experiencia humana fundamental. La poesía es el espacio donde el lenguaje se libera de su función puramente utilitaria para explorar sus límites estéticos, sonoros y semánticos, convirtiéndose en un vehículo para la emoción, la reflexión y la revelación.

Grandes pensadores y poetas han intentado capturar su esencia. Para Jorge Luis Borges, la poesía no reside en el texto, sino en el encuentro entre el poema y el lector. Es un "hecho estético" que debe sentirse antes de ser analizado, una "cosa liviana, alada y sagrada", como la describió Platón, una definición que Borges prefería por su cualidad evocadora y no restrictiva.² La emoción, para Borges, es la prueba irrefutable de la presencia poética; sin ella, el análisis de la técnica es un ejercicio estéril.² En una línea similar, Octavio Paz concebía la poesía como un acto de reconciliación, un intento de restaurar la unidad perdida entre el ser humano y el mundo. A través del ritmo y la analogía, la poesía busca "instaurar un tiempo otro en el tiempo de la sucesión" y escapar de la alienación de la modernidad.³ Para Luis Cernuda, la creación poética surge de la tensión irresoluble entre "la realidad y el deseo" ⁴, un oficio al que el poeta se entrega con una fidelidad insobornable a su propia conciencia, convirtiéndose en un siervo de la palabra.⁵

El instrumento principal de esta alquimia es el **lenguaje connotativo**. A diferencia del lenguaje denotativo, que busca la descripción objetiva y unívoca, la poesía explora la polisemia, la subjetividad y el poder de sugerencia de las palabras.⁶ El lenguaje poético se centra en la forma misma del mensaje, en su belleza y musicalidad, permitiéndose licencias expresivas que alteran la gramática y la sintaxis convencionales para forjar nuevas formas de expresión.⁸

Sin embargo, un poema no es un artefacto inerte; es un evento comunicativo que se completa en el acto de la lectura. La **Teoría de la Recepción**, desarrollada por críticos como Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser, subraya el papel activo del lector en la construcción del significado. La obra literaria, según esta perspectiva, posee "espacios de indeterminación" que el lector llena con su propia imaginación y experiencia, actualizando el potencial semántico del texto en cada lectura.⁹ Esto nos lleva a una comprensión más profunda: la poesía es un proceso cognitivo. No se trata

solo de un objeto lingüístico, sino de un conjunto de estímulos diseñados para activarse en la mente del lector. Las figuras retóricas no son meros adornos, sino herramientas que activan "marcos" o "dominios conceptuales", como postula la teoría de la metáfora conceptual.¹¹ El ritmo y la forma no son casuales; guían la atención, modulan la emoción y estructuran la experiencia estética. Por lo tanto, este informe no se limitará a preguntar "¿qué significa un poema?", sino que buscará responder a una pregunta más fundamental: "¿cómo un poema crea significado en nosotros?". Exploraremos el taller del poeta, desde los cimientos de la métrica y el ritmo hasta las arquitecturas más complejas de las formas poéticas y la libertad del verso, para comprender el arte de la palabra en toda su riqueza y profundidad.

Parte I: Los Cimientos del Poema – Estructura y Sonido

Capítulo 1: Las Unidades Fundamentales: Verso, Estrofa y Poema

La arquitectura de un poema, desde su unidad más elemental hasta su estructura completa, se erige sobre tres pilares fundamentales: el verso, la estrofa y el poema mismo. Comprender estas unidades es el primer paso para analizar y construir cualquier obra poética.

El Verso

El **verso** es la unidad rítmica y melódica más pequeña de un poema, y se corresponde gráficamente con cada una de sus líneas.¹ A diferencia de la prosa, que fluye de manera continua, el verso se define por su pausa final (pausa versal), que le confiere una entidad rítmica propia.¹³ Sin embargo, un verso rara vez comunica un mensaje completo por sí mismo; necesita de otros versos para tejer un significado más amplio, funcionando como una nota en una melodía.¹

La Estrofa

La **estrofa** es un conjunto de versos organizados como una unidad estructural, a menudo caracterizada por un esquema de rima y una medida silábica consistentes.¹ Funciona de manera análoga a un párrafo en la prosa, agrupando una serie de versos que desarrollan una idea o una imagen dentro del poema.¹² Las estrofas se separan visualmente por un espacio en blanco, marcando una pausa rítmica y semántica mayor que la del verso.¹⁷

Los poemas que se organizan en estas unidades se denominan **poemas estróficos**. Por el contrario, los **poemas no estróficos**, como el romance o la silva, están compuestos por una serie continua de versos que no se agrupan en estrofas fijas.¹

Tipologías Estróficas Clásicas

La tradición poética hispánica ha consolidado una rica variedad de estrofas, cada una con su propia estructura y sonoridad. Conocerlas es esencial para entender la herencia formal sobre la que trabajan los poetas. A continuación, se presenta una tabla con algunas de las más relevantes.¹⁶

Nombre de la Estrofa	N.º de Versos	Arte	Esquema de Rima Típico	Ejemplo Breve (Fragmento)
Pareado	2	Mayor o Menor	AA, aa, Aa, aA	"Al que a buen árbol se arrima, / buena sombra le cobija." (Anónimo)
Terceto	3	Mayor	ABA BCB...	"En medio del invierno está templada / el agua dulce desta clara fuente, / y en el verano más que nieve helada."

				(Garcilaso de la Vega)
Tercerilla	3	Menor	a-a	"¡Triste de la nao / que no ve la playa! / ¡Triste del alma / que en el mundo se halla!" (Gil Vicente)
Cuarteto	4	Mayor	ABBA	"En tanto que de rosa y azucena / se muestra la color en vuestro gesto, / y que vuestro mirar ardiente, honesto, / enciende al corazón y lo refrena;" (Garcilaso de la Vega)
Serventesio	4	Mayor	ABAB	"Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, / y un huerto claro donde madura el limonero; / mi juventud, veinte años en tierras de Castilla; / mi historia, algunos casos que recordar no quiero." (Antonio Machado)
Redondilla	4	Menor	abba	"Hombres necios que acusáis / a la mujer sin razón, / sin ver que sois la ocasión / de

				lo mismo que culpáis." (Sor Juana Inés de la Cruz)
Cuarteta	4	Menor	abab	"Luz de la luna, / ¡qué blanca estás, qué fría! / ¡Qué extraña y qué lejana / sobre la tierra umbría!" (Gustavo A. Bécquer)
Quintilla	5	Menor	ababa, abaab, etc.	"Parece que se formó / al añadir 1 verso / a la redondilla, y Lope / las llamaba Redondillas / con esta forma que adoptó." (Adaptado de ²⁰)
Lira	5	Mayor y Menor	7a 11B 7a 7b 11B	"Si de mi baja lira / tanto pudiese el son, que en un momento / aplacase la ira / del animoso viento, / y la furia del mar y el movimiento." (Garcilaso de la Vega)
Sextilla	6	Menor	Variable (e.g., aabaab)	"Recuerde el alma dormida, / avive el seso e despierte / contemplando / cómo se pasa la vida, / cómo se

				viene la muerte / tan callando." (Jorge Manrique)
Octava Real	8	Mayor	ABABABCC	"Cerca del Tajo, en soledad amena, / de verdes sauces hay una espesura, / toda de hiedra revestida y llena, / que por el tronco va hasta el altura / y así la teje arriba y la encadena / que el sol no halla paso a la verdura; / el agua baña el prado con sonido, / alegrando la vista y el oído." (Garcilaso de la Vega)
Décima o Espinela	10	Menor	abbaaccddc	"Sueña el rico en su riqueza, / que más cuidados le ofrece; / sueña el pobre que padece / su misericordia y su pobreza; / sueña el que a medrar empieza, / sueña el que afana y pretende, / sueña el que agravia y ofende, / y en el mundo, en

				conclusión, / todos sueñan lo que son, / aunque ninguno lo entiende." (Calderón de la Barca)
--	--	--	--	--

Esta tabla no es exhaustiva, pero ofrece una visión panorámica de las arquitecturas estróficas que han definido la poesía en lengua española, proporcionando un marco de referencia para apreciar tanto la maestría de los poetas clásicos como las innovaciones de los modernos.

Capítulo 2: La Métrica – El Esqueleto del Verso

La métrica es la disciplina que estudia la medida de los versos, su estructura y sus combinaciones, constituyendo uno de los pilares de la poesía tradicional.¹⁷ Medir un verso no es simplemente contar sus sílabas gramaticales, sino realizar un

cómputo silábico que atiende a fenómenos fónicos específicos y a una serie de convenciones conocidas como licencias poéticas.¹⁷

El Cómputo Silábico y las Licencias Poéticas

El cómputo silábico es el procedimiento para determinar el número de sílabas métricas de un verso. Para ello, el poeta y el analista deben considerar las siguientes licencias, que permiten ajustar la medida del verso para mantener la regularidad rítmica del poema.¹

- **Sinalefa:** Es la licencia más común y consiste en unir en una sola sílaba métrica la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la palabra siguiente.¹ Por ejemplo, en el verso de Góngora "me-ta um-bro-sa al- va-que-ro-con-ven-ci-do", las uniones "ta-um" y "sa-al" forman sinalefas, reduciendo el número de sílabas.¹
- **Hiato:** Es el fenómeno contrario a la sinalefa. Consiste en no unir las vocales contiguas de dos palabras, contándolas en sílabas separadas.¹⁷ Se utiliza para alargar un verso o por razones eufónicas, como cuando una de las vocales es

tónica. Por ejemplo: "sin / nin / gu / na / no / ti / cia".¹⁷

- **Sinéresis:** Ocurre dentro de una misma palabra y consiste en unir en una sola sílaba métrica dos vocales que gramaticalmente forman un hiato (generalmente dos vocales abiertas como 'a', 'e', 'o').¹ Por ejemplo, la palabra "poesía" (po-e-sí-a) podría medirse como poe-sí-a mediante sinéresis para ajustar el verso.
- **Diéresis:** Es el fenómeno opuesto a la sinéresis. Consiste en separar un diptongo, contándolo como dos sílabas para alargar el verso. A menudo, el poeta lo indica con el signo de la diéresis (¨) sobre la vocal débil.¹ Por ejemplo, Fray Luis de León escribe "mun-da-nal-ru-ï-do" para que la palabra "ruido" (rui-do) tenga tres sílabas métricas (ru-ï-do) en lugar de dos.¹

Ley del Acento Final

Una vez contadas las sílabas y aplicadas las licencias, el cómputo final depende de la acentuación de la última palabra del verso. Esta regla es fundamental en la métrica española y busca compensar la duración de las diferentes terminaciones de palabra.¹²

1. **Si la última palabra es aguda (oxítona):** Se suma una sílaba al cómputo total (+1). Por ejemplo, un verso de 7 sílabas gramaticales que termina en palabra aguda se cuenta como un octosílabo (7+1=8).¹⁸
2. **Si la última palabra es grave o llana (paroxítona):** El número de sílabas métricas coincide con el número de sílabas contadas. No se suma ni se resta nada.¹⁷
3. **Si la última palabra es esdrújula (proparoxítona):** Se resta una sílaba al cómputo total (-1). Por ejemplo, un verso de 9 sílabas gramaticales que termina en palabra esdrújula se cuenta como un octosílabo (9-1=8).¹²

Clasificación de los Versos

Según su medida, los versos se clasifican en dos grandes grupos ¹:

- **Versos de Arte Menor:** Aquellos que tienen ocho sílabas o menos. Son característicos de la poesía popular y tradicional. Se nombran con letra minúscula al analizar la rima (a, b, c). Los más comunes son ¹⁷:

- **Octosílabo (8 sílabas):** El verso por excelencia de la lírica popular española, presente en romances, coplas y villancicos.¹⁷
- **Heptasílabo (7 sílabas):** Frecuentemente combinado con el endecasílabo en estrofas como la lira o la silva.¹⁷
- **Hexasílabo (6 sílabas):** Común en romancillos y canciones.¹⁷
- Otros: Bisílabos (2), trisílabos (3), tetrasílabos (4) y pentasílabos (5).
- **Versos de Arte Mayor:** Aquellos que tienen nueve sílabas o más. Son propios de la poesía culta. Se nombran con letra mayúscula al analizar la rima (A, B, C). Los más importantes son ¹⁷:
 - **Endecasílabo (11 sílabas):** El verso más prestigioso de la lírica culta, importado de Italia durante el Renacimiento por Garcilaso de la Vega y Juan Boscán. Es la base del soneto, la lira y la octava real.¹⁷
 - **Aleandrino (14 sílabas):** Verso solemne, muy utilizado en la Edad Media por el Mester de Clerecía (en la cuaderna vía) y recuperado con gran éxito por los poetas modernistas.¹⁷
 - Otros: Eneasílabo (9), decasílabo (10), dodecasílabo (12).

Los versos de doce sílabas o más se consideran **versos compuestos**. Están divididos en dos partes llamadas **hemistiquios** por una pausa interna fuerte llamada **cesura**. Cada hemistiquio funciona como un verso independiente a efectos métricos, aplicándosele la ley del acento final a cada uno.¹ Por ejemplo, un verso alejandrino se compone de dos hemistiquios de siete sílabas (7+7).

Capítulo 3: El Ritmo – El Corazón Latente del Poema

El ritmo es la musicalidad del poema, el elemento que le confiere cadencia y estructura sonora, facilitando su memorización y su impacto emocional.⁶ Aunque a menudo se asocia con la métrica y la rima, el ritmo es un fenómeno más profundo y complejo. Se define como la repetición periódica y pauta de ciertos elementos a lo largo de la composición, siendo los acentos de intensidad los más determinantes en la poesía española.¹⁷

Análisis del Ritmo Acentual

La distribución de las sílabas tónicas (acentuadas) y átonas (inacentuadas) dentro del verso crea un patrón rítmico. Todas las palabras tienen un acento prosódico (la sílaba que se pronuncia con más fuerza), aunque no siempre lleve tilde ortográfica.²⁵ La correcta identificación de estos acentos es clave para analizar el ritmo.

- **Clasificación de los Acentos en el Verso:**

1. **Acento Estrófico:** Es el acento más importante y fijo. Recae siempre en la penúltima sílaba métrica del verso. Por ejemplo, en un endecasílabo (11 sílabas), el acento estrófico cae en la décima sílaba; en un octosílabo (8 sílabas), en la séptima. Este acento es una constante que define el tipo de verso y unifica rítmicamente todos los versos de un poema.¹⁷
2. **Acentos Rítmicos:** Son los acentos que coinciden con las posiciones pares o impares del acento estrófico. Si el acento estrófico está en una sílaba par (ej., la décima en un endecasílabo), los demás acentos que caigan en sílabas pares (2ª, 4ª, 6ª, 8ª) serán rítmicos. Si el acento estrófico es impar (ej., la séptima en un octosílabo), los acentos en sílabas impares (1ª, 3ª, 5ª) serán rítmicos. Estos acentos refuerzan el patrón del verso.²⁷
3. **Acentos Extrarrítmicos:** Son los que no coinciden con la paridad del acento estrófico y no están junto a un acento rítmico. Por ejemplo, si el acento estrófico es par, un acento en una sílaba impar sería extrarrítmico. Aportan variedad al ritmo.²⁷
4. **Acento Antirrítmico:** Es el que recae en la sílaba inmediatamente anterior a un acento rítmico. Se considera que produce un efecto cacofónico o de tensión, rompiendo la fluidez del verso. Por ejemplo, en un octosílabo con acento estrófico en la 7ª, un acento en la 6ª sería antirrítmico. Los poetas pueden usarlo deliberadamente para crear incomodidad o énfasis.²⁷

- **Pies Métricos:**

Aunque la métrica española es fundamentalmente silábica, el análisis del ritmo acentual puede beneficiarse del concepto de pies métricos, heredado de la poesía clásica grecolatina. Un pie es una unidad rítmica formada por una combinación de sílabas tónicas (–) y átonas (U). Los principales son 27:

- **Binarios:**

- **Troqueo:** (– U) – Fuerte, átona.
- **Yambo:** (U –) – Átona, fuerte.

- **Ternarios:**

- **Dáctilo:** (– U U) – Fuerte, átona, átona.
- **Anfíbraco:** (U – U) – Átona, fuerte, átona.
- **Anapesto:** (U U –) – Átona, átona, fuerte.

Identificar la predominancia de un tipo de pie en un verso o poema permite describir

su ritmo de forma más precisa. Por ejemplo, un verso con un ritmo ascendente y dinámico podría ser predominantemente yámbico o anapéstico.

El Ritmo como Sistema Holístico

El concepto de ritmo trasciende la mera disposición de acentos. Es una fuerza cohesiva que opera en todos los niveles del poema, creando patrones de repetición que unifican la obra. Esta visión más amplia del ritmo se puede desglosar en tres categorías interconectadas ²⁶:

1. **Ritmo Fonético:** Es el más evidente y se basa en la repetición de fenómenos sonoros. Incluye no solo la alternancia de acentos (cláusulas tónicas), sino también la repetición de sonidos específicos, como la **aliteración** (repetición de un fonema) o la **onomatopeya** (imitación de un sonido real). Un poeta puede construir un poema musicalmente coherente basándose únicamente en la repetición de una cláusula rítmica (ej., U-U), incluso sin rima ni métrica regular.²⁶
2. **Ritmo Semántico:** Se logra mediante la repetición de significados o estructuras sintácticas. Figuras como la **anáfora** (repetición de palabras al inicio de los versos), el **paralelismo** (repetición de la misma estructura sintáctica) o la **gradación** (sucesión de elementos en orden de intensidad) crean un ritmo de pensamiento. El lector anticipa la estructura y siente la cadencia de las ideas que se repiten y evolucionan.²⁶
3. **Ritmo Simbólico o Ideográfico:** Es el más sutil y subjetivo. Se genera por la recurrencia de imágenes, símbolos y tropos a lo largo del poema. La repetición de una **metáfora** central, la aparición de un **símbolo** recurrente (como la luna en la poesía de Lorca) o el uso de sinónimos para referirse a una misma idea crean un eco conceptual que el lector percibe "con el espíritu" más que con el oído.²⁶

Esta concepción holística revela que un poeta magistral no solo maneja la acentuación de sus versos, sino que orquesta una sinfonía de repeticiones a nivel fónico, sintáctico y simbólico. La aliteración de un verso, la anáfora de una estrofa y la metáfora central de un poema no son elementos aislados; todos contribuyen al **ritmo total** de la obra, creando una experiencia estética unificada y profundamente resonante.

Capítulo 4: La Rima – La Música de las Terminaciones

La rima es uno de los recursos sonoros más reconocibles de la poesía. Se define como la repetición total o parcial de sonidos entre dos o más versos, a partir de la última vocal acentuada.¹⁴ Su función principal es crear

musicalidad y cohesión, conectando los versos entre sí y ayudando a estructurar la estrofa. Además, facilita la memorización del poema.²³

Tipos de Rima

En la poesía española, se distinguen fundamentalmente dos tipos de rima ¹:

1. **Rima Consonante (o Perfecta, Total):** Se produce cuando todos los fonemas, tanto vocales como consonantes, coinciden a partir de la última vocal tónica. Es una rima más sonora y exigente.¹
 - Ejemplo:Érase un hombre a una nariz pegado; (A)
érase una nariz superlativa, (B)
érase una nariz sayón y escriba, (B)
érase un peje espada muy barbado. (A)
(Francisco de Quevedo, "A un hombre de gran nariz") 6
2. **Rima Asonante (o Imperfecta, Parcial):** Se produce cuando solo coinciden los sonidos vocálicos a partir de la última vocal tónica, mientras que las consonantes pueden variar. Es una rima más sutil y suave que la consonante.¹
 - Ejemplo:Estaba la pájara pinta
sentada en su verde limón.
con el pico recoge la rama.
con la rama recoge la flor.
(Anónimo)
En este caso, "pinta" rima con "rama" en asonante (vocales a-a), y "limón" con "flor" (vocal o).

Esquemas de Rima

La disposición de la rima a lo largo de la estrofa se denomina **esquema de rima** y se

representa con letras (minúsculas para el arte menor, mayúsculas para el arte mayor).¹⁸ Los esquemas más comunes son:

- **Rima Continua o Monorrima:** Todos los versos de la estrofa riman entre sí (AAAA, aaaa). Es típica de la cuaderna vía medieval.²⁹
- **Rima Pareada o Gemela:** Los versos riman de dos en dos (AABB, aabb).²⁹
- **Rima Abrazada:** El primer verso rima con el cuarto, y el segundo con el tercero (ABBA, abba). Es el esquema característico de los cuartetos y las redondillas.¹
- **Rima Cruzada o Encadenada:** El primer verso rima con el tercero, y el segundo con el cuarto (ABAB, abab). Es propia de los serventesios y las cuartetos.¹⁹

La Rima Interna

Más allá de la rima final, existe un recurso más sutil y elaborado: la **rima interna**. Esta se produce cuando una palabra del interior de un verso rima con la palabra final de ese mismo verso o de otro cercano.³¹ A menudo, la rima se establece entre la palabra final del primer hemistiquio de un verso compuesto y la palabra final del verso.³²

La rima interna no estructura la estrofa de la misma manera que la rima final, pero añade una capa de musicalidad y cohesión interna, creando ecos y resonancias que enriquecen la textura sonora del poema. Garcilaso de la Vega fue un maestro en su uso, como se aprecia en su *Égloga III*:

El curso acostumbrado del ingenio,
aunque le falte el genio que lo mueva,
con la fuga que lleva corre un poco,
y aunque este está ora loco, no por eso...
(Garcilaso de la Vega) 31

En este fragmento, "ingenio" rima internamente con "genio", y "lleva" con "mueva" (aunque esta última es final), mientras que "poco" rima con "loco". Este juego de correspondencias sonoras crea una melodía interna que fluye a través de los versos.

Poesía sin Rima

No toda la poesía se basa en la rima. La poesía moderna, en particular, ha explorado formas que prescinden de ella, buscando el ritmo por otros medios. Es fundamental distinguir entre las diferentes modalidades de versos sin rima ¹:

- **Verso Suelto:** Es un verso que no rima dentro de un poema que, en su mayoría, sí está rimado. Actúa como una excepción deliberada.¹
- **Verso Blanco:** Son versos que se ajustan a una métrica regular (por ejemplo, todos son endecasílabos) pero carecen de rima. El ritmo se sostiene exclusivamente en la medida y la acentuación. Es muy común en el teatro isabelino (Shakespeare) y en poetas como John Milton.¹
- **Verso Libre:** Es el que no se sujeta a ninguna norma métrica ni de rima. La longitud de los versos es irregular y no hay un patrón de rima reconocible. Es la forma predominante en la poesía contemporánea.¹

Estos conceptos, especialmente el verso blanco y el verso libre, marcan una transición fundamental en la historia de la poesía, abriendo el camino hacia formas de expresión más flexibles y personales que se explorarán en detalle en la Parte IV de este informe.

Parte II: El Lenguaje Figurado – El Alma del Poema

Si la métrica y el ritmo son el esqueleto y el corazón del poema, el lenguaje figurado es su alma. Es a través de las figuras retóricas que el poeta trasciende el lenguaje descriptivo y literal para crear nuevas realidades, evocar emociones complejas y ofrecer perspectivas inéditas del mundo. Estas herramientas no son meros adornos, sino mecanismos esenciales del pensamiento poético.⁶

Capítulo 5: Los Tropos – El Desplazamiento del Significado

Los **tropos** (del griego *trópos*, "dirección" o "giro") son figuras retóricas que consisten en la sustitución de una expresión por otra cuyo sentido es figurado.³⁴ Implican un cambio o desplazamiento en el significado de las palabras y constituyen el núcleo del lenguaje connotativo.³⁶

La Metáfora: El Corazón de la Poesía

La metáfora es, sin duda, el tropo más importante y estudiado. Se define como la identificación o comparación implícita entre dos elementos que pertenecen a realidades distintas, pero que guardan alguna semejanza.¹⁴ En su estructura básica, identificamos tres componentes³⁵:

- **Término real (o tenor):** El concepto del que se está hablando realmente.
- **Término imaginario (o vehículo):** La imagen con la que se identifica el término real.
- **Fundamento:** La semejanza o base de la comparación entre ambos.

Por ejemplo, en el verso de Miguel Hernández, "Es tu risa la espada más victoriosa"³⁹, la risa (tenor) se identifica con una espada (vehículo), basándose en la idea de que ambas pueden ser un arma poderosa (fundamento).

La metáfora no es solo un recurso decorativo; es una herramienta cognitiva fundamental. Como sugieren las teorías de la metáfora conceptual, nuestro sistema de pensamiento está estructurado metafóricamente. Comprendemos conceptos abstractos (como el amor, el tiempo o las ideas) en términos de experiencias concretas y físicas.¹¹ Por ejemplo, entendemos una discusión en términos de una guerra ("ganó el debate", "sus argumentos eran indefendibles"). La poesía explota esta capacidad del lenguaje para crear nuevas percepciones y reorganizar nuestra comprensión del mundo.⁴¹ Cuando un poeta utiliza una

metáfora deliberada, nos obliga a establecer una conexión novedosa, forzando a nuestro pensamiento a ir más allá de sus límites habituales.⁴⁰

La Metonimia y la Sinécdoque: Relaciones de Contigüidad

Aunque a menudo se confunden con la metáfora, la metonimia y la sinécdoque operan bajo un principio diferente: no la semejanza, sino la **contigüidad** o cercanía.

- **Metonimia:** Consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que guarda una relación de causalidad, procedencia, contenedor-contenido o autor-obra.¹⁴
 - Ejemplos: "Tomar una **copa**" (el contenedor por el contenido), "Leer a

Cervantes" (el autor por la obra), "La pluma es más fuerte que la **espada**" (el instrumento por la función).

- **Sinécdoto:** Es un tipo específico de metonimia en el que la relación es de inclusión: la parte por el todo, el todo por la parte, el género por la especie, el material por el objeto, etc..⁸
 - **La parte por el todo:** "Quedó sola con cuatro **bocas** que alimentar" (bocas por personas).⁴⁴ "Necesito un par de **manos** para esta obra" (manos por trabajadores).⁴³
 - **El todo por la parte:** "**Brasil** ganó el partido" (el país por el equipo).⁴²
 - **El material por el objeto:** "El caballero desenvainó el **acero**" (acero por espada).⁴³ En su poesía, Quevedo utiliza con frecuencia este recurso, por ejemplo, al referirse a un arma con el nombre del material "hierro".³⁹

Otras Figuras de Significación (Tropos)

- **Hipérbole:** Consiste en una exageración desmedida de las cualidades o acciones de algo o alguien para enfatizar una idea o provocar un efecto.¹⁴ Es un recurso central en la poesía satírica de Quevedo, como en su famoso soneto a una nariz: "érase una pirámide de Egipto, / las doce tribus de narices era".³⁶
- **Personificación o Prosopopeya:** Atribuye cualidades, acciones o sentimientos humanos a seres inanimados, animales o conceptos abstractos.⁶ Por ejemplo, en Federico García Lorca: "En el aire conmovido / mueve la luna sus brazos".³⁹
- **Sinestesia:** Es la fusión de sensaciones procedentes de distintos dominios sensoriales. Se describe una experiencia visual con términos auditivos, o una sensación táctil con adjetivos gustativos.¹⁴ Fue un recurso predilecto del Modernismo.⁴⁶ Un ejemplo clásico es el de Juan Ramón Jiménez: "verde chillón". O en Luis Cernuda: "En colores sonoros suspendidos".³⁷

Capítulo 6: El Arsenal del Poeta: Figuras de Dicción, Construcción y Pensamiento

Además de los tropos, que alteran el significado, existen otras figuras retóricas que operan sobre la forma del discurso: el sonido de las palabras (dicción), su orden (construcción) o su relación lógica (pensamiento).

Figuras de Repetición

Estas figuras crean ritmo, énfasis y cohesión a través de la recurrencia de elementos.

- **Aliteración:** Repetición de uno o varios sonidos (fonemas) en un mismo verso o estrofa para producir un efecto sensorial o musical.⁸ Ejemplo: "Con el **ala** aleve del leve **abanico**" de Rubén Darío.⁸
- **Anáfora:** Repetición de una o más palabras al principio de varios versos o frases sucesivas.¹⁴ Ejemplo: "**Tú** eras el huracán, y yo la alta / torre... / **Tú** eras el océano, y yo la enhiesta / roca..." de Bécquer.⁴⁷
- **Polisíndeton:** Uso deliberado y repetitivo de conjunciones (y, o, ni) para ralentizar el ritmo y dar un tono solemne o insistente.¹⁴ Ejemplo: "Hay un palacio **y** un río **y** un lago **y** un puente viejo...".²²

Figuras de Omisión

Estas figuras logran concisión y dinamismo al suprimir elementos que el contexto permite sobreentender.

- **Elipsis:** Omisión de una o más palabras en una frase sin que se altere la comprensión, ya que el contexto las suple.⁸ Su función es aportar agilidad, rapidez y energía al texto.⁵¹ Ejemplo: "A mi hermano le gusta el helado; a mi mamá, no" (se omite "le gusta").⁵⁰
- **Asíndeton:** Es lo contrario al polisíndeton. Consiste en la omisión de nexos o conjunciones en una enumeración para crear un efecto de rapidez, dinamismo y acumulación vertiginosa.¹⁴ Ejemplo: "Acude, corre, vuela, / traspasa la alta sierra, ocupa el llano" (Fray Luis de León).

Figuras de Alteración (o de Construcción)

- **Hipérbaton:** Alteración del orden sintáctico habitual y lógico de las palabras en una oración (sujeto-verbo-predicado).¹⁴ Es un recurso característico de la poesía

barroca, especialmente de Góngora, para imitar la sintaxis latina y crear un lenguaje más culto y enigmático. Un ejemplo célebre es el de Bécquer: "Volverán las oscuras golondrinas / en tu balcón sus nidos a colgar" (orden lógico: "Las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón").³⁸

Figuras de Pensamiento

Estas figuras se basan en la contraposición o combinación ingeniosa de ideas.

- **Antítesis:** Contraposición de dos palabras o ideas de significado opuesto para crear un contraste fuerte y resaltar una idea.³⁶ Ejemplo: "Es tan **corto** el amor y tan **largo** el olvido" de Pablo Neruda.³⁸
- **Paradoja:** Unión de dos ideas que, en apariencia, son contradictorias, pero que encierran una verdad profunda o una reflexión compleja.³⁸ Ejemplo: "Vivo sin vivir en mí, / y tan alta vida espero, / que **muelo porque no muero**" (Santa Teresa de Jesús).
- **Oxímoron:** Es una forma de paradoja que une dos términos de significado opuesto en un único sintagma, creando una imagen impactante.¹⁴ Ejemplos: "**hielo abrasador**", "**fuego helado**" (Quevedo), "**silencio atronador**".

Para ofrecer una herramienta de consulta completa, la siguiente tabla sistematiza una amplia gama de figuras retóricas con su definición, función y un ejemplo analizado.

Figura	Definición	Función Poética	Ejemplo Analizado
Anadiplosis	Repetir al final de un verso o frase la misma palabra con la que empieza el siguiente.	Encadenar ideas, crear un ritmo progresivo y enfático.	"Ideas sin palabras / palabras sin sentido" (Bécquer). La repetición de "palabras" conecta la falta de sustancia con la falta de significado, creando una cadena lógica y rítmica.
Epanadiplosis	Empezar y terminar un verso o frase con la misma palabra.	Crear un efecto circular, de cierre o de énfasis en una idea central.	" Verde que te quiero verde " (Lorca). La repetición enmarca el verso, convirtiendo el

			color en una obsesión y un leitmotiv.
Paralelismo	Repetición de la misma estructura sintáctica en varias frases o versos.	Crear ritmo, simetría y resaltar la relación (de similitud u oposición) entre las ideas.	" Tu frente serena y firme, / tu risa de agua sonora" (Miguel Hernández). La estructura (pronombre posesivo + sustantivo + adjetivo) se repite, creando un ritmo equilibrado para describir a la amada.
Quiasmo	Repetición de estructuras sintácticas, pero invirtiendo el orden de los elementos en la segunda. (A-B, B-A).	Crear un contraste ingenioso, un juego de espejos que invita a la reflexión.	"Ni son todos los que están , / ni están todos los que son ". La inversión de "estar" y "ser" crea un juego conceptual sobre la apariencia y la esencia.
Retruécano	Repetir una frase invirtiendo el orden de sus términos para que adquiera un significado diferente y contrapuesto.	Generar un juego de ingenio, una antítesis aguda y conceptual.	"¿Siempre se ha de sentir lo que se dice ? / ¿Nunca se ha de decir lo que se siente ?" (Quevedo). La inversión cuestiona la relación entre sentimiento y expresión.
Apóstrofe	Interrumpir el discurso para dirigirse con vehemencia a un interlocutor (real o imaginario, presente o ausente).	Aumentar el tono emocional del poema, hacerlo más directo y dramático.	" Olas gigantes que os rompéis bramando... / ¡Llevadme con vosotras!" (Bécquer). El poeta se dirige directamente a las olas, expresando su desesperación.
Epíteto	Adjetivo que expresa una cualidad	Enfatizar una cualidad, crear un	"La blanca nieve", "la oscura noche". El

	inherente al sustantivo que acompaña, sin añadir información nueva.	efecto estético y solemne.	adjetivo no es informativo, sino que refuerza una imagen arquetípica.
Gradación	Enumeración de conceptos en orden ascendente (clímax) o descendente (anticlímax) de intensidad.	Crear un efecto de intensificación o de atenuación progresiva, generando tensión o alivio.	"En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada " (Góngora). La gradación descendente describe la desintegración total.

Parte III: Formas y Géneros Poéticos – Arquitecturas de la Palabra

La poesía, a lo largo de su historia, ha desarrollado estructuras fijas que funcionan como moldes para la expresión. Lejos de ser meras restricciones, estas formas poéticas ofrecen al poeta un marco sobre el cual construir significados complejos, jugar con las expectativas del lector y demostrar su maestría técnica. Este capítulo explora algunas de las arquitecturas más influyentes de la tradición poética.

Capítulo 7: El Soneto – Catorce Versos de Perfección

El soneto es, quizás, la forma estrófica más prestigiosa y duradera de la poesía occidental. Originario de Italia en el siglo XIII y perfeccionado por Francesco Petrarca, fue introducido en la literatura española en el siglo XVI por Juan Boscán y, sobre todo, por Garcilaso de la Vega, quienes lo adaptaron magistralmente a la sonoridad del castellano.¹⁷ Desde entonces, ha sido cultivado ininterrumpidamente por los más grandes poetas, desde el Siglo de Oro hasta la Generación del 27 y la actualidad.⁵³

Estructura Clásica

La estructura clásica del soneto es rigurosa y elegante ⁵⁶:

- **Composición:** Catorce versos de arte mayor, casi siempre endecasílabos (11 sílabas).
- **Estrofas:** Se organiza en dos cuartetos (estrofas de cuatro versos) y dos tercetos (estrofas de tres versos).
- **Rima:** La rima es consonante. El esquema más tradicional es **ABBA ABBA** en los cuartetos. Los tercetos admiten más variedad, siendo las combinaciones más comunes **CDC DCD** (encadenada) y **CDE CDE** (alterna).⁵⁷
- **Estructura Temática:** El soneto no es solo una forma métrica, sino también una estructura lógica. Tradicionalmente, los dos cuartetos presentan el tema, plantean un problema o describen una situación. Los dos tercetos, a menudo introducidos por un giro conceptual o emocional conocido como *volta*, ofrecen una reflexión, una conclusión o una resolución al conflicto planteado en los cuartetos.⁵⁷

Análisis de Caso 1: "Amor constante más allá de la muerte" de Francisco de Quevedo

Este soneto es una de las cumbres de la poesía barroca española y un ejemplo paradigmático del conceptismo. Quevedo, inmerso en un contexto de decadencia y pesimismo, utiliza la rígida estructura del soneto para construir un argumento poderoso sobre la capacidad del amor para trascender la muerte.⁶⁰

Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra que me llevare el blanco día,
y podrá desatar esta alma mía
hora a su afán ansioso lisonjera;
mas no, de esotra parte, en la ribera,
dejará la memoria, en donde ardía:
nadar sabe mi llama la agua fría,
y perder el respeto a ley severa.
Alma a quien todo un dios prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
médulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejará, no su cuidado;
serán ceniza, mas tendrá sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.

- **Análisis:**

- **Estructura y Tema:** El poema sigue la estructura lógica del soneto a la perfección. Los cuartetos plantean la antítesis fundamental: la muerte (vv. 1-4) frente a la resistencia del amor (vv. 5-8). La muerte, con su "ley severa", puede destruir el cuerpo, pero el "mas" adversativo del verso 5 introduce el desafío. Los tercetos desarrollan la conclusión: la esencia del amor ("alma", "venas", "médulas") pervivirá.⁶⁰
- **Recursos Barrocos:** Quevedo despliega todo su arsenal conceptista. Utiliza un violento **hipérbaton** en el primer cuarteto para crear tensión y solemnidad.⁶⁰ Las **metáforas** son centrales: el amor es **fuego** ("ardía", "llama", "fuego", "ardido"), mientras que la muerte es **agua fría** (en alusión al río Leteo del olvido).⁶⁰ Esta antítesis clásica se carga de un nuevo vigor.
- **Gradación Final:** Los tercetos finales construyen una **gradación** magistral. El cuerpo se descompone en "ceniza" y luego en "polvo", pero en cada paso de esta aniquilación física, el amor no solo sobrevive, sino que dota de "sentido" a los restos, culminando en la célebre declaración: "polvo serán, mas polvo enamorado".⁶⁰ Es el triunfo del concepto sobre la materia.

Análisis de Caso 2: "Un soneto me manda hacer Violante" de Lope de Vega

Si el soneto de Quevedo es un monumento a la profundidad filosófica, el de Lope de Vega es una celebración del ingenio y la metapoesía. El poema es un juego en el que el acto de escribir un soneto se convierte en el tema del propio soneto.⁶²

Un soneto me manda hacer Violante,
que en mi vida me he visto en tal aprieto;
catorce versos dicen que es soneto;
burla burlando van los tres delante.
Yo pensé que no hallara consonante,
y estoy a la mitad de otro cuarteto;
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando,

y parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que voy los trece versos acabando;
contad si son catorce, y está hecho.

- **Análisis:**

- **Metapoesía y Humor:** Lope simula la dificultad y la angustia del poeta enfrentado a la forma fija ("en mi vida me he visto en tal aprieto"), pero mientras lo dice, va cumpliendo sin esfuerzo cada uno de los requisitos del soneto.⁶² Esta paradoja crea un efecto humorístico y desenfadado.
- **Lenguaje Coloquial:** A diferencia del tono solemne de Quevedo, Lope utiliza expresiones coloquiales como "burla burlando" o "entré con pie derecho", acercando el artificio poético al lector y desmitificando su dificultad.⁶²
- **Estructura Autoconsciente:** El poema avanza anunciando su propio progreso. En el primer cuarteto, cumple los primeros cuatro versos. En el segundo, supera el miedo a los cuartetos. En los tercetos, narra su entrada y su avance hasta el verso trece. El verso final es una apelación directa al lector que cierra el círculo de la creación de forma magistral.⁶² Este soneto demuestra que la forma fija no es una cárcel, sino un campo de juego para el ingenio.

Capítulo 8: La Oda – El Canto Elevado y Solemne

La **oda** (del griego *ōdé*, "canto") es una composición poética de tono elevado y solemne, destinada a alabar o exaltar a una persona, un objeto, un concepto o un acontecimiento.³⁷ Originalmente, en la Grecia antigua, era un poema cantado con acompañamiento musical.⁶⁴ Aunque hoy se destina a la recitación, conserva una cuidada musicalidad y un ritmo marcado.⁶³

Tipologías de la Oda

La tradición ha consolidado tres formas principales ⁶⁴:

1. **Oda Pindárica:** Nombrada por el poeta griego Píndaro, se caracteriza por su

estructura tripartita y solemne, diseñada para celebrar victorias atléticas o eventos públicos. Consta de **estrofa** (el "giro"), **antistrofa** (el "contragiro") y **epodo** (el "canto final"), con métricas complejas y variables.⁶⁵

2. **Oda Horaciana:** Inspirada en el poeta latino Horacio, es más íntima, reflexiva y contenida. Suele estar compuesta por estrofas más breves y regulares (cuartetos o pareados) y aborda temas filosóficos o morales, como la fugacidad del tiempo (*carpe diem*) o la alabanza de la vida sencilla (*beatus ille*).⁶⁴
3. **Oda Irregular:** Es una forma más libre que no sigue una estructura estrófica o métrica fija, permitiendo al poeta una mayor flexibilidad para adaptar la forma al contenido emocional del poema. Es la forma predominante en el Romanticismo y la poesía moderna.⁶⁵

Análisis de Caso 1: La Tradición Horaciana en Fray Luis de León

Fray Luis de León es el máximo exponente de la oda horaciana en la literatura española. Su poesía, deudora de la Biblia y del humanismo clásico, busca la paz espiritual a través del retiro y la contemplación de la armonía del universo.⁶⁷ Su "Oda a la vida retirada" es el ejemplo más célebre del tópico del

beatus ille ("dichoso aquel"), que ensalza la vida sencilla en el campo, lejos de las ambiciones y zozobras de la corte.

¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido!
(Fray Luis de León, "Oda a la vida retirada")

- **Análisis:**

- **Forma:** Fray Luis utiliza la **lira**, una estrofa de cinco versos (7a 11B 7a 7b 11B) introducida por Garcilaso, que resulta perfecta para el tono reflexivo y sereno de la oda horaciana. La combinación de heptasílabos y endecasílabos permite un ritmo pausado y musical.⁶⁹
- **Tema:** El poema es una exposición sistemática de la filosofía estoica y epicúrea. El yo lírico rechaza la ambición, la riqueza y el poder ("que no le enturbia el pecho / de los soberbios grandes el estado") y encuentra la

felicidad en la autosuficiencia, la paz interior y el contacto con una naturaleza idealizada (*locus amoenus*).⁶⁹

- **Estilo:** El lenguaje es sobrio, equilibrado y de una gran perfección formal, siguiendo el ideal renacentista de naturalidad y selección. Fray Luis logra una síntesis magistral entre el pensamiento cristiano y la sabiduría clásica de Horacio.⁷¹

Análisis de Caso 2: La Renovación del Género en Pablo Neruda

En el siglo XX, Pablo Neruda revolucionó el género de la oda con sus **Odas elementales** (1954). Neruda subvierte la tradición clásica al despojar a la oda de su solemnidad y dirigir su canto no a héroes o dioses, sino a los objetos más humildes y cotidianos de la vida: la cebolla, el tomate, el caldillo de congrio, los calcetines.⁶³

Cebolla,
luminosa redoma,
pétalo a pétalo
se formó tu hermosura,
escamas de cristal te acrecentaron
y en el secreto de la tierra oscura
se redondeó tu vientre de rocío.
(Pablo Neruda, "Oda a la cebolla")

• Análisis:

- **Democratización del Tema:** Al celebrar lo "elemental", Neruda realiza un acto poético y político. Encuentra lo universal y trascendente en lo concreto y accesible, dignificando la materia y la vida cotidiana del hombre común.⁷³
- **Forma y Verso:** Neruda abandona las estrofas fijas y la métrica regular. Utiliza un verso corto, a veces de una sola palabra, que visualmente se asemeja a la forma del objeto descrito. El ritmo es libre, dictado por la cadencia de la frase y la enumeración, lo que le da a sus odas una apariencia de columna vertebral en la página.
- **Lenguaje:** Aunque el tema es humilde, el lenguaje es rico en **metáforas** ("luminosa redoma", "vientre de rocío") y **personificaciones** ("la calle / te buscó para sus manos"). Neruda demuestra que la altura poética no depende de la nobleza del objeto cantado, sino de la mirada del poeta. Su proyecto es

un redescubrimiento del mundo a través de la palabra poética.

Capítulo 9: Formas de Origen Japonés – La Estética de la Brevedad y la Sugerencia

La influencia de la poesía japonesa en Occidente, especialmente a partir de las vanguardias de principios del siglo XX, introdujo formas poéticas que valoran la concisión, la sugerencia y una profunda conexión con la naturaleza. El haiku, el tanka y el haibun son las más representativas de esta estética.

El Haiku

El haiku es una composición poética de origen japonés extremadamente breve. Su estructura tradicional consta de 17 unidades sonoras (en japonés, *moras*), que en su adaptación al español suelen traducirse como sílabas, distribuidas en tres versos de **5, 7 y 5 sílabas**, respectivamente.⁷⁵

Más allá de su estructura métrica, el haiku se define por una serie de elementos estéticos y temáticos⁷⁶:

- **Kigo (季語):** Es una palabra o expresión que sitúa el poema en una estación del año concreta (ej., "cerezo" para la primavera, "nieve" para el invierno). El kigo ancla el poema en el ciclo de la naturaleza.
- **Kireji (切れ字):** Traducido como "palabra cortante", es una partícula o pausa que divide el poema en dos partes, creando una yuxtaposición o un contraste entre dos imágenes. Esta división invita al lector a establecer la conexión entre ambas, generando la chispa poética.
- **Temática:** El tema central es la naturaleza y la vida cotidiana, observadas con objetividad y sin sentimentalismo explícito. El haiku busca capturar un instante, una percepción fugaz.

Un ejemplo clásico de Matsuo Bashō, el gran maestro del género, ilustra estos elementos:

Un viejo estanque;

salta una rana,
¡ruido de agua!
(Furuike ya / kawazu tobikomu / mizu no oto)

En este poema, el silencio del "viejo estanque" (imagen 1) es roto por el sonido de la rana al saltar (imagen 2). El *kireji* (implícito en la pausa tras la primera línea) yuxtapone la quietud y el movimiento, lo estático y lo sonoro, capturando un momento efímero de revelación.

El haiku está profundamente ligado a la estética japonesa del **wabi-sabi**, que valora la belleza de lo imperfecto, impermanente e incompleto.⁷⁸ El haiku no explica, sino que sugiere. Su brevedad y su rechazo del adorno verbal obligan al lector a participar activamente en la creación del significado, a experimentar una emoción profunda (*aware*) ante la contemplación de un fragmento de la realidad.⁷⁷

El Tanka

El tanka es una forma poética más antigua que el haiku, datada en el siglo VIII.⁷⁹ Su estructura es de

5 versos con un patrón silábico de 5-7-5-7-7. A diferencia del haiku, el tanka es más lírico y subjetivo, permitiendo la expresión directa de los sentimientos del poeta, como el amor, la tristeza o la nostalgia. A menudo se divide en dos unidades: la primera de tres versos (5-7-5), que presenta una imagen, y la segunda de dos versos (7-7), que ofrece una reflexión o una respuesta emocional a esa imagen.⁷⁹

El Haibun

El haibun es una forma híbrida que combina **prosa y haiku**.⁷⁶ Generalmente, consiste en un texto en prosa, a menudo con el estilo de un diario de viaje o una meditación, que describe una experiencia, un paisaje o un estado de ánimo. Este texto culmina con un haiku que no resume la prosa, sino que la ilumina, la condensa o la trasciende, ofreciendo una epifanía o un momento de revelación que resuena con lo narrado

previamente.⁸¹ El haibun más famoso es

Oku no Hosomichi (Sendas de Oku) de Matsuo Bashō, un diario de su viaje por el Japón del siglo XVII.⁸³ En la literatura hispánica, autores como Octavio Paz han explorado esta forma, atraídos por su capacidad para fusionar la narración y la intuición poética.⁸¹

Capítulo 10: Otras Formas Fijas Relevantes: La Arquitectura del Eco

Más allá del soneto, la tradición poética ha desarrollado otras formas fijas de gran complejidad, basadas en sofisticados sistemas de repetición y recursividad. Estas estructuras, como la sextina, la villanela y el pantum, desafían el ingenio del poeta y crean efectos sonoros y semánticos únicos, basados en el poder del eco y la resignificación.

La Sextina

La sextina es una de las formas poéticas más complejas. Consta de **seis estrofas de seis versos** cada una, y una **contera** o *tornada* final de tres versos. Su rasgo distintivo no es la rima, sino la repetición de las seis palabras finales de los versos de la primera estrofa. Estas seis palabras (llamadas palabras-rima) se repiten, en un orden diferente, al final de los versos de las cinco estrofas siguientes.⁷⁴

El orden de repetición sigue un patrón de retrogradación en espiral: si las palabras de la primera estrofa son 1-2-3-4-5-6, en la segunda estrofa el orden será 6-1-5-2-4-3, y así sucesivamente. La contera final debe incluir las seis palabras-rima, a menudo tres en el interior de los versos y tres al final. Este intrincado mecanismo crea una red de ecos y obsesiones, donde las mismas palabras van adquiriendo nuevos significados y resonancias a medida que cambian de contexto.

La Villanela

La villanela es un poema de **diecinueve versos**, organizado en cinco tercetos y un cuarteto final. Se construye sobre solo **dos rimas** consonantes.⁸⁵ Su estructura se define por la repetición de dos versos clave:

1. El **primer verso** de la primera estrofa se repite como el verso final de la segunda y la cuarta estrofa.
2. El **tercer verso** de la primera estrofa se repite como el verso final de la tercera y la quinta estrofa.
3. Estos dos versos repetidos se unen para formar los dos versos finales del cuarteto que cierra el poema.

El esquema sería: A1bA2 / abA1 / abA2 / abA1 / abA2 / abA1A2. La repetición constante de estos dos versos-estribillo crea un efecto de encantamiento, de canción obsesiva, ideal para expresar temas como el amor perdido, la nostalgia o una idea fija.

El Pantum

El pantum (o pantun) es una forma poética de origen malayo, compuesta por **estrofas de cuatro versos** (cuartetos). Su mecanismo se basa en una cadena de ecos entre estrofas⁸⁶:

- El **segundo** y el **cuarto** verso de cada estrofa se convierten en el **primero** y el **tercero** de la estrofa siguiente.

Este proceso puede continuar indefinidamente. A menudo, en la estrofa final, se retoman el primer y tercer verso de la primera estrofa, pero en orden inverso (como cuarto y segundo verso), para dar al poema un cierre circular. El efecto del pantum es hipnótico; las líneas repetidas se cargan de nuevos significados cada vez que reaparecen en un nuevo contexto, creando una sensación de entrelazamiento y de inevitabilidad.

Parte IV: La Poesía en Libertad – La Conquista de la Forma

A lo largo del siglo XX, la poesía experimentó una profunda transformación que la liberó de las ataduras de la métrica y la rima tradicionales. Este movimiento hacia la

libertad formal no fue un rechazo de la estructura, sino la búsqueda de una nueva disciplina, una forma orgánica que surgiera del contenido y la sensibilidad del poeta.

Capítulo 11: El Verso Libre – La Revolución del Siglo XX

El **verso libre** (del francés *vers libre*) es una forma de expresión poética que no se adhiere a las reglas de métrica y rima fijas que caracterizan a la poesía tradicional.¹ Su origen se remonta al simbolismo francés de finales del siglo XIX y a la obra pionera del poeta estadounidense Walt Whitman, cuyo libro

Hojas de hierba (*Leaves of Grass*) fue un experimento fundamental en el uso de una versificación cadenciosa en lugar de métrica.⁹⁰

Diferencias Clave: Verso Libre, Blanco y Suelto

Es crucial no confundir el verso libre con otras formas de poesía sin rima. La terminología precisa nos permite entender los distintos grados de libertad formal¹:

- **Verso Libre:** No tiene ni métrica regular ni rima. La longitud de los versos es variable y su ritmo se basa en otros recursos.¹
- **Verso Blanco:** Tiene una métrica regular (por ejemplo, todos los versos son endecasílabos) pero no tiene rima. El ritmo se apoya en la regularidad silábica y acentual.¹
- **Verso Suelto:** Es un verso sin rima que aparece de forma aislada dentro de un poema que, en su mayoría, sí rima.¹

La Lógica Interna del Verso Libre

La libertad del verso libre no es sinónimo de anarquía o de prosa troceada arbitrariamente. Al contrario, exige del poeta una disciplina interna rigurosa. Al prescindir de las estructuras externas de la métrica y la rima, el poeta debe construir la cohesión y la musicalidad del poema desde dentro, utilizando otros recursos de

manera intensiva.³³ La forma del poema en verso libre está dictada por su propio contenido y por el estado de ánimo del poeta, buscando una expresión más natural y orgánica.³³

Los pilares sobre los que se construye el verso libre son:

- **El Ritmo del Habla:** A menudo, el verso libre sigue los patrones y cadencias del habla natural, creando un tono más íntimo y conversacional.³³
- **La Disposición Visual:** La longitud variable de los versos y su disposición en la página (la tipografía) se convierten en herramientas expresivas que guían la lectura y crean énfasis.⁸⁸
- **Recursos Fónicos:** Aunque no hay rima, se utilizan intensamente la **aliteración**, la **asonancia** (repetición de vocales) y la **consonancia** (repetición de consonantes) para tejer una red sonora.⁸⁸
- **Recursos Sintácticos:** El **paralelismo** y la **anáfora** son fundamentales para crear estructura y ritmo.⁵⁵
- **El Poder de la Imagen:** La imagen y la metáfora se convierten en el principal motor de cohesión del poema.⁸⁸

Análisis de Caso 1: La Renovación Modernista de Rubén Darío

Rubén Darío es una figura clave en la transición hacia el verso libre en la poesía hispánica. Aunque gran parte de su obra utiliza formas métricas tradicionales, su experimentación constante las flexibilizó hasta el punto de romperlas. Renovó metros olvidados como el **alejandrino** (14 sílabas) y el **eneasílabo** (9 sílabas), alterando sus cesuras y ritmos internos, y los combinó de formas novedosas en estrofas como la **silva**, abriendo así el camino para una mayor libertad formal.⁹³

Análisis de Caso 2: El Verso Libre en la Generación del 27 (Lorca)

Federico García Lorca, como otros miembros de su generación, transitó de formas populares y tradicionales a la experimentación vanguardista. En *Poeta en Nueva York*, Lorca utiliza el **versículo**, un tipo de verso libre muy largo y de cadencia amplia, similar al de los salmos bíblicos. Esta forma le permite dar rienda suelta a un torrente de imágenes surrealistas y expresar la angustia, la alienación y la protesta social que

le inspiró la ciudad moderna. El ritmo no es métrico, sino emocional y visionario, arrastrando al lector en su flujo torrencial.⁵⁵

Análisis de Caso 3: "Poema 20" de Pablo Neruda

Este poema de *Veinte poemas de amor y una canción desesperada* es un ejemplo magistral de cómo el verso libre puede alcanzar una profunda musicalidad y una estructura sólida sin recurrir a la métrica tradicional.⁹⁶

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos».
El viento de la noche gira en el cielo y canta.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.
(Pablo Neruda, "Poema 20")

- **Análisis:**

- **Métrica y Rima:** Los versos son de medida irregular (alejandrinos o más largos), característicos del verso libre. Sin embargo, Neruda utiliza una **rima asonante** en los versos pares (ej., estrellada / canta), lo que le da una musicalidad sutil y persistente, similar a la del romance.⁹⁶
- **Estructura y Ritmo:** La estructura se sostiene sobre la **anáfora** del verso "Puedo escribir los versos más tristes esta noche", que actúa como un estribillo melancólico y marca el tono del poema.⁹⁷ El ritmo se construye a través de **paralelismos** ("Yo la quise, y a veces ella también me quiso" / "Ella me quiso, a veces yo también la quería") y **antítesis** ("Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. / Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido").⁹⁷
- **Atmósfera:** La combinación de estos recursos crea una atmósfera de nostalgia y dualidad emocional. El poema no necesita una métrica fija porque su ritmo es el de la memoria y el del corazón que duda entre el amor y el olvido.

Capítulo 12: La Prosa Poética – Desdibujando las Fronteras

La prosa poética es una forma literaria que se sitúa en la frontera entre la narrativa y la lírica. Se escribe en prosa, es decir, en párrafos continuos sin la segmentación en versos, pero emplea recursos y técnicas propias de la poesía.⁹⁹ Su objetivo principal no es contar una historia, sino transmitir sensaciones, evocar imágenes y explorar un estado de ánimo, priorizando la expresividad, el ritmo interno y la densidad simbólica del lenguaje.⁴⁸

Poema en Prosa vs. Prosa Poética

Aunque a menudo se usan como sinónimos, existe una sutil distinción terminológica. "Prosa poética" se refiere a un estilo de escritura que puede encontrarse en fragmentos de novelas o ensayos. En cambio, "poema en prosa" designa un género literario específico: una composición breve, autónoma y con una unidad de efecto, concebida como un poema pero escrita en prosa.⁹⁹ Charles Baudelaire, con su obra

Le Spleen de Paris, es considerado el padre del poema en prosa moderno.¹⁰⁰

Análisis de Caso 1: *Platero y yo* de Juan Ramón Jiménez

Esta obra, publicada en su versión completa en 1917, es el ejemplo canónico de prosa poética en la literatura española. Aunque a menudo se ha considerado un libro para niños, es una obra de una profunda sensibilidad y complejidad lírica.¹⁰⁴

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro.

(Juan Ramón Jiménez, *Platero y yo*)

- **Análisis:**

- **Estructura:** El libro se compone de breves capítulos o "estampas" que no siguen una trama lineal, sino que capturan momentos, sensaciones y

reflexiones del narrador en su relación con el burro Platero y el paisaje de Moguer.¹⁰⁴

- **Lenguaje Lírico:** Jiménez utiliza un lenguaje cargado de recursos poéticos. En el fragmento citado, encontramos **símiles** ("tan blando por fuera, que se diría todo de algodón"), **metáforas** ("los espejos de azabache de sus ojos") y una gran atención al detalle sensorial.
- **Ritmo y Musicalidad:** La prosa está cuidadosamente trabajada para crear un ritmo suave y musical, a través de la elección de las palabras y la cadencia de las frases. La obra es una elegía a la infancia perdida, la naturaleza y la amistad, donde la anécdota es solo un pretexto para la expresión lírica.¹⁰⁴

Análisis de Caso 2: *Ocnos* de Luis Cernuda

Publicado en 1942, *Ocnos* es un libro de poemas en prosa donde Cernuda explora el tema de la memoria y el paraíso perdido de la infancia en Andalucía.¹⁰⁶ El título alude a la figura mitológica de Ocno, que tejía una soga que una burra devoraba sin cesar, símbolo de un esfuerzo inútil.¹⁰⁷

Desde niño, tan lejos como vaya mi recuerdo, he buscado siempre lo que no cambia, he deseado la eternidad. Todo contribuía alrededor mío, durante mis primeros años, a mantener en mí la ilusión y la creencia de lo permanente...

(Luis Cernuda, *Ocnos*)

- **Análisis:** Cernuda elige la prosa poética para liberarse de la versificación y adoptar un tono discursivo, meditativo y evocador.¹⁰⁶ El libro no narra hechos, sino que recrea atmósferas y sensaciones. La prosa es densa y reflexiva, con un ritmo interior que surge de la sintaxis elaborada y la precisión del lenguaje. *Ocnos* es un ejercicio de recuperación del pasado a través de la palabra, donde la geografía de la infancia se convierte en un territorio mítico.¹⁰⁶

Análisis de Caso 3: *¿Águila o sol?* de Octavio Paz

Este libro de 1951 es un ejemplo fundamental de prosa poética de vanguardia, influida

por el surrealismo. Paz rompe las fronteras entre el cuento, el ensayo y el poema, creando textos fragmentarios que exploran el subconsciente, el mito prehispánico y la naturaleza del lenguaje.¹⁰⁸

A la mitad del camino de mi vida, solo y sin más armas que una pluma y un cuaderno, me detuve en el centro de una plaza circular, ceñida por un muro de reflejos. Nadie. Inmóvil bajo los ojos de piedra de tantos y tan altos edificios, no me sentí humillado sino sorprendentemente fuerte.

(Octavio Paz, *¿Águila o sol?*)

- **Análisis:** El título mismo, que alude al juego de azar del volado, simboliza la dualidad y la inestabilidad que recorren la obra.¹⁰⁸ Paz utiliza la prosa poética para crear imágenes visionarias y explorar la crisis del lenguaje. El cuerpo, el mito y la palabra se entrelazan en una búsqueda de lo sagrado. La prosa es a la vez violenta y luminosa, un intento de nombrar lo inefable y de hacer de la poesía un acto de creación y revelación.¹⁰⁸

Capítulo 13: La Poesía Visual y Digital – La Palabra como Imagen

La relación entre la palabra y la imagen ha sido una constante en la historia del arte, pero en el siglo XX, con la llegada de las vanguardias, esta conexión se convirtió en un campo de experimentación radical, dando lugar a la poesía visual.

El Caligrama

Un **caligrama** es un poema en el que la disposición tipográfica de las palabras, las frases o los versos construye una imagen visual que representa o se relaciona con el tema del texto.¹¹⁰ En el caligrama, el poema no solo se lee, sino que también se ve. La forma visual y el contenido semántico se fusionan en una sola unidad expresiva.¹¹³

El poeta cubista francés Guillaume Apollinaire fue el máximo exponente y popularizador de esta forma a principios del siglo XX, aunque existen antecedentes desde la antigüedad clásica.¹¹⁰ Los movimientos de vanguardia como el

Cubismo, el **Creacionismo** y el **Ultraísmo** adoptaron el caligrama como una forma de romper con la linealidad de la escritura tradicional y explorar las dimensiones plásticas del lenguaje.¹¹⁰

Para crear un caligrama, el poeta generalmente dibuja primero el contorno de la figura deseada y luego escribe el texto siguiendo esas líneas o rellenando la silueta. Finalmente, se borran las líneas del dibujo para que solo quede el texto formando la imagen.¹¹⁰

Poesía Electrónica o Digital

En la era contemporánea, la poesía visual ha encontrado un nuevo y vasto territorio en el entorno digital. La **poesía electrónica o digital** no es simplemente poesía publicada en internet, sino aquella que utiliza las capacidades del medio digital como parte integral de su estética.¹¹⁶ Esto incluye diversas formas ¹¹⁶:

- **Poesía Hipertextual:** Utiliza hipervínculos para crear narrativas no lineales, donde el lector elige su propio camino a través del poema, construyendo un significado único en cada lectura.
- **Poesía Generada por Algoritmos:** Emplea código informático para generar textos poéticos de forma automática o semi-automática, explorando la relación entre la creatividad humana y la inteligencia artificial.
- **Poesía Multimedia o Interactiva:** Integra texto con otros elementos como sonido, video, animación e interactividad. El poema se convierte en una experiencia inmersiva y multisensorial que el lector puede manipular.¹¹⁷
- **Net.art y Poesía de Código:** Obras que utilizan el propio código de programación (como HTML o JavaScript) como material poético, haciendo visible la estructura subyacente de la web.

Estas formas expanden radicalmente el concepto de poema, transformándolo de un objeto textual estático a una experiencia dinámica, participativa y en constante evolución.¹¹⁷

Parte V: El Taller del Poeta – Reflexiones y Prácticas

Escribir poesía es más que dominar una serie de técnicas; es un oficio que implica una reflexión constante sobre la naturaleza del lenguaje, el propósito del arte y el lugar del poeta en el mundo. Esta sección explora las diversas filosofías poéticas, o "artes poéticas", de algunos de los autores más influyentes de la lengua española, y ofrece una guía práctica para aquellos que se inician en este camino.

Capítulo 14: El Oficio de Poeta – Un Mosaico de Artes Poéticas

No existe una única manera de concebir la poesía. Cada poeta forja su propia poética, su propia teoría sobre el qué, el cómo y el porqué de su quehacer. El estudio comparado de estas visiones revela un campo de tensiones dinámicas que define la riqueza de la tradición poética.

- **Vicente Huidobro y el Creacionismo:** En su manifiesto *Non Serviam* (1914) y en su poema "Arte Poética", Huidobro proclama una ruptura radical con la poesía mimética. Para él, el poeta no debe imitar la naturaleza, sino crear nuevas realidades con el lenguaje: "Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas! / Hacedla florecer en el poema". Su lema es que "El poeta es un pequeño Dios", un creador de mundos autónomos que solo existen en y por el poema.¹¹⁴ Esta visión sitúa al poeta en una posición de autonomía absoluta, donde la imaginación y la palabra tienen un poder demiúrgico.
- **César Vallejo y la Poesía como Dolor y Libertad:** Para Vallejo, la poesía nace del desgarramiento existencial. Su obra es un testimonio del dolor, la injusticia y la finitud humana.¹²³ En *Trilce*, rompe con la sintaxis y la lógica convencionales para forjar un lenguaje capaz de expresar la angustia y el absurdo de la existencia.¹²⁵ Vallejo no busca la belleza ornamental, sino una "forma libre" que sea el correlato exacto de su experiencia interior. Su poética es una de compromiso con el sufrimiento humano y de una búsqueda desesperada de solidaridad y trascendencia a través de un lenguaje que se retuerce en sus límites.¹²⁴
- **Jorge Guillén y la Poesía Pura:** En el polo opuesto a Vallejo, Guillén representa la celebración jubilosa del ser. Su obra magna, *Cántico*, es una afirmación de la realidad y una exaltación del instante presente.¹²⁸ Su poética es la de la "poesía pura", que busca la esencia de las cosas a través de un lenguaje preciso, luminoso y depurado. Guillén define el poema como un objeto verbal perfecto,

una construcción que aspira a la permanencia. Para él, el quehacer poético es un acto de amor y de atención que revela la perfección del mundo: "Todo en el aire es pájaro".¹³⁰

- **Pedro Salinas y la Poesía como Razón de Amor:** Salinas concibe la poesía como un instrumento de conocimiento. El poeta es aquel que, a través de la palabra, " nombra " la realidad y, al hacerlo, la crea y la completa.¹³¹ Su obra, especialmente *La voz a ti debida*, explora el amor no como un simple sentimiento, sino como un proceso dialéctico de construcción del "yo" a través del "tú". La amada es la que da sentido al mundo, y la poesía es el acto de desvelar esa realidad que el amor revela.¹³²
- **Rafael Alberti: De la Pintura a la Palabra:** La poética de Alberti está marcada por su doble vocación de pintor y poeta. Su poesía es eminentemente plástica, llena de color, luz y forma.¹³³ Antes de escribir un poema, afirmaba, necesitaba "verlo dibujado". Su obra es una síntesis de opuestos: la nostalgia de la lírica popular andaluza (*Marinero en tierra*), el rigor formal del gongorismo (*Cal y canto*), la exploración del subconsciente en el surrealismo (*Sobre los ángeles*) y el compromiso político en el exilio.¹³⁴
- **Gabriela Mistral: La Poesía como Misión y Misericordia:** La poética de Mistral, resumida en su "Decálogo del Artista", es profundamente ética y espiritual. Para ella, la belleza es "la sombra de Dios sobre el Universo" y el arte es un "ejercicio divino".¹³⁵ El poeta no crea para sí mismo, sino para consolar "el corazón de los hombres". La creación poética es un acto de sacrificio ("Darás tu obra como se da un hijo: restando sangre de tu corazón") y de humildad, pues siempre será inferior al "sueño maravilloso de Dios, que es la Naturaleza".¹³⁶ Su poesía surge de una gracia o don, y el poeta es un canal para esa revelación.¹³⁸
- **José Lezama Lima y el Sistema Poético del Mundo:** Lezama representa una de las poéticas más complejas y barrocas de la lengua. Para él, la poesía no es expresión de sentimientos, sino un "sistema poético" que busca revelar las correspondencias ocultas del universo a través de la "imagen". La imagen no es una copia de la realidad, sino una entidad autónoma que genera su propia realidad.¹³⁹ Su escritura es una "mística poética", una profusión desbordante de saberes, mitos y sensaciones donde el lenguaje se convierte en un fin en sí mismo, en un intento de aprehender la totalidad del ser.¹⁴⁰

Al contrastar estas visiones, se hace evidente que el oficio poético se mueve en un campo de tensiones fundamentales: entre la autonomía del arte (Huidobro) y su compromiso con la vida (Vallejo); entre la celebración del ser (Guillén) y la exploración

del dolor; entre la forma como descubrimiento (Salinas) y la forma como tradición (poetas clásicos); entre la poesía como misión sagrada (Mistral) y como juego de ingenio (Lope de Vega). No hay una única respuesta correcta. El camino del poeta consiste en navegar estas tensiones para encontrar una voz propia, una poética personal que dé cuenta de su singular relación con el lenguaje y el mundo.

Capítulo 15: Guía Práctica para la Creación y Revisión Poética

Escribir poesía es un proceso que combina inspiración, técnica y, sobre todo, trabajo. A continuación, se ofrecen algunos consejos prácticos, extraídos de la experiencia de poetas y teóricos, para guiar al escritor en su taller personal.

La Búsqueda de la Inspiración

La inspiración no es un rayo divino, sino el fruto de una atención constante al mundo.

- **Observar lo Cotidiano:** La poesía puede encontrarse en los objetos más simples y las situaciones más banales. El ejercicio consiste en mirar las cosas como si nadie las hubiera visto antes, buscando su belleza oculta.¹⁴² ¿Qué te transmite esa taza vieja? ¿A qué se parecen las ojeras de alguien cansado?
- **Leer Constantemente:** La mejor manera de aprender a escribir poesía es leer mucha poesía, de distintas épocas y estilos. La lectura alimenta la imaginación, enriquece el vocabulario y familiariza al escritor con las herramientas del oficio.¹⁴³
- **Llevar un Cuaderno:** Anotar ideas, frases, imágenes o palabras que surjan en cualquier momento es una práctica fundamental. La inspiración es fugaz y debe ser capturada.¹⁴⁵

Del Caos al Orden: El Proceso de Escritura

- **"Vomitir palabras":** Para superar el miedo a la página en blanco, una técnica eficaz es la escritura automática o la lluvia de ideas. Consiste en escribir sin censura todo lo que venga a la mente sobre un tema o una imagen, generando la

materia prima del poema.¹⁴² Un ejercicio útil es intentar describir un objeto sin mencionarlo directamente.

- **Elegir una Forma:** La elección de una estructura puede guiar el proceso creativo. Para principiantes, el **verso libre** ofrece una gran flexibilidad, ya que no exige métrica ni rima.¹⁴² Sin embargo, enfrentarse a una forma fija como el **soneto** puede ser un desafío estimulante que obliga a la concisión y al ingenio.¹⁴²

El Arte de la Revisión

El primer borrador rara vez es la versión final. La revisión es una parte esencial del proceso creativo.

- **Dejar Reposar el Poema:** Es crucial tomar distancia del texto durante unas horas o días. Al volver a él con una mirada fresca, se pueden identificar más fácilmente sus debilidades y fortalezas.¹⁴²
- **Leer en Voz Alta:** Esta es la prueba definitiva para el ritmo y la sonoridad. La lectura en voz alta permite "escuchar" el poema, detectar versos que suenan forzados, pausas mal ubicadas o cacofonías no deseadas. El poema debe fluir como una pieza musical.¹⁴² Se debe prestar atención a la **eufonía** (sonoridad agradable) y a la **cacofonía** (sonoridad desagradable), que puede ser un recurso expresivo si se usa intencionadamente, como en la poesía barroca para reflejar la tensión o la fealdad.¹⁴⁶
- **Pulir el Lenguaje:**
 - **Evitar los Clichés:** Hay que huir de las metáforas y expresiones gastadas ("perlas de tu boca", "corazón roto") y buscar imágenes propias y originales.¹⁴²
 - **Precisión y Concisión:** Cada palabra debe ganarse su lugar en el poema. Se deben eliminar los términos innecesarios y buscar la palabra exacta que transmita la idea o la emoción deseada.¹⁴⁴
 - **Fortalecer las Figuras Literarias:** Revisar las metáforas, símiles y otras figuras para asegurarse de que sean potentes y coherentes con el tono del poema.¹⁴²
- **La Importancia de la Puntuación:** En poesía, los signos de puntuación no son meras reglas gramaticales, sino herramientas rítmicas. Una coma, un punto o la ausencia de ellos crean pausas, aceleran o ralentizan el verso y modulan la forma en que el poema es leído y comprendido.¹⁴⁵

La Comunidad Poética

La escritura puede ser un acto solitario, pero la poesía crece en comunidad.

- **Compartir el Trabajo:** Mostrar los poemas a otros poetas o lectores de confianza puede proporcionar una retroalimentación valiosa y nuevas perspectivas.¹⁴³
- **Asistir a Talleres y Recitales:** Participar en talleres de escritura o escuchar poesía en vivo en recitales son experiencias enriquecedoras que conectan al escritor con una comunidad, ofrecen nuevos ejercicios y permiten entender la poesía como un arte vivo y sonoro.¹⁴³

Conclusión: La Poesía como Búsqueda Infinita

Este informe ha recorrido el vasto y complejo territorio de la creación poética, desde los cimientos estructurales del verso y la rima hasta las libertades formales del siglo XX y las reflexiones más profundas sobre el oficio del poeta. El análisis revela que la poesía no es un conjunto estático de reglas, sino un campo de tensiones dinámicas: un equilibrio constante entre la forma y la libertad, el sonido y el significado, la tradición y la innovación.

Hemos visto cómo la métrica y el ritmo no son meras ornamentaciones, sino el esqueleto y el corazón que dan estructura y vida al poema. Las figuras retóricas, lejos de ser adornos, son herramientas cognitivas que nos permiten pensar y sentir el mundo de maneras nuevas, forjando conexiones inesperadas entre realidades dispares. Las formas poéticas, como el soneto o la oda, no son prisiones, sino arquitecturas del pensamiento que han permitido a los más grandes poetas construir monumentos de ingenio y emoción.

Al mismo tiempo, la historia de la poesía es la historia de la conquista de la libertad. El verso libre y la prosa poética no representan una abolición de la forma, sino la búsqueda de una disciplina interna, una estructura orgánica que emane de la propia necesidad expresiva del poema. Esta libertad, sin embargo, conlleva una mayor responsabilidad para el poeta, quien debe orquestar todos los recursos del lenguaje

—imagen, cadencia, repetición, disposición visual— para lograr la cohesión y la musicalidad que la métrica tradicional ofrecía.

Finalmente, el mosaico de artes poéticas de los grandes maestros hispanohablantes nos enseña que no hay una única manera de ser poeta. La poesía puede ser un acto de creación divina, como en Huidobro; un testimonio del dolor humano, como en Vallejo; una celebración del ser, como en Guillén; o una misión de consuelo, como en Mistral. Cada poeta debe encontrar su propio lugar en este espectro de posibilidades.

En última instancia, escribir poesía es un acto de conciencia. Es una forma de explorar los laberintos de la propia subjetividad y, al mismo tiempo, de tender puentes hacia la experiencia de los otros. En una era dominada por el lenguaje utilitario y la comunicación instantánea, la poesía preserva un espacio para la lentitud, la ambigüedad, la emoción profunda y el pensamiento complejo. No ofrece respuestas definitivas, sino que abre nuevas preguntas. Su valor no reside en su utilidad, sino en su capacidad para enriquecer nuestra percepción y recordarnos la infinita plasticidad del lenguaje y de la experiencia humana. El arte de la palabra no es un destino, sino una búsqueda infinita.

Obras citadas

1. LA POESÍA: SUS ELEMENTOS | una mirada poetica, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://unamiradapoetica.wordpress.com/2013/05/27/la-poesia-sus-elementos/>
2. CONCEPTO DE POESÍA / JORGE LUIS BORGES - EL HUMO, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.revistaelhumo.com/2017/05/concepto-de-poesia-jorge-luis-borges.html>
3. Vista de Del amor y la poesía: un acercamiento a la poética de Octavio Paz | Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling/article/view/4294/4118>
4. Luis Cernuda de La realidad y el deseo, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://gonzalezserna.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/09/luis-cernuda-e28094-la-realidad-y-el-deseo.pdf>
5. poema de Luis Cernuda titulado ES LÁSTIMA QUE FUERA MI TIERRA - Poetas andaluces, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.poetasandaluces.com/poema/1717/>
6. ¿Qué es la poesía? | Características y ejemplos - LanguageTool, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://languagetool.org/insights/es/publicacion/poesia/>
7. languagetool.org, fecha de acceso: julio 8, 2025, [https://languagetool.org/insights/es/publicacion/poesia/#:~:text=Principales%20caracter%C3%ADsticas%20de%20la%20poes%C3%ADa,-Estas%20son%20las&text=Lenguaje%20connotativo%20\(es%20decir%2C%20con.posibilidad%20de%20](https://languagetool.org/insights/es/publicacion/poesia/#:~:text=Principales%20caracter%C3%ADsticas%20de%20la%20poes%C3%ADa,-Estas%20son%20las&text=Lenguaje%20connotativo%20(es%20decir%2C%20con.posibilidad%20de%20)

- [m%C3%A9trica%20y%20rima\).](#)
8. Lenguaje literario: qué es, sus tipos y sus características - Enciclopedia Humanidades, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://humanidades.com/lenguaje-literario/>
 9. ¿Qué es la teoría de la recepción? La estética de la Recepción - Literary somnia, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.literarysomnia.com/articulos-literatura/que-es-la-teoria-de-la-recepcion/>
 10. La teoría de la recepción (I) - tontolektor, fecha de acceso: julio 8, 2025, <http://tontolektor.blogspot.com/2013/03/la-teoria-de-la-recepcion-i.html>
 11. Poética Cognitiva - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: julio 8, 2025, https://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_Cognitiva
 12. POEMAS para niños Características y elementos de los poemas - YouTube, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=75Kk3VCk0No>
 13. Introducción a la literatura. Los géneros literarios. Glosario de términos literarios: verso, verso libre - Proyecto Ensayo Hispánico, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.ensayistas.org/curso3030/glosario/u-z/verso.htm>
 14. Elementos de la poesía: estrofa, verso, rima - figuras Literarias: metáfora, personificación, símil, hipérbole, etc. | Quizlet, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://quizlet.com/ec/585637933/elementos-de-la-poesia-estrofa-verso-rima-figuras-literarias-metafora-personificacionsimil-hiperbole-etc-flash-cards/>
 15. es.slideshare.net, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://es.slideshare.net/slideshow/el-verso-y-la-estrofa/35154834#:~:text=La%20estrofa%20es%20el%20conjunto,acentos%20siguiendo%20un%20patr%C3%B3n%20r%C3%ADtmico.>
 16. Qué es una Estrofa (Definición, Concepto y Tipos) - Enciclopedia ..., fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.significados.com/estrofa/>
 17. Métrica española | Lengua castellana y Literatura, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://cmlenguayliteratura.wordpress.com/curso-0809/4%C2%BA-eso/2%C2%AA-evaluacion/contenidos/metrica-espanola/>
 18. métrica y rima - La Torre del Pirata-Inicio, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.latorredelpirata.com/M%C3%A9trica-y-rima.php>
 19. LA MÉTRICA ESPAÑOLA, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://treseso.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/05/la-metrica-espanola.pdf>
 20. TEMA 8.1 Parte - Análisis Métrico.2019.20 | PDF | Sonetos | Metro (poesía) - Scribd, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://es.scribd.com/document/648237994/TEMA-8-1%C2%AA-parte-Ana-lisis-me-trico-2019-20>
 21. www.domestika.org, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.domestika.org/es/blog/11925-que-es-la-metrica-de-un-poema#:~:text=La%20m%C3%A9trica%20se%20refiere%20a,musicalidad%20y%20armon%C3%ADa%20del%20poema.>
 22. RITMO Y SONORIDAD EN LA POESÍA: ANÁLISIS MÉTRICO CONCEPTOS CLAVE RITMO: Gracias al número de sílabas que componen los verso - Colegio

- Parroquial de Andacollo, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://colegioparroquialandacollo.cl/download/728>
23. Elementos Del Lenguaje Poético | PDF | Poesía | Rima - Scribd, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://es.scribd.com/document/730389367/ELEMENTOS-DEL-LENGUAJE-POETICO>
 24. Ejemplo de Ritmo | PDF | Ritmo | Rima - Scribd, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://es.scribd.com/document/335624863/Ejemplo-de-Ritmo>
 25. El ritmo en poesía (El acento rítmico). Nivel Fónico-fonológico Video 3de 3. - YouTube, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=CdLfzvrJ4oU&pp=0gcJCdgAo7VqN5tD>
 26. Sobre el ritmo de un poema - INTRODUCCIÓN A LOS GÉNEROS LITERARIOS, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<http://tallerliterariohl.blogspot.com/2014/08/sobre-el-ritmo-de-un-poema.html>
 27. El acento en el verso español | E-manual de Métrica española ..., fecha de acceso: julio 8, 2025,
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps16/metrica_espanola/web/pages/04-acent
[o.html](https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps16/metrica_espanola/web/pages/04-acent)
 28. 100 Ejemplos de Rimas, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.ejemplos.co/rima/>
 29. Tipos de Rima (con ejemplos), fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.ejemplos.co/tipos-de-rima/>
 30. ¿Qué es la métrica de un poema? - Domestika, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.domestika.org/es/blog/11925-que-es-la-metrica-de-un-poema>
 31. Rima interna - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: julio 8, 2025,
https://es.wikipedia.org/wiki/Rima_interna
 32. www.significados.com, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.significados.com/tipos-de-rima/#:~:text=Es%20un%20tipo%20de%20rima%20en%20la%20que%20los%20sonidos.de%20Garcilaso%20de%20la%20Vega.>
 33. Verso libre - Qué es, características, definición y concepto, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://definicion.de/verso-libre/>
 34. Tropo (retórica) - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: julio 8, 2025,
[https://es.wikipedia.org/wiki/Tropo_\(ret%C3%B3rica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Tropo_(ret%C3%B3rica))
 35. Figuras retóricas y sus tropos - Brandiosas, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.brandiosas.com/clase/figuras-retoricas>
 36. Tropos y figuras retóricas | Arte y Parte, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.ayp.org.ar/project/tropos-y-figuras-retoricas/>
 37. Características del género poético | Wited, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.wited.com/caracteristicas-del-genero-poetico/>
 38. Principales figuras retóricas: qué son y ejemplos, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.esneca.com/blog/principales-figuras-retoricas-ejemplos/>
 39. Ejemplos de poemas y versos con figuras retóricas y literarias ..., fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.significados.com/ejemplos-de-figuras-retoricas/>
 40. Teoría de la metáfora conceptual y teoría de la metáfora deliberada: ¿propuestas

- complementarias? | Cárcamo Morales | Estudios de Lingüística Aplicada, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://ela.enallt.unam.mx/index.php/ela/article/view/719/966>
41. La teoría de la metáfora de Paul Ricoeur en contexto - Dehesa, fecha de acceso: julio 8, 2025, https://dehesa.unex.es:8443/bitstream/10662/12518/1/0210-8178_44_145.pdf
 42. quillbot.com, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://quillbot.com/es/blog/figuras-literarias/sinecdoque/#:~:text=La%20sin%C3%A9cdoque%20es%20una%20figura.f%C3%BAt%20bol%20como%20%E2%80%9CBrasil%E2%80%9D>
 43. Sinécdoque | Definición y ejemplos - QuillBot, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://quillbot.com/es/blog/figuras-literarias/sinecdoque/>
 44. Sinécdoque - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%A9cdoque>
 45. 60 Ejemplos de Figuras Retóricas - Enciclopedia de Ejemplos, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.ejemplos.co/figuras-retoricas-o-literarias/>
 46. www.studysmarter.es, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.studysmarter.es/resumenes/traduccion/traduccion-y-poesia/modernismo-en-poesia/#:~:text=Los%20poetas%20modernistas%20adoptaron%20t%C3%A9cnicas,la%20pintura%20y%20la%20m%C3%Asica>
 47. Comentario de texto: Rima XLI de Gustavo Adolfo Bécquer | lclcarmen1bac, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://lclcarmen1bac.wordpress.com/2025/06/02/comentario-de-texto-rima-xli-de-gustavo-adolfo-becquer/>
 48. La prosa poética - Escolar - ABC Color, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/2024/12/30/la-prosa-poetica/>
 49. quillbot.com, fecha de acceso: julio 8, 2025, [https://quillbot.com/es/blog/figuras-literarias/elipsis/#:~:text=La%20elipsis%20es%20una%20figura.crear%20un%20efecto%20de%20continuidad.&text=A%20m%C3%AD%20me%20gustan%20los,gustan\)%20las%20patatas%20al%20ajillo](https://quillbot.com/es/blog/figuras-literarias/elipsis/#:~:text=La%20elipsis%20es%20una%20figura.crear%20un%20efecto%20de%20continuidad.&text=A%20m%C3%AD%20me%20gustan%20los,gustan)%20las%20patatas%20al%20ajillo)
 50. Elipsis (figura retórica): Qué es, Significado y Ejemplos ..., fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.significados.com/elipsis/>
 51. ¿Qué es una elipsis? Definición y ejemplos - Trink AI, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.trinka.ai/blog/que-es-una-elipsis-definicion-y-ejemplos/amp/>
 52. Elipsis (figura retórica) - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: julio 8, 2025, [https://es.wikipedia.org/wiki/Elipsis_\(figura_ret%C3%B3rica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Elipsis_(figura_ret%C3%B3rica))
 53. Historia del soneto | PPT - SlideShare, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://es.slideshare.net/slideshow/historia-del-soneto/86970266>
 54. Estrofas dde la poesía italianizante | PPT - SlideShare, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://es.slideshare.net/slideshow/estrofas-dde-la-poesa-italianizante/26727722>
 55. métrica en poemas de lorca | Apuntes de Lengua y Literatura | Docsity, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.docsity.com/es/docs/metrica-en-poemas-de-lorca/5990261/>
 56. Soneto - Concepto, ejemplos y sonetistas famosos, fecha de acceso: julio 8,

- 2025, <https://concepto.de/soneto/>
57. ¿Qué es un soneto?: definición, estructura y ejemplos - Cultura Genial, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.culturagenial.com/es/soneto/>
58. 30 Ejemplos de Sonetos, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.ejemplos.co/sonetos/>
59. Soneto: qué es, estructura y ejemplos - Enciclopedia Significados, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.significados.com/soneto/>
60. Comentario de un texto barroco: Amor más poderos que la muerte ..., fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://lclcarmen3.wordpress.com/2017/05/22/comentario-de-un-texto-barroco-amor-mas-poderos-que-la-muerte-de-quevedo/>
61. Amor constante más allá de la muerte - Trabajos de literatura, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://trabajosdeliteratura.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/04/el-comentario-definitivo-del-soneto-de-quevedo-amor-constante-mas-alla-de-la-muerte.pdf>
62. Lope de Vega: «Un soneto me manda hacer Violante» (poema ..., fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://leeryescribirblog.wordpress.com/2021/04/12/lope-de-vega-un-soneto-me-manda-hacer-violante-analisis-y-propuesta-didactica/>
63. ¿Qué es una oda?: definición y ejemplos - Cultura Genial, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.culturagenial.com/es/que-es-una-oda-definicion-y-ejemplos/>
64. Oda - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://es.wikipedia.org/wiki/Oda>
65. Sobre la Oda: Origen, Características y Ejemplos - StudySmarter ES, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.studysmarter.es/resumenes/literatura/oda/>
66. Ejemplos de Odas, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.ejemplos.co/odas/>
67. Fray Luis de León | PDF | Horacio | Poesía - Scribd, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://es.scribd.com/document/425085650/FRAY-LUIS-DE-LEON>
68. Tres odas de Luis de LeOn - 1. La oda a Grial - Dialnet, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/144002.pdf>
69. El comentario definitivo de la Oda a la vida retirada, de Fray Luis - Trabajos de literatura, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://trabajosdeliteratura.wordpress.com/2020/11/26/comentario-2-0-de-la-oda-a-la-vida-retirada-de-fray-luis/>
70. EL MUNDO EN QUE VIVIÓ GARCILASO DE LA VEGA, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://educaciodigital.cat/iesrequissol/moodle/mod/resource/view.php?id=53522>
71. Filología de autor en fray Luis de León: las dos versiones de Horacio, Carm. I, 1 - Universidad de Córdoba, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://journals.uco.es/creneida/article/download/17292/15887/47668>
72. Comentario de texto: Oda a la vida retirada, de Fray Luis de León - XTECBlocs, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://blocs.xtec.cat/pcarrascliteratura/comentario-de-texto-oda-a-la-vida-retirada-de-fray-luis-de-leon/>

73. lasesana.net, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://lasesana.net/other/spanish-articles-papers-and-book-summaries/odas-elementales-pablo-neruda/#:~:text=En%20Odas%20Elementales%2C%20Neruda%20trata,la%20esencia%20de%20la%20vida.>
74. Odas Elementales - Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100859.html>
75. Los mejores haikus de Matsuo Bashō (y lo que puedes aprender de ...), fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://creatividadparaescritores.com/estilo/haikus-matsuo-basho/>
76. Haiku: Significado y ejemplos de este poema japonés - Cevagraf, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.cevagraf.coop/blog/poema-haiku/>
77. Haiku - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://es.wikipedia.org/wiki/Haiku>
78. Wabi-sabi - Wikipedia, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://en.wikipedia.org/wiki/Wabi-sabi>
79. hojas-en-la-acera-nro-33-la-tanka.pdf - Haikunversaciones, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://haikunversaciones.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/01/hojas-en-la-acera-nro-33-la-tanka.pdf>
80. lasendadelhaiku.com, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://lasendadelhaiku.com/2024/01/31/haibun-el-haiku-como-esencia-del-relato/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20haibun%3F,le%C3%ADdo%20en%20el%20texto%20previo.>
81. Haibun - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://es.wikipedia.org/wiki/Haibun>
82. El haibun contemporáneo en español. El haibun es un gran desconocido y sólo muy marginalmente practicado pero teniendo en cue - Haikunversaciones, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://haikunversaciones.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/08/el-haibun-contemporaneo-en-espanol.pdf>
83. Josep Haibun - Luis Vioque, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<http://www.luisvioque.com/josep-haibun.html>
84. Sextina (estrofa) - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: julio 8, 2025,
[https://es.wikipedia.org/wiki/Sextina_\(estrofa\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Sextina_(estrofa))
85. Ignorancia (Villanela) - Verso clásico - Poémame, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://comunidad.poemame.com/t/ignorancia-villanela/22905>
86. Unasola palabra donde apoyar el fondo del océano!, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/zama/article/download/6444/5697/>
87. 6.14: La forma en la poesía - LibreTexts Español, fecha de acceso: julio 8, 2025,
[https://espanol.libretexts.org/Humanidades/Literatura_y_Alfabetizacion/Escritura_y_pensamiento_critico_a_traves_de_la_literatura_\(Ringo_y_Kashyap\)/06%3A_Acerca_de_la_poesia/6.14%3A_La_forma_en_la_poesia%3AAd](https://espanol.libretexts.org/Humanidades/Literatura_y_Alfabetizacion/Escritura_y_pensamiento_critico_a_traves_de_la_literatura_(Ringo_y_Kashyap)/06%3A_Acerca_de_la_poesia/6.14%3A_La_forma_en_la_poesia%3AAd)
88. Qué es un poema en verso libre y cómo escribirlo - Undetectable AI, fecha de

- acceso: julio 8, 2025,
<https://undetectable.ai/blog/es/que-es-un-poema-en-verso-libre/>
89. Verso libre - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: julio 8, 2025,
https://es.wikipedia.org/wiki/Verso_libre
 90. Verso libre - Oxnard College, fecha de acceso: julio 8, 2025,
https://www.oxnardcollege.edu/sites/oxnardcollege/files/media/pdf_document/2024/oc_tutoring_free_verse_-_spanish.pdf
 91. Juan Ramón Jiménez y el verso libre en la poesía española: - del simbolismo francés a diario de un poeta recién casado - Dialnet, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/104833.pdf>
 92. ¿Qué diferencia hay entre un verso blanco y un verso libre? - YouTube, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=1RdXi-B8ihY>
 93. El modernismo y su renovación del lenguaje poético | E-manual de ..., fecha de acceso: julio 8, 2025,
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps16/metrica_espanola/web/pages/11-modernismo.html
 94. SIMBOLISMO Y PARNASIANISMO | Apuntes de Lengua y Literatura - WordPress.com, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://ealcazar.wordpress.com/simbolismo-y-parnasianismo/>
 95. EL MODERNISMO Recibe las influencias de dos movimientos franceses de la segunda mitad del XIX: el Parnasianismo y, sobre todo, el - Edu.xunta, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/system/files/EL%20MODERNISMO.pdf>
 96. Pablo Neruda: «Veinte poemas de amor y una canción desesperada»; análisis y propuesta didáctica - Leer y escribir, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://leeryescribirblog.wordpress.com/2021/02/27/pablo-neruda-veinte-poemas-de-amor-y-una-cancion-desesperada-analisis-y-propuesta-didactica/>
 97. Análisis Poema 20 - Pablo Neruda: Introducción | PDF | Poesía | Amor - Scribd, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://es.scribd.com/document/639286202/Untitled>
 98. LA AUSENCIA COMO PRODUCTORA DE LA ESCRITURA: POEMA 20 Y POEMA 15 DE PABLO NERUDA, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://journals.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/download/3691/3403/6974>
 99. Prosa poética - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: julio 8, 2025,
https://es.wikipedia.org/wiki/Prosa_po%C3%A9tica
 100. ¿Qué es un poema en prosa?: ejemplos y características - Cultura ..., fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.culturagenial.com/es/poema-en-prosa/>
 101. editorialalatre.es, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://editorialalatre.es/revistas-de-la-editorial-alatre/revista-no17-julio-2017/diferencias-entre-poema-en-prosa-y-prosa-poetica/#:~:text=El%20poema%20puede%20escribirse%20en,haya%20utilizado%20en%20cada%20caso.>
 102. ¿Qué diferencia a la prosa del poema? - Las nueve musas, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.lasnuevemusas.com/que-diferencia-a-la-prosa-del-poema/>

103. Prosa poética | La comunicación literaria, fecha de acceso: julio 8, 2025, http://descargas.intef.es/recursos_educativos/lt_didac/Leng_ESO/1/05/La_comunicacion_literaria/prosa_potica.html
104. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez - Resumen | Audible.es, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.audible.es/blog/resumen-platero-y-yo>
105. Análisis de La Obra de Platero y Yo | PDF - Scribd, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://es.scribd.com/document/458210791/ANALISIS-DE-LA-OBRA-DE-PLATERO-Y-YO>
106. LUIS CERNUDA. OCNOS / VARIACIONES ... - Puentes de papel, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://puentesdepapel56.blogspot.com/2020/10/luis-cernuda-ocnos-variaciones-sobre.html>
107. ENTORNO CULTURAL Y SIGNIFICACIÓN DE UN TÍTULO: OCNOS - Anales de Literatura Española, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://ale.ua.es/article/view/1991-n7-entorno-cultural-y-significacion-de-un-titulo-ocnos/pdf>
108. Un análisis a ¿Águila o sol?: lo sagrado, la poesía y el mito. - Argos, fecha de acceso: julio 8, 2025, http://argos.cucsh.udg.mx/pdf/n22_2021b/63_80_2021b.pdf
109. AUDIOLIBRO- OCTAVIO PAZ - ¿AGUILA O SOL? - LECTURA EN VOZ ALTA - COMPLETO, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=Negv7GBMz9g>
110. Día del libro: Taller de Caligramas | BLOG DE MERY SUÁREZ "Edu ...", fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/esuasan/ttttt/>
111. Qué Es Un Caligrama | PDF | Arte - Scribd, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://es.scribd.com/document/653372535/Que-es-un-caligrama>
112. www3.gobiernodecanarias.org, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/esuasan/ttttt/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%20los%20caligramas%3F,lo%20que%20la%20palabra%20dice.>
113. Caligrama: qué es, su historia y sus autores - Billiken, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://billiken.lat/interesante/sabes-que-es-un-caligrama/>
114. “Arte poética”, de Vicente Huidobro, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://clublecturacastellnovo.files.wordpress.com/2014/09/arte-poc3a9tica-de-vicente-huidobro.pdf>
115. EL ULTRAÍSMO EN LA POESÍA ESPAÑOLA: SU APARICIÓN Y SUS RASGOS Instructor. Waseem Hameed Sangoor, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2024/12/12/d77fd9d77767ed45c438d90f4d77ec62.pdf>
116. www.educ.ar, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.educ.ar/recursos/150987/la-poesia-de-las-maquinas#:~:text=Cuando%20hablamos%20de%20poes%C3%ADa%20digital,poes%C3%ADa%20de%20c%C3%B3digo%2C%20al%20net.>
117. poesía digital: definición, ejemplos & temas - StudySmarter ES, fecha de

- acceso: julio 8, 2025,
<https://www.studysmarter.es/resumenes/traduccion/traduccion-y-poesia/poesia-digital/>
118. Poesía Digital Latinoamericana, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://litalat.net/wp-content/uploads/2016/05/Separata-Poesia-Digital-Latinoamericana.pdf>
119. www.chileparaninos.gob.cl, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-545899.html#:~:text=Creacionismo%20es%20el%20nombre%20de,crear%20mundos%20nuevos%20con%20palabras.>
120. en torno al 'arte poetica' de vicente huidobro - Revista - PUCP, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lexis/article/download/4859/4858/>
121. ARTE POÉTICA - VICENTE HUIDOBRO - YouTube, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=MhMcuK3eB-o>
122. Manifiestos : non Serviam - ICAA/MFAH - The Museum of Fine Arts, Houston, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://icaa.mfah.org/s/es/item/1126176>
123. César Vallejo / Obra Poética Completa - Fundación BBVA Perú, fecha de acceso: julio 8, 2025,
https://fundacionbbva.pe/wp-content/uploads/2016/04/libro_000023.pdf
124. ETAPAS DE LA POESÍA DE CÉSAR VALLEJO | Vanguardismo Peruano - YouTube, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://m.youtube.com/watch?v=779SNBEUHI8&pp=ygUVI2xIY3R1cmFkZXRhcm90ZW5wZXJ1>
125. Trilce - César Vallejo, fecha de acceso: julio 8, 2025,
https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_V/VALLEJO/Trilce.pdf
126. Obra poética completa: Los heraldos negros; Trilce; Poemas en Prosa - Fundación BBVA Perú, fecha de acceso: julio 8, 2025,
https://fundacionbbva.pe/wp-content/uploads/2016/04/libro_000038.pdf
127. La influencia de César Vallejo en la poesía del Movimiento Klokka. Giancarla Di Laura. Prairie View A & M University - Letras.s5, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<http://letras.mysite.com/cv140110.html>
128. Muestra poética de Jorge Guillén, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://archivos.editanet.org/13/01d5379ab9028a92a/01d5379ab9145b263/index.html>
129. Jorge Guillén. El poeta que canta, que clama, que homenajea. Poetas de la Generación del 27 - YouTube, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=O3ACBXsN9do>
130. La poética de Jorge Guillén - Enrique Gallud Jardiel, fecha de acceso: julio 8, 2025, <http://www.enriquegalludjardiel.com/la-poetica-de-jorge-guillen/>
131. Pedro Salinas: el nombre, la palabra y la escritura poética, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://reunido.uniovi.es/index.php/RFF/article/download/416/408/813>
132. PEDRO SALINAS (1891-1951) Nació en Madrid. Estudió la carrera de Filosofía y Letras y fue catedrático la facultad de Sevilla - lengualia, fecha de acceso: julio 8,

- 2025,
<https://lengualia.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/02/2-antologc3ada-ga-os-autores.pdf>
133. LA PINTURA EN LA POESÍA DE ALBERTI - AREL-ARTE, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://arelarte.blogspot.com/2010/10/la-pintura-en-la-poesia-de-alberti.html>
134. Arte y poesía en la obra del exilio de Rafael Alberti - Universidad de Buenos Aires, fecha de acceso: julio 8, 2025,
http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/4279/uba_ffyl_t_2016_se_gracioli.pdf?sequence=1&isAllowed=y
135. Rafael Alberti - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: julio 8, 2025,
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Alberti
136. Gabriela Mistral - Poéticas, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://poeticas.es/?p=387>
137. Arte poética No 008: Gabriela Mistral - Circulo de Poesía, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://circulodepoesia.com/2010/06/arte-poetica-no-008-gabriela-mistral/>
138. HACIA LA DETERMINACION DEL ARTE POETICA, DE GABRIELA MISTRAL: EL ORIGEN DEL CANTO POÉTICO - Revista Chilena de Literatura, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://revistaliteratura.uchile.cl/index.php/RCL/article/download/40892/42451/142139>
139. Acercamiento a la Poética de José Lezama Lima | Revista de Literatura Hispanoamericana, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://produccioncientificaluz.org/index.php/rlh/article/view/18442>
140. José Lezama Lima - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: julio 8, 2025, https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Lezama_Lima
141. José Lezama Lima. Hacia una mística poética - Editorial Verbum, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://editorialverbum.es/libro/jose-lezama-lima-hacia-una-mistica-poetica/>
142. Secretos de una poeta inexperta: ¿Cómo comenzar a escribir ..., fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://metrica.pe/blog/secretos-de-una-poeta-inexperta-como-comenzar-a-escribir-poemas/>
143. Cómo escribir poesía: 11 reglas para principiantes en la escritura de poesía, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.elcapitoliocultural.com/2021/09/09/como-escribir-poesia-11-reglas-para-principiantes-en-la-escritura-de-poesia/>
144. Cómo Escribir un Poema en 6 Pasos | Esneca, fecha de acceso: julio 8, 2025,
<https://www.esneca.com/blog/como-escribir-poema/>
145. 10 consejos para comenzar a escribir poesía - Editorial ExLibric, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.exlibric.com/escribir/como-escribir-poesia/>
146. LITERATURA DEL BARROCO. Poesía: Góngora, Quevedo y Lope - YouTube, fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=Ur8FsTnvaRk>
147. POESIA BARROCA ESPAÑOLA. Colegio San Gabriel Flipped School - YouTube,

fecha de acceso: julio 8, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=gXnvqGhISrY>