

Módulo 4: Poesía

Introducción

El analizar poesía es una actividad mucho más subjetiva que analizar ensayos literarios o incluso obras literarias de carácter realista, por lo que se requiere tener un firme entendimiento de los conceptos que utilizarías para llevar a cabo dicho análisis y asegurarte que los estés empleando de la manera correcta, ayudando a concretar tus ideas. Todos los conceptos vistos en el módulo 1 también se aplican como conceptos de poesía (particularmente los conceptos como metáfora, simile, hyperbole, personificación, entre otros).

4.1 Conceptos de Poesía

Tema

- Aliteración: repetición de sonidos consonantes al inicio de cada palabra. Un ejemplo de esto es el conocido refrán de “tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal”.
  - Asonancia: Es un tipo de aliteración y ocurre en la repetición de sonidos vocales al final de cada palabra. Un ejemplo es la frase “Esperaba atenta la llegada de la primavera”.
    - Rima Asonante: “Lago - Trabajo”
  - Consonancia: Es un tipo de aliteración y ocurre cuando ambos el sonido vocal y el sonido consonantes se repiten.
    - Rima consonante: “Dinero - Ligerio”.
- Cacofonía: Combinación de sonidos que resultan desagradables para el oído humano.
- Cadencia: La forma en la que el final de versos de un poema caen y riman entre sí.
- Caesura: Pausa dramática entre líneas.
- Connotación: Actitud y sentimientos asociados a una frase o palabra.

- Dirige: Canción de lamento, llanto y dolor.
- Disonancia:
- Verso: línea dentro un poema. Un grupo de versos se conoce como una estofa o stanza.
- Monólogo: Discurso en el que el orador se dirige hacia un público (sea público físico o público metafórico).
- Soliloquio: Discurso en el que el orador se dirige solamente a sí mismo, como un discurso interno entre la persona y su conciencia.
- Elegy: Categoría de poema en la que el orador discute y reflexiona sobre la muerte.
- Enjambment (también conocido como *verso continuo*): Cuando una frase en un poema no termina dentro de una línea sino que continua hacia la siguiente línea.
- Eufonía: Frase en la que el orden y selección de palabras la hacen placentera para el oído. Los ejemplos más comunes de eufonía ocurren con:
  - Pronombre masculino seguido por palabra que comience con a. (ej. El azúcar)
  - Palabra que termine con e seguida por palabra que comience con i. (ej. E investigación)
  - Conjunción u seguida por palabra que comience con o. (ej. U otro)
- Lírica: Categoría de poema en la que el orador discute ideas personales y sentimientos.
- Métrica: Patrón constante de sílabas dentro de un poema.
- Esquema métrico: Cadena de rima que se presenta a lo largo de un poema. Se representa de mejor manera organizando las rimas en orden alfabético a un lado del poema. Este concepto se entiende de mejor manera con un ejemplo (nota: el esquema métrico se escribe en mayúsculas cuando la sílaba métrica es de arte mayor, y en minúscula cuando es de arte menor, esto se verá más a fondo en el siguiente tema):

Poema: Miré los Muros de la Patria Mía, por Francisco de Quevedo

Miré los muros de la patria mía,	A
si un tiempo fuertes ya desmoronados	B

de la carrera de la edad cansados	B
por quien caduca ya su valentía.	A

Salime al campo: vi que el sol bebía	A
los arroyos del hielo desatados,	B
y del monte quejosos los ganados	B
que con sombras hurtó su luz al día.	A

Entré en mi casa: vi que amancillada	C
de anciana habitación era despojos,	D
mi báculo más corvo y menos fuerte.	E

Vencida de la edad sentí mi espada,	C
y no hallé cosa en que poner los ojos	D
que no fuese recuerdo de la muerte.	E

- Stanza/estrofa: Bloque de líneas dentro de un poema. Por ejemplo, el poema visto anteriormente contiene 4 stanzas: 2 cuartetos (stanza de 4 versos) y 2 tercetos (stanza de 3 versos). El nombre de tipo de stanza puede ser simplemente aludiendo a la cantidad de líneas que contenga (terceto, cuarteto, quinteto, sexteto, septeto, octava, etc), sin embargo, el mismo tipo de poema puede variar dependiendo de esta cantidad de líneas. (Esto se verá más a fondo en el módulo 4.2.1).
- Onomatopoeia: Palabras que imitan el sonido de lo que se refiere. Por ejemplo, palabras como “boom” “zap” “pow”.
- Repetición: Técnica en la que el orador hace énfasis en algo al repetirlo dentro del poema.
- Estrés: el énfasis que ocurre en ciertas sílabas dentro de una palabra. En español, la sílaba estresada es la que se acentúa.
- Litotes: Concepto en el que oraciones negativas se utilizan para generar una idea positiva.

- ****Hyperbole:** Forma de exagerar una oración por efecto dramático. Un ejemplo sería “Estoy tan lleno que podría explotar”.
- ****Metáfora:** Comparación, comúnmente utilizada en poesía, en la se plantea una similitud entre dos variables que por lo general no poseen características similares. En contraste a lo que es una simile, la metáfora no utiliza conectores comparativos. Un ejemplo de esto es la frase “*tus ojos son un mar abierto en el que me podría perder*”.
- ****Simile:** Una *simile* funciona igual que una metáfora, sin embargo, esta sí utiliza conectores comparativos. Un ejemplo es la frase “*ver tu sonrisa es como ver una noche llena de estrellas*”.
-

4.2 Análisis de Poesía

Tema

En este tema se verán brevemente los elementos que uno debe considerar al analizar el contenido de un poema.

- **Orador:** En este punto uno tiene que considerar, ¿Quién es el orador? ¿Es el escritor, un personaje, o una *persona* del mismo autor? ¿Cómo está narrando este poema el orador?
- **Ocasión/motivo:** en este punto uno analiza la situación que se está presentando dentro del poema.
- **Audiencia:** En este punto se analiza hacia quién está dirigido el poema. ¿Hacia una persona en particular? ¿Hacia un nicho de personas en particular? ¿Hacia un público general?
- **Tono:** ¿Cuál es el tono del escritor al comunicar dicho poema? ¿Es sarcástico? ¿derrotado?
- **Análisis Métrico:** en este punto se analizan los factores métricos del poema (se verán a continuación en el punt 4.2.1)

- Tema: En este punto se analiza el tema que el autor quiere comunicar con su poema.

4.2.1 Esquema de Rima en español

Tema

Dependiendo la cantidad de versos, sílabas y esquema que un poema contenga, este se le clasificará dentro diferentes nombres. Anteriormente ya vimos qué es un verso, estrofa y ejemplos del esquema métrico. A continuación se verán los tipos de clasificaciones más conocidos al escribir poemas.

Clasificación por número de sílabas y conteo de sílaba métrica:

La clasificación de tipo de versos se mide dependiendo la cantidad de sílabas que esta tenga, sin embargo, al contar la cantidad de sílabas se deben tomar en consideración las siguientes reglas de escansión:

- La sinalefa: La sinalefa consiste en la combinación de una palabra termina en vocal y la siguiente inicia también en vocal, estas se juntan y son consideradas como una sola sílaba. Un ejemplo de esto ocurriendo es en “ángulo **o**bscuro”.
- El Hiato: El hiato consiste en la separación completa entre una palabra que termina en vocal y la siguiente que inicia con vocal. Un ejemplo de esto ocurriendo es en la oración “de _ hermosa”.
- La Sinéresis: Al tener dos vocales juntas dentro de una palabra, estas se juntan y consideran como parte de una misma sílaba. Un ejemplo de esto ocurre en la palabra “**crea**ción”.
- La diéresis: La marca de la diéresis separa dos vocales que se encuentran juntas dentro de una palabra, separando la posible sílaba. Un ejemplo de esto ocurre en la palabra “pingü**ü**ino”.
- Ley del acento final: Al contar las sílabas dentro de un verso, uno debe considerar que la acentuación del verso entero consiste en si la última palabra

del verso es aguda, grave o esdrújula. De acuerdo a esta regla, uno de tomar en cuenta que:

- Si la última sílaba del verso es aguda (o monosílaba), se le agrega 1 sílaba más al conteo del verso.
- Si la última sílaba del verso es grave, el conteo de sílabas del verso se mantiene igual.
- Si la última sílaba del verso es esdrújula, se le resta 1 sílaba al conteo del verso.

Un ejemplo de la diferencia entre las sílabas gramaticales y las sílabas métricas siguiendo estas reglas se puede ver en el siguiente verso:

“Agua muy clara corría”

Sílabas gramaticales: 7

Sílabas métricas: 8

Tomando en consideración estas reglas, uno puede correctamente obtener el conteo de sílabas métrica y clasificarlas dentro de las siguiente dos categorías para obtener mayor información respecto al poema que se esté analizando:

- Arte Menor: Se les considera versos de arte menor cuando contienen 8 o menos sílabas métricas.
- Arte Mayor: Se les considera versos de arte mayor cuando contienen 9 o más sílabas métricas.

Para finalizar este módulo, a continuación verán un enlistado de las categorías de poemas en base a su número de versos, sílabas métricas, y esquema métrico (cabe mencionar que el esquema métrico es más una generalización y no una regla, cada poema puede tener su esquema de rima métrico libre a la interpretación del autor).

- Pareado:
  - Dos versos
  - Sílaba métrica de arte mayor o arte menor

- Esquema métrico de aa o AA.
- Terceto:
  - Tres versos
  - Sílabas métricas de arte mayor
  - Esquema métrico de ABABCB
- Cuarteto:
  - Cuatro versos
  - Sílabas métricas de arte mayor
  - Esquema métrico de ABBA
- Redondilla:
  - Cuatro versos
  - Sílabas métricas de arte menor
  - Esquema métrico de abba
- Serventesio:
  - Cuatro versos
  - Sílabas métricas de arte mayor
  - Esquema métrico de ABAB
- Cuarteta:
  - Cuatro versos
  - Sílabas métricas de arte menor
  - Esquema métrico de abab
- Quinteto:
  - Cinco versos
  - Sílabas métricas de arte mayor
  - Esquema métrico de ABABA
- Quintilla:
  - Cinco versos
  - Sílabas métricas de arte menor
  - Esquema métrico de ababa
- Lira:
  - Cinco versos

- Sílabo métrica de arte mayor y arte menor
- Esquema métrico indefinido
- Octava real
  - Ocho versos
  - Sílabo métrica de arte mayor
  - Esquema métrico de ABABABCC
- Décima:
  - Diez versos
  - Sílabo métrica de arte menor
  - Esquema métrico de abbaaccddc
- Soneto:
  - Catorce versos
  - Sílabo métrica de arte mayor
  - Esquema métrico de ABBA ABBA CDC DCD

Conclusión

Las herramientas vistas anteriormente son solo una porción de todo los elementos que se deben tomar en consideración para analizar poesía en español, sin embargo son los más conocidos e importantes para comenzar a hacerlo independientemente. El conocer estas reglas, elementos y categorías no solo te da una percepción más profunda a la poesía, sino que también a la lengua española y la importancia de esta.

Ejercicios

Marca el esquema métrico de los siguientes poemas (con respuesta en negritas):

“De qué mundo ignorado habré venido” por Pedro Prado

De que mundo ignorado habré venido, **A**

Que lenguaje es el mío tan arcano, **B**

Que si a alguien tiendo con amor la mano, **B**

Ignora lo que ofrezco o lo que pido. **A**

Me sé distinto de mortal nacido: **A**

Niño o zagal, maduro ya o anciano, **B**

No encuentro al alternar, y busco en vano, **B**

¡y entre tantos!, a alguno parecido. **A**

Sonriendo miran como quien indaga, **C**

Sin comprender jamás lo que yo quiero, **D**

Y con tal inconsciencia se me paga, **C**

Que alejarme, por último, prefiero. **D**

No hay cosa mía que a alguien satisfaga; **C**

¡Me siento entre los hombres extranjero! **D**

El siguiente poema es: Quinteto o Quintilla?

“De Regreso al Hogar” por Guerra Junqueiro

¡Cuántos años hace que salí llorando

De este nostálgico, cariñoso hogar!

Fue hace veinte, treinta. Ni lo sé yo cuándo.

Aya la mi aya que me estás mirando

Canta y tus cantigas me harán recordar”

- Respuesta correcta: **Quinteto** (versos de arte mayor)

El siguiente poema es: Quinteto o quintilla?

“Un Ensueño” por Cristóbal del Castillejo

“Agua muy clara corría
Mur serena al parecer,
Tan dulce si se bebía
Que mayor sed me ponía
Acababa de beber”.

- Respuesta correcta: **Quintilla** (versos de arte menor)

Referencias

S.A. (2011). *AP Language and Composition: Glossary of Literary and Rhetorical Devices*. Yale Learning. Recuperado de https://yale.learningu.org/download/f10e0a0e-1866-4958-9058-11e84f35ad24/H2976_APEngLangGlossary.pdf

Castillo, G. (1967). *APUNTES DE MÉTRICA*. Santiago de Chile. Recuperado de <https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/53072/1/253874.pdf>

S.A. (2013). SOAPStone Analysis for Poetry. Success csisd. Recuperado de <http://success.csisd.org/wp-content/uploads/2013/02/SOAPStone-Analysis-for-Poetry-Notes.pdf>