Conceptos de versificación

Tipos de poesía:

- Lírica: subjetiva; se utiliza para expresar sentimientos
- Épica: objetiva; se utiliza para contar hechos o hazañas
- Dramática: subjetiva/objetiva; el poeta desaparece detrás de los personajes que representan el drama.

Estructuras fijas:

- La estrofa (stanza): formadas por versos
- El verso: la unidad de versificación; cada verso tiene su ritmo y medida (metro) particular

El poema: la unidad estructural superior a la estrofa.

Poemas estróficos (compuestos de estrofas)

- El soneto: dos cuartetos y dos tercetos
- La letrilla: versos cortos con un "estribillo" de uno a más versos repetidos a intervalos iguales

Poemas no estróficos:

- El romance: formado por un número indeterminado de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares.
- La silva: formado por versos endeca y heptasílabos que alternan en diferentes formas
- De versos libres
- Poesía concreta o espacial (ideogramas, caligramas, topoemas)

La estrofa

Es una unidad estructural compuesta de versos. Se divide en tipos según el número de versos y el tipo de rima.

La estrofa: unidad estructural, menor que el poema, compuesta de versos. Se divide en tipos según el número de versos:

# de versos	Tipo de estrofa	Esquema de la rima
2	Pareado	AA; aa; aA; Aa
3	Terceto	AØA
	Terceto encadenado	ABA BCB CDC
4 de arte menor (<9)	Redondillacopla de arte menor	abba
	Cuarteta	abab
4 de arte mayor (>8)	Cuartetocopla de arte mayor	ABBA
	Serventesio (the quatrain)	ABAB
5	Liraversos hepta- y endecasílabos	aBabB
8	Octava real	ABABABCC

La versificación, o estudio del verso

El metro: cómputo silábico (número de sílabas). Esta es la clasificación de los versos según el acento de la última palabra:

- el verso llano: (=) el verso termina en palabra llana, es decir, el acento cae sobre la penúltima sílaba. Las sílabas se cuentan igual a las sílabas gramaticales.
- el verso agudo: (+1) el verso termina en palabra aguda (el acento cae en la última sílaba). Se le añade una sílaba al número de sílabas gramaticales
- el verso esdrújulo:(-1) el verso termina en palabra esdrújula (el acento cae en la antepenúltima sílaba) Se cuenta una sílaba menos.

La clasificación de los versos según el número de sílabas

Son de arte menor los versos comprendidos entre dos y ocho sílabas; los de nueve en adelante son de arte mayor.

El verso heptasílabo, utilizado en:

- la lira y la silva: compuestas de versos combinados de 7 y 11 sílabas
- el alejandrino: formado por 2 versos heptasílabos en la misma línea

El verso octosílabo. Es el más popular. Utilizado en

- los romances
- la canción

El verso endecasílabo. El más rico, flexible y armonioso.

El verso alejandrino. El más perfecto.

La rima

Rima consonante: cuando las consonantes y las vocales son idénticas a partir de la última vocal tónica. Rima asonante: cuando sólo las vocales, a partir de la última vocal tónica, son idénticas

Combinaciones de las rimas consonantes o asonantes

- Rima abrazada: ABBA, CDDC (Cuarteto)
- Rima encadenada o cruzada: ABAB, CDCD (Serventesio, Redondilla)
- Rima gemela: AA, BB, CC (Aleluya)
- Rima continua o estrofa monorrima: AAAAAAAAAAAA

Las pausas

- pausa estrófica: pausa al final de cada estrofa
- hemistiquios: las mitades de un verso parisílabo separado de la otra mitad por la cesura
- cesura: Pausa que se hace en el interior de un verso
- pausa versal: pausa al final de cada verso

Tipos de estrofas

Dentro de una estrofa los versos que riman se señalan con la misma letra, minúscula, si es de arte menor, y mayúscula, si es de arte mayor. Se indica también el número de sílabas que tiene cada verso:

- 7 a A mí una pobrecilla
- 11 B mesa de amable paz bien abastada
- 7 a me basta, y la vajilla
- 7 b de fino oro labrada
- 11 b sea de quien la mar no teme airada.

-Fray Luis de León

La lírica tradicional española ha utilizado preferentemente las estrofas que vamos a estudiar a continuación. En primer lugar, veremos las estrofas que siempre presentan el mismo número de versos, y, seguidamente, las de un número variable.

Estrofas de dos versos

- Pareado
- Aleluya

Son dos versos que riman entre sí. Normalmente la rima es consonante. Pueden ser de arte mayor o menor; incluso pueden formarse con un verso de arte mayor y otro de arte menor:

10	Α	Cendal flotante de leve bruma,
10	Α	rizada cinta de blanca espuma
5	b	rumor sonoro
5	b	del arpa de oro,
10	С	beso del aura, onda de luz;
5	С	eso eres tú.

-Gustavo Adolfo Bécquer

Estrofas de tres versos

Terceto

Son versos de arte mayor que riman en consonante el primero con el tercero y el segundo queda suelto. La forma más común de presentarse es el terceto encadenado (sucesión de varios tercetos) el cual, el segundo verso que queda suelto, rima con el primero y el tercero del siguiente terceto, y así sucesivamente:

11	Α	Pasáronse las flores del verano	
11	В	el otoño pasó con sus racimos,	
11	Α	pasó el invierno con sus nieves cano;	
11	В	las hojas que en las altas selvas vimos	
11	С	cayeron jy nosotros a porfía	
11	В	en nuestro engaño inmóviles vivimos!	
11	С	Temamos al Señor que nos envía	
11	D	las espigas del año y de la hartura,	
11	С	y la temprana pluvia y la tardía.	
			Falala Nassal a Falita

-Epístola Moral a Fabio

Soleá

Son versos de arte menor que riman el primero con el tercero en asonante y el segundo queda suelto:

- 8 a Despacito y buena letra:
- 8 el hacer las cosas bien
- 8 a importa más que el hacerlas.

-Antonio Machado

Estrofas de cuatro versos

Cuarteto

Son cuatro versos de arte mayor que riman en consonante, el primero con el cuarto y el segundo con el tercero:

- 11 A Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte,
- 11 B al borde del abismo, estoy clamando,
- 11 B a Dios. Y su silencio, retumbando,
- 11 A ahoga mi voz en el vacío inerte.

-Blas de Otero

• Redondilla

Estrofa de arte menor, correspondiente al cuarteto:

- 8 a El corazón me revienta
- 8 b de placer; no sé de ti.
- 8 b Cómo te va. Yo, por mí
- 8 a sospecho que estás contenta.

-Baltasar del Alcázar

• Serventesio

Son cuatro versos de arte mayor que riman en consonante, el primero con el tercero y el segundo con el cuarto:

- 11 A Y encontré mi ilusión desvanecida
- 11 B y eterno e insaciable mi deseo;
- 11 A palpé la realidad y odié la vida;
- 11 B sólo en la paz de los sepulcros creo.

-José de Espronceda

Cuarteta

Estrofa de arte menor que rima en consonante de igual modo que el serventesio:

- 8 a Poesía es nada, apenas:
- 8 b es la feliz expresión
- 8 a atada con las cadenas
- 8 b forjadas por la ilusión.

-Antonio Carlos Vidal Isern

Copla

Son cuatro versos de arte menor que riman en asonante los pares y quedan sueltos los impares:

		CULTA	POPULAR
8	-	Amor: ¡qué lejos, tu herida	Tu madre a mí no me quieres
8	a	se va perdiendo en el tiempo!	porque no tengo carrera.
8	-	En el campo de mi olvido,	En mi casa tengo un galgo,
8	а	donde, por no morir, duermo.	para correr lo que quieras.

-Emilio Prados

• Seguidilla

Son cuatro versos de arte menor. El primero y el tercero, heptasílabos, van sueltos; el segundo y cuarto, pentasílabos, riman en asonante:

- 7 Dijo la zorra al busto,
- 5 a después de olerlo:
- 7 "Tu cabeza es hermosa,
- 5 a pero sin seso".

-Félix Mª de Samaniego

Cuaderna vía

Llamado también tetrástrofo monorrimo. Son cuatro versos alejandrinos con una única rima consonante:

- 14 A El primero de todos que hirió a don Carnal
- 14 A fue el puerro cuello-alvo, e hiriólo muy mal:
- 14 A hízole escupir flema, ésta fue gran señal;
- 14 A tuvo doña Cuaresma que era suyo el real.

-Arcipreste de Hita

Estrofas de cinco versos

Quinteto

Son cinco versos de arte mayor con rima consonante que no presentan un esquema fijo, pero han de ajustarse a las siguientes normas:

- o no pueden tener la misma rima más de dos versos seguidos;
- o los dos últimos no pueden formar pareado, y
- o no puede quedar ningún verso suelto.
- 11 A Atrás dejé las águilas que miran
- 11 B con ojo audaz al sol, atrás quedaron
- 11 A las nubes que relámpagos respiran,
- 11 A los soles mil que por espacios giran,
- 11 B donde mortales ojos no llegaron.

-José Zorrilla

Quintilla

Son versos de arte menor con las mismas particularidades métricas que el quinteto:

- 8 a Hojas del árbol caídas,
- 8 b juguetes del viento son;
- 8 a las ilusiones perdidas,
- 8 a ay, son hojas desprendidas
- 8 b del árbol del corazón.

-José de Espronceda

La Lira

Los versos segundo y quinto son endecasílabos y el primero, tercero y cuarto son heptasílabos. Riman en consonante el primero con el tercero y el segundo con el cuarto y el quinto:

- 7 a Vivir quiero conmigo,
- 11 B gozar quiero del bien que debo al cielo,
- 7 a a solas, sin testigo,
- 7 b libre de amor, de celo,
- 11 B de odios, de esperanzas, de recelo.

-Fray Luis de León

Estrofas de seis versos

Sextina

Son versos de arte mayor que, al igual que el quinteto, no tienen rima fija, pero deben sujetarse a las mismas normas que aquél:

- 11 A ¡Libertad, libertad! No eres aquella
- 11 B virgen, de blanca túnica ceñida,
- 11 A que vi en mis sueños pudibunda y bella.
- 11 B No eres, no, la deidad esclarecida
- 11 A que alumbra con su luz como una estrella,
- 11 B los oscuros abismos de la vida.

-Gaspar Núñez de Arce

•	Sextina de pie quebrado o Copla manriqueña
	Los versos tercero y sexto son tetrasílabos o pentasílabos y los restantes octosílabos. Riman
	en consonante el primero con el cuarto, el segundo con el quinto y el tercero con el sexto.
	Se llaman manriqueña por haberla consagrado el poeta Jorque Manrique en sus Coplas:

8	а	Recuerde el alma dormida,
8	b	avive el seso y despierte,
4	С	contemplando
8	а	cómo se pasa la vida,
8	b	cómo se viene la muerte
4	С	tan callando.

-Jorge Manrique

Bibliografía

Friedman, Valdivieso, Virgillo, Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica, 6ta ed. McGraw Hill College