

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Funded by
the European Union

VOCES DE LOS POETAS
Vocal Archive and Experimental Study on Poetry Reading

Primer congreso internacional Fonética y poética

LIBRO DE RESÚMENES

BOOK OF ABSTRACT

Universidad de Santiago de Chile - Universidad de Granada - Universidad de Concepción

14 y 15 de noviembre del 2024

Presentación

Para los organizadores de este evento es motivo de satisfacción presentar el libro de resúmenes de las ponencias que forman parte de este primer congreso internacional de Fonética y Poética. En este libro digital, se presentan los textos en el mismo orden de la programación. Además, se incluye la información sobre las conferencias de los invitados y sus datos biográficos principales y, también, la relacionada con los poetas invitados para el cierre de este evento.

Agradecemos a todos los participantes por el interés, por la puntualidad en la entrega y por la buena disposición para resolver observaciones relacionadas con sus textos.

El lector podrá apreciar la variedad de temas de estudio y de enfoques teóricos y metodológicos que se presentan. Sin duda que esta condición enriquece el congreso.

Advertimos que hemos sido respetuosos de los estilos de citas y de referencias bibliográficas, de ahí que no haya uniformidad de formato. Además, es perfectamente posible que al poner los escritos en el editor, se nos haya deslizado alguna errata, lo que será responsabilidad exclusiva de los editores y, en caso de ocurrir, pedimos desde ya nuestras sinceras disculpas.

Domingo Román

Valentina Colonna

Nicolás Retamal

Índice general

Resúmenes de ponencias

La arquitectura sonora en la poesía de Jaime Siles de segunda etapa (1982-1989)

Sánchez Gutiérrez, Samuel, Universidad de Salamanca.
samuelsg@usal.es

Dentro de las investigaciones sobre la voz como fenómeno, se destacan tres sentidos desde los cuales es descrita como un «umbral». El primero, como puente entre el vagido (phonos) y la palabra articulada (phoné) (Agamben, 2017: 25); el segundo, como punto entre el sonido que se desvanece y la palabra que permanece en el texto; y el tercero, como una materia fundada en la «exterioridad» negativa, ya que se extingue tanto en el momento en el que se emite como en el momento en que se escribe (41-42). Este ángulo de la voz como umbral y exterioridad fue el que motivó a Jaime Siles (1951), en su segunda etapa poética (1982-1989), a comunicar y representar la realidad que origina y subyace a la palabra escrita. Aquí el autor manifiesta una noción de la poesía como instrumento para reconstruir el ser a través de la materialidad sonora de las palabras, que logra desde tres mecanismos: (1) la noción del sonido como constructor de sentido, (2) las estrofas concebidas como paisajes del pensamiento, (3) y la consideración del poema como catálogo de vivencias, escenas y objetos. Para estudiar el ritmo, la pronunciación y el sonido en la poesía silesiana, la investigación propone un análisis desde estudios enfocados al estudio de la voz, tanto del fenómeno en sí como de su naturaleza dentro del discurso poético, usando como fuentes base las investigaciones de Giorgio Agamben sobre la voz y los estudios de Paul Zumthor sobre la sustancia sonora en la performance poética.

Referencias

- Agamben, Giorgio (2008). *El lenguaje y la muerte. Un seminario sobre el lugar de la negatividad*. Valencia: Pre-textos.
- Agamben, Giorgio (2017). *Qué es la filosofía*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Blohm, Stefan, Kraxenberger, Maria, Knoop, Christine A. and Scharinger, Mathias. “Sound Shape and Sound Effects of Literary Texts”. *Handbook of Empirical Literary Studies*, Donald Kuiken and Arthur M. Jacobs (Eds.). Berlin, Boston: De Gruyter, 2021: 7-38.
- Heine, Stefanie (2021). *Poetics of Breathing. Modern Literature’s Syncope*. Albany: SUNY.
- Milone, Gabriela. (2020). «Por un materialismo fónico», en: *El Taco En La Brea*, 1(11). Recuperado el 5 de abril de 2023 de:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7886935>
- Milone, Gabriela. (2021). «Materialismo y lenguaje: La pregunta por la materia de la voz», en: *Cuadernos del Sur*, 51, pp. 65-73. Recuperado el 17/07/2024 de:
<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/177721>
- Mistrorigo, Alessandro (2018). *Phonodia. La voz de los poetas, uso crítico de sus grabaciones y entrevistas*. Venecia: Edizioni Ca’ Foscari.
- Zumthor, Paul (1991). *La poesía y la voz en la civilización medieval*. Madrid: Abada Editores.

La traducción de los juegos de lenguaje fónicos del “Oráculo manual” de Baltasar Gracián al ucraniano

Olena Saifutdinova, Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv
olena.sayfutdinova@lnu.edu.ua

Es lógico que “Oráculo manual”, una de las obras más famosas y exitosas de Baltasar Gracián, siendo un caudal de sabiduría de todos los tiempos y para cualquier momento cotidiano, sea muchas veces traducida a varios idiomas. Entre la multitud de idiomas del mundo está el ucraniano, una lengua muy flexible y potente por lo que atañe a la traducción. Se sabe que la traducción de las obras literarias extranjeras al idioma nacional de un país enriquece la literatura de dicho país y, en conclusión, forma parte de su legado cultural. Hoy día los intelectuales ucranianos, entre ellos los representantes de las letras, hacen todo lo posible para apoyar con un sólido fundamento cultural la lucha de Ucrania por su soberanía; se realiza la revisión de la cantidad y la calidad de las obras traducidas. En lo que concierne a “Oráculo manual” se planteó la tarea de traducirlo al ucraniano guardando no solo su contenido sino también sus rasgos formales para que un lector ucraniano pudiera saborear el estilo de Baltasar Gracián, representante del barroco y del estilo conceptista. La experiencia de traducción del “Oráculo manual” hace fijarnos, sobre todo, en los recursos fónicos: la asonancia, la aliteración, la rima. La reproducción de estos recursos estilísticos en ucraniano solo es posible buscando y eligiendo los vocablos equivalentes que, en algunas de sus acepciones, correspondan al significado de las palabras españolas. Sin embargo, los puntos de similitud entre español y ucraniano, dan mucho espacio para reproducir los juegos de lenguaje fónicos.

Referencias

- ALBORG, Juan Luis. Historia de la literatura española, volumen II. Madrid: Gredos 1981, pp. 826-875.
- GRACIÁN, Baltasar, Oráculo manual y arte de prudencia, Editorial del Cardo 2006, 60 páginas, <https://biblioteca.org.ar/libros/131939.pdf>
- LÁZARO CARRETER, Fernando: Diccionario de términos filológicos. Madrid: Gredos, 1981, p. 10
<https://www.slideshare.net/slideshow/carreter-diccionariotrminosfilologicos/15878603>
- FERNÁNDEZ LÓPEZ, Justo: Diccionario de lingüística
[//hispanoteca.eu/](http://hispanoteca.eu/)

Іваненко В. Г. Критика перевода: актуальные проблемы теории, методологии, мастерства / М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев . гос.ун-т им.Т. Г. Шевченко. Киев, 1984. 222 с. Зберігається: Інститут научной информации по общественным наукам РАН. Шифр: № 17165

Fenómenos métricos, diatopía y ritmo, en el siglo en curso, en poesía epistolar entre autores argentino y española

Antonio Alcoholado Feltstrom, Universitat Jaume I (España) / British School Jakarta (Indonesia)
antonio_feltstrom@bsj.sch.id

Esta presentación resume los hallazgos referentes a fenómenos métricos (sinalefa, sinéresis, diéresis y dialefa) en poesía epistolar entre versificadores cultos en el siglo XXI, uno procedente de Argentina y otra de España, tal como aparece recogida en el volumen *Sangres paralelas*, publicado este mismo año (2024). El objeto de estudio de este trabajo es la variación diatópica según se refleja mediante estadística simple en versos sujetos a estructura métrica, compuestos en las dos primeras décadas de nuestro siglo en curso, atendiendo a fenómenos de habla como la tendencia antíhiática y el hiato excepcional, contabilizados e ilustrados en este corpus. Este análisis métrico y fonético fonológico atiende asimismo a factores prosódicos y al influjo del ritmo en la estructura silábica del enunciado, que arroja datos de interés lingüístico que incitan a la reflexión sobre la realidad fónica entre dos variedades de nuestra lengua común.

Referencias

- Balbín, Rafael. 1968. Sistema de rítmica castellana. Madrid: Gredos.
- De la Barra, Eduardo. 1894. Problemas de fonética resueltos según un nuevo método. Buenos Aires: Félix Lajouane Editor.
- Domínguez Caparrós, José. 2001. Diccionario de métrica española. Madrid: Alianza.
- García Calvo, Agustín. 2006. Tratado de rítmica y prosodia y de métrica y versificación. Zaragoza: Lucina.
- Hualde, Ignacio. 2005. The sounds of Spanish. Nueva York: Cambridge University Press.
- Navarro Tomás, Tomás. [1956] 1974. Métrica española. Reseña histórica y descriptiva. Madrid: Guadarrama.
- Quilis Morales, Antonio. 1984. Métrica española. Barcelona: Ariel.

Fonética alemana para estudiantes de canto: una propuesta didáctica

Pagano, Miryam. Escuela Superior de Música José lo Giúdice, Universidad Nacional de Salta
miryampagano@gmail.com

La presente contribución tiene por objetivo dar cuenta del proceso de elaboración del material de trabajo para un curso de fonética alemana destinada a estudiantes de canto en una escuela superior de música de Salta, Argentina. El desafío didáctico es múltiple por las siguientes razones: a) los estudiantes no cuentan con conocimientos previos del idioma ni una formación lingüística o literaria previa en su formación, b) la carga horaria limitada del cursado; se trata de la única materia en la carrera que aborda la fonética de esta lengua y c) la finalidad del cursado es el canto profesional de obras alemanas.

La opción didáctica fue combinar durante el cursado el trabajo con elementos segmentales y suprasegmentales de la fonética alemana. Para esto, se elaboró una cartilla teórico-práctica en español con explicaciones simples y ejercicios ad hoc y el estudio de un corpus de obras literarias, muchas de las cuales fueron musicalizadas.

Se exemplificará el trabajo con la fonética alemana a partir de poemas, en distintas instancias del cursado, para apreciar la progresión en los contenidos. Así por ejemplo se aborda en una primera instancia sonidos vocálicos largos y breves a partir de la identificación de la rima y se complementa con el reconocimiento de los patrones rítmicos. El trabajo con obras poéticas y musicales permite un abordaje de la fonética en contextos reales y no de manera aislada. La ponencia cierra con una pequeña muestra de trabajos de fin de año que ilustran el progreso de los estudiantes.

Referencias

- Maruntschak, O. (2019) "Rhythmische Kanonen in der Poesie und in der Musik", disponible on line.
- Kramer, Anke (2020) Handbuch der deutschen Phonetik für Sängerinnen und Sänger, Frank & Timer.
- Schwanke, Uwe (2021) Bald sind wir aber Gesang. Essays zu Oper, Musik und Literatur, J. V. Metzler Verlag.

Sistemas evaluativos graduales indicativos del dominio lector en la lectura expresiva del género lírico

Diana Martínez Hernández, Universidad Nacional de Educación a Distancia
diana.martinez@flog.uned.es

La construcción de un perfil entonativo definido y la existencia de un acento silábico expresivo, así como de pausas rítmicas proporcionadas en la articulación de ciertos segmentos lingüísticos del código escrito, ciertamente determinan la fluidez y comprensión lectora, pues asemejan la actividad lectora al lenguaje oral (Calero, 2014). De este modo, aunque existe una carencia de estudios que versen sobre la prosodia y la comprensión lectora (Flores, Otero y Lavallée, 2010), la hipótesis de esta aportación parte de que esta interfaz establece una relación recíproca, pues aquel lector que lee con prosodia comprende especialmente mejor (Kuhn & Stahl, 2003). Así, la investigación que se presenta ofrece un marco teórico preciso que expone una visión actual sobre el tema tratado, abarcando el estudio de algunas cualidades lectoras, como la fluidez y la comprensión de textos, en relación con determinados aspectos prosódicos (variaciones enfáticas, fraseo, pausas...); aportando sistemas de evaluación (rúbrica, portfolio...) enfocados en las destrezas lectoras en base al género lírico; y retomando las dudas metodológicas que suscitan en torno a la definición del término y a las variadas habilidades que conlleva, tales como las variaciones enfáticas o la presencia de pausas.

Referencias

- Calero Guisado, A. (2014). Fluidez lectora y evaluación formativa. *Investigaciones sobre lectura*, 1, 33-49.
- Flores Macías, R. C., Otero de Alba, A. y Lavallée, M. (2010). La formación de lectores en secundaria mediante un software educativo. *Revista mexicana de investigación educativa*, 15, 44.
- Kuhn, M. R. y Stahl, S. A. (2003). Fluency: A review of developmental and remedial practices. *Journal of Educational Psychology*, 95(1), 3-21.
Doi: <https://doi.org/10.1037/022-0663.95.1.3>

Efectos de la corrección fonética del francés en la práctica de cantantes líricos hispanohablantes: un análisis acústico y perceptivo piloto

Jiménez Cornejo, Edson Muller, Université Sorbonne Nouvelle
edson-muller.jimenez-cornejo@sorbonne-nouvelle.fr

Este estudio explora la efectividad de la corrección fonética del francés en cantantes de ópera hispanohablantes. Para tal efecto, se realizaron sesiones de corrección fonética basadas en la metodología verbo-tonal (MVT) con tres cantantes, hablantes de diferentes variedades del español y con competencia limitada en francés. Los cantantes realizaron grabaciones de fragmentos de óperas francesas, antes y después de las sesiones de corrección, mismas que fueron analizadas acústicamente con el software Praat y evaluadas por un grupo de expertos en canto lírico francófonos. A nivel segmental, los resultados indican mejoras en la pronunciación del francés por parte de los cantantes en aspectos catalogados como problemáticos para los hispanohablantes, como las oposiciones entre /ɛ/, /e/ y // y /s/ y /z/ (Tomé, 2004). A nivel suprasegmental, los evaluadores reportan la corrección fonética influyó positivamente en la calidad percibida del canto, enriqueciendo la interpretación poética y musical de las obras. Igualmente, se observó recurrencia de algunos errores en las grabaciones posteriores a las sesiones de corrección, lo que sugiere que una intervención pedagógica más prolongada y sistemática podría ofrecer resultados más concluyentes y duraderos. Este trabajo busca reivindicar el valor del libreto operístico como una forma de poesía musicalizada y subraya la importancia de la corrección fonética como elemento fundamental de una práctica artística de alto nivel.

Referencias

- Armentini, L. (2008). La relación entre la ópera lírica italiana y la literatura. *Puertas Abiertas*, 4(4), 45-47.
- Bartholomew, W. T. (1934). A physical definition of 'good voice-quality' in the male voice. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 6(1), 25-33.
- Bernac, P. (1978). *The interpretation of French song*. Norton.
- Ophaug, W. (2017). The diminished vowel space in classical singing and the tug of war between "speechtrue" and modified vowel qualities. *Journal of Singing*, 73(3), 293-303.
- Pillot-Loiseau, C. (2011). Place de la phonétique dans la revue *La voix parlée et chantée*. *Observatoire musical français*, série "Conférences & Séminaires", 47, 53-71.
- Pound, E. (1968). *Literary essays of Ezra Pound* (T. S. Eliot, Ed.). New Directions Publishing.
- Scotto Di Carlo, N. (1978). Pourquoi ne comprend-on pas les chanteurs d'opéra? *La Recherche*, 89, 495-497.
- Scotto Di Carlo, N. (1993). Diction et musicalité. *Médecine des Arts*, 5, 4-11.
- Sedie, E. delle (1885). *Estetica del canto e dell'arte melodrammatica*. (Vols. 1-4). Livorno.
- Sundberg, J. (1972). Production and function of the "Singing Formant". In *Report of the XIth Congress of Acoustics* (Vol. 2, pp. 679-686). Copenhagen.
- Sundberg, J. (1977). The acoustics of the singing voice. *Scientific American*, 236(3), 82-84, 86, 88-91.
- Sundberg, J. (2009). Text intelligibility and the singer's formant—A relationship? *Journal of Voice*, 23(5), 539-545.
- Sundberg, J. (2013). Perception of singing. In D. Deutsch (Ed.), *The psychology of music* (3rd ed., pp. 69-105). Academic Press.
- Tomé, M. (2004). Fautes typiques des hispanophones lors de l'apprentissage du FLE. *ÉduFLE.net*. Wolfe, J. (2002). Speech and music, acoustics and coding, and what music might be 'for'. En *Proceedings of the 7th International Conference on Music Perception and Cognition* (pp. 10-13).

Procesos fonológicos en la métrica de Décimas, autobiografía en verso de Violeta Parra como reflejo de la identidad chilena

Toro Guajardo, Melissa. Pontificia Universidad Católica de Chile
mtorog3@estudiante.uc.cl

Torres Villarreal, Grecia. Pontificia Universidad Católica de Chile
greciavillarreal@uc.cl

La presente investigación estudia los procesos fonológicos del libro Décimas: Autobiografía en verso de la cantautora y poeta chilena Violeta Parra, quien es reconocida por su variedad creativa en la producción de su vasta obra artística. Por lo tanto, el objetivo es analizar cómo estos procesos evidencian un uso del habla coloquial chilena para producir la ritmidad propia del género poético. En cuanto a la metodología, consistió en el análisis de los versos y los procesos fonológicos usados en la obra seleccionada, los cuales fueron identificados, clasificados y cuantificados. Además, se estableció la relación entre el uso del proceso fonológico, la característica del español de Chile y la contribución a la mantención de la rima. Los resultados sugieren que la métrica construida por la autora da cuenta de cómo los procesos fonológicos usados en el habla popular de Chile pueden usarse para construir una identidad cultural chilena. Asimismo, este estudio contribuye al conocimiento de la creación poética desde su relación con la fonética porque incorpora estos procesos fonológicos del habla chilena u otras como recursos de una producción poética.

Referencias

- Parra, V. (1978). Autobiografía en verso. Editorial Pomaire. S. A.
Llisterri, J. (septiembre de 2024) La descripción fonética y fonológica del español: los procesos fonológicos.
https://joaquimllisterri.cat/phonetics/fon_esp/procesos_fonologicos_espanol.html
Hualde, José Ignacio (2014). Los sonidos del español. Cambridge University Press.

Análisis prosódico de las décimas de Violeta Parra. Hacia el modelo de recitación de la poesía popular chilena

Román, Domingo. Universidad de Santiago de Chile
domingo.roman@usach.cl

Figueroa, José. Universidad de Santiago de Chile
jose.figueroa.i@usach.cl

Las décimas de los poetas populares chilenos tienen una particular forma de ser recitadas. Se sostiene en el presente trabajo que existe un modelo de recitación que es común a toda recitación campesina de décimas de este país. Para establecer algunas de las propiedades de ese modelo de recitación se analizan varios aspectos suprasegmentales de tres décimas de Violeta Parra recitadas por la autora, a quien se le considera una fiel exponente del arte verbal campesino. La selección de las obras se ha hecho considerando temas de diferente índole para poder apreciar similitudes y diferencias entre las tres recitaciones. El análisis incluye el estudio de fenómenos temporales y de la línea melódica. A partir de estos datos, se proponen provisoriamente las cualidades prosódicas básicas del modelo de recitación de la décima campesina en Chile entre las cuales destaca la obligatoriedad de dos pausas y la elevación tonal al final del octavo verso. También se propone la sensibilidad de la f0 y del tiempo global de pausas al tipo de tema del que se está desarrollando.

Referencias

- Arbel, N. (2004). Softonic (Versión 2021.2.6) [Software] Recuperado de:
Soulseek: <http://www.slsknet.org>
- Boersma, P., Weenink, D., (1994). Universidad de Ámsterdam (Versión 6.4.23) [Software] Recuperado de: Universiteit van Amsterdam:
<https://www.fon.hum.uva.nl>
- Colonna, Valentina. 2024. Towards a phonetic history of the voices of Spanish poets: A first experimental study on the Generation of '27, Estudios de fonética experimental, Núm. 33, pp. 7-34
- Ihaka, R., Gentleman, R., (1993). GNU GPL (Versión 4.4.1) [Software] Recuperado de: The R Project for Statistical Computing:
<https://www.r-project.org>
- Jakobson, R.(1975) [1960]. Lingüística y poética. Barcelona, Seix Barral
- Parra, V. (1993). Décimas y centésimas [Álbum]. Odeon.
- Parra, V. (1978) Décimas [Álbum]. Alerce.
- Ríos, M. N. (2017). Discografía de Violeta Parra. Estudios Públicos, (146).
- Román, D. 2012. La poética de los poetas populares chilenos. Tesis para optar al grado de Doctor en Lingüística y Comunicación, Universidad de Barcelona, 2012.
- . 2008. Recursos para el análisis acústico de la melodía del habla en Praat, EFE, XVII (2008): 343-357.
- . 2024. Percepción de la melodía de la voz.
<https://www.domingo-roman.net>
- Román, D. y D Muñoz. (2018). Tono y frecuencia fundamental. Propuestas metodológicas para su estudio; en Pérez, A. y A. Hernández (Coordinadores) (2017). Propuestas metodológicas para la investigación lingüística. Aplicaciones teóricas y descriptivas, Unam/U. de Colima.

Metrics and Textsetting as phonetic material and external evidence The importance of songs from oral traditions –rather than songs from written ones

Baronian, Luc. Université du Québec à Chicoutimi
Royer-Artuso, Nicolas. Saint-Paul University
nicolas.royer-artuso.1@ulaval.ca

We present empirical and theoretical arguments pointing to the advantage of using the phonetic analysis of songs from oral/non-written traditions as external evidence for advancing specific phonological analyses rather than others. Because of the rhythmic/formulaic constraints implied in the process of creating songs the oral way, some mismatches exist that do not exist when the process of creating songs is done from written poems put on melodies. For the demonstration, we present two analyses in which we deal with phonological phenomena for which until now no definitive analysis exists:

1) Secondary accent in French, a phonological aspect of this language that is debated actively but for which no clear evidence exists. We analyzed a song in which prominence is given to syllables that should not receive primary stress. We transcribes the song's lyrics and rhythmical template, and mapped them one onto the other: if we can prove that there are constraints specific to the mapping of syllables with hypothetical secondary stresses onto a metrical or rhythmical structure, it would confirm the cognitive reality of those secondary stresses.

2) Schwa epenthesis in Armenian. Some schwas can be analyzed as part of the underlying representation. The schwas that have attracted most attention in phonology are those that interrupt a consonant sequence otherwise unattested in Armenian and assumed to be impossible to pronounce by native speakers. We found a song where schwa epenthesis is used productively in the textsetting process, schwas that are not expected in the pronunciation of Armenian.

References

- Astésano, C. and R. Bertrand. 2016. Accentuation et Niveaux de Constituance en Français: Enjeux phonologiques et psycholinguistiques. *Langue Française* 2016/3, N°191.
- Baronian, Luc. 2017. Two Problems in Armenian Phonology. *Language & Linguistics Compass* 2017 ; 11: e12247. <https://doi.org/10.1111/lnc3.12247>.
- Dolatian, H. 2021. Orthography to Phonology: Directional syllabification and epenthesis of the Armenian schwa. <https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/you.stonybrook.edu/dist/c/2461/files/2021/03/Dolatian-schwa.pdf>
- Dresher, B.E. and N. Friedberg (eds.) 2006. Formal Approaches to Poetry. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Kiparsky P. and G. Yoomans (eds.) 1989. Rhythm and Meter vol.1. San Diego Academic Press. Küper (ed.) 2011. Current Trends in Metrical Analysis. Frankfurt: Peter Lang.
- Noyer, R. 2002. Generative Metrics and Old French Octosyllabic Verse. *Language Variation and Change* 14:2. 119–171.
- Vaux, Bert. 1998. The Phonology of Armenian, Oxford: Clarendon Press.
- Verluyten, P. 1984. Phonetic Reality of Linguistic Structures: The case of (secondary) stress in French. In: Proceedings of the 10th International Congress of Phonetic Sciences. Utrecht. 522– 526.

Acoustic Charisma and Rhythmic Patterns in Contemporary Italian Poetry: A Phonetic-Acoustic Analysis

Niehburh, Oliver

olni@sdu.dk

Nafiseh Taghva

Shiraz University · Department of Foreign Languages and Linguistics, Doctor of Philosophy
taghvานafiseh@gmail.com

As sociolinguist Brian Mohan (2019) summarized in his book on understanding public speaking, “the language of public speaking is not plain prose; there is something poetic about it.” (p. 127). The present study aims to substantiate Mohan’s experience-based statement. We recently conducted an acoustic-temporal analysis to find out how established rhythm features in investor pitches - i.e. in prose - contribute to the presenters’ perceived charisma (Niebuhr & Taghva 2024). In the present study, we measured the same rhythm features — but this time in poems delivered by 6 male and 4 female Italian poets from the Colonna (2019) database. The charismatic impact of the poetic performances was estimated by the scientifically based PICSA algorithm (Berger et al. 2020). We determined how well each rhythm feature would correlate with the speakers’ estimated perceived charisma. The results show a number of moderate positive correlations ($r>0.5$, $p<0.1$). Notably, these correlations only concern the \emptyset , Δ and PVI values of the consonantal and voiceless intervals. This means that the longer and more variable (both sequentially and overall) the durations of the consonantal and voiceless intervals were, the higher the poets’ perceived speaker charisma was. Vowel durations or their variation did not contribute to the poets’ perceived speaker charisma. These results are in striking contrast to our prose data from the investor pitches, in which voiced intervals played a significantly larger role in perceived speaker charisma. Both results in comparison raise the question of the extent to which charisma perception follows genre-specific rules.

References

- Berger, S., Niebuhr, O., & Brem, A. (2020). Of voices and votes: Phonetic charisma and the myth of Nixon’s radio victory in his first 1960 TV debate with Kennedy. In M. Elmentaler & O. Niebuhr (eds), *An den Rändern der Sprache* (pp. 109-145). Frankfurt: Peter Lang.
- Colonna, V. (2019). “VOICES OF ITALIAN POETS”: A PLATFORM FOR LISTENING AND THE PHONETIC STUDY OF CONTEMPORARY ITALIAN POETRY READINGS. *RICONOSCIMENTI*, 6(11), 177-185.
- Colonna, V. & Romano, A. (2023). Vip-Radar: A Model For The Phonetic Study Of Poetry Reading. Proceedings of the 20th International Congress of Phonetic Sciences, Prague, Czech Republic, 594-598.
- Mohan, B. (2019). *Understanding Public Speaking: A Learner’s Guide to Persuasive Oratory*. Routledge India.
- Niebuhr, O., Taghva, N. (2024) How rhythm metrics are linked to produced and perceived speaker charisma. Proc. 25th International Interspeech Conference, Kos Island, Greece, 1065-1069.
- Taghva, N., Moloodi, A., & Abolhasani Zadeh, V. (2020). Acoustic correlations of speech rhythms in Persian based on variability of between-speakers characteristics. *Journal of Researches in Linguistics*, 12(2), 27-50.
- White, L., Mattys, S. L., Grenon, I., & Wiget, L. (2008). That elusive rhythm: Pros and cons of rhythm metrics. *Laboratory Phonology*, 11.

El estudio fonético de la lectura poética: puntos de llegada y nuevos desafíos en los proyectos VSP y VIP

Valentina Colonna. Universidad de Granada
valentinacolonna@ugr.es

El estudio fonético de la poesía tiene sus raíces a comienzos del siglo XX, con el inicio de las grabaciones y del estudio fonético [1]. A pesar de que lingüistas como Roman Jakobson [2] y Tomás Navarro Tomás [3] reconocieron su importancia, este campo no se desarrolló mucho en el siglo pasado. Sin embargo, en los últimos tiempos, el interés por este tipo de investigación ha ido creciendo, produciendo resultados interesantes [4, 5, 6, 7]. Un estudio sobre el tema [8] ha mostrado también la relevancia de la conexión entre conservación y estudio instrumental.

Hasta el 2017, no existía un archivo vocal ni estudios fonéticos dedicados a las voces de los poetas italianos (con la excepción de [9]). El proyecto Voices of Italian Poets (VIP) ha permitido cubrir esta carencia, ofreciendo el primer archivo vocal y la primera historia fonética de la lectura de la poesía italiana, además de desarrollar un modelo de estudio [10, 11]. También en el ámbito hispánico, a pesar de la existencia de muchos archivos vocales, el estudio fonético no se había llevado a cabo. El proyecto Voices of Spanish Poets (VSP), iniciado en 2023, está desarrollando la primera historia de la lectura fonética [12] y el primer archivo dinámico de guía fonética para la escucha [13].

Aún queda mucho por hacer, teniendo en cuenta lo inexplorado, las posibles aplicaciones y los desarrollos futuros, así como la delicadeza de los materiales y la regulación de su uso según normativas específicas. A partir de una presentación de los resultados logrados hasta este momento en ambos proyectos, se abordarán los nuevos desafíos y las perspectivas futuras para una mayor difusión e impulso del estudio fonético de la poesía.

Referencias

- [1] Mustazza, C. (1960). Speech labs: Language experiments, early poetry audio archives, and the poetic record (Ph.D. dissertation). University of Pennsylvania.
- [2] Jakobson, R. (1960). Linguistics and poetics. En T. Sebeok (Ed.), *Style in Language*.
- [3] Tomás, T. N. (1973). La inscripción de *El contemplado* de Pedro Salinas. En *Los poetas en sus versos: desde Jorge Manrique a García Lorca* (pp. 337–344). Maior.
- [4] Byers, P. P. (1977). The contribution of intonation to the rhythm and melody of non-metrical English poetry (Ph.D. dissertation). University of Wisconsin–Milwaukee.
- [5] MacArthur, M., Zellou, G., & Miller, L. M. (2018). Beyond poet voice: Sampling the (non-) performance styles of 100 American poets. *Journal of Cultural Analytics*, April 18.
<https://doi.org/10.31235/osf.io/5vazz>
- [6] Meyer-Sickendiek, B., Hussein, H., & Baumann, T. (2017). Rhythmicizer: Data analysis for the identification of rhythmic patterns in readout poetry. En M. Eibl & M. Gaedke (Eds.), *Informatik. Lecture Notes in Informatics (LNI)* (pp. 2189–2200). Gesellschaft für Informatik.
- [7] Barbosa, P. A. (2023). The dance of pauses in poetry declamation. *Languages*, 8(1), 76.
<https://doi.org/10.3390/languages8010076>
- [8] Colonna, V. (2021). Voices of Italian Poets: Analisi fonetica e storia della lettura della poesia italiana dagli anni Sessanta a oggi (Tesi di Dottorato). Università di Genova-Università di Torino.
- [9] Schirru, G. (2002). Correlati acustici del ritmo linguistico. En F. Buffoni (Ed.), *Ritmologia* (pp. 267–306). Marcos Y Marcos.
- [10] Colonna, V. (2022). Voices of Italian Poets. Storia e analisi fonetica della lettura della poesia italiana del Novecento (Vol. 5, pp. 1–272). Edizioni dell'Orso.
- [11] Colonna, V., Romano, A., & De Iacovo, V. (2019). Prosodic features of Italian poetry: A phonetic study on some readings. En *Proceedings of the 19th ICPhS* (pp. 3383–3387). University of Melbourne.
- [12] Colonna, V., Bertrán, A. P., & Damato, S. (2024). Towards a phonetic history of the voices of Spanish poets: A first experimental study on the Generation of '27. *Journal of Experimental Phonetics*, 33(1), 7–34.
- [13] Voices of Spanish Poets:
<https://voicesofspanishpoets.ugr.es/>

Abbé Rousselot and the Birth of the Poetry Sound Archive

Mustazza, Chris. Ph.D., Department of English, University of Pennsylvania
mustazza@sas.upenn.edu

Abbé Rousselot is well known for his contributions to experimental phonetics and the development of the field of linguistics, but does not receive the credit he is due for his influence on the art of poetry. Rousselot brought a number of eminent poets into his lab, including Ezra Pound, one of the most important (and infamous) poets of the twentieth century, to attempt to scientifically measure the aesthetic allure of poetry. But this interest in the materials of language was bidirectional: Pound believed that Rousselot's work could unlock the secrets of the musicality of verse, a soundscape that transcended traditional meter. Pound and Rousselot's joint experiments not only affected the trajectory of each other's work, but also catalyzed a long lineage of collaborations between poets and linguists, each interested in vernacular, dialects, and the politics of speech. This historical lineage led directly into the creation of the first sound archives of poets, and this paper will discuss Abbé Rousselot as not only the "Father of Experimental Phonetics", but also as a proto-producer of poetry sound recordings.

The paper will connect Rousselot to other key figures in linguistics/phonetics who sought out poets as collaborators and turned to sound as a way to apprehend a complex set of aesthetics. Specific examples will include Étienne-Jules Marey, Ferdinand Brunot (the founder of Les Archives de la Parole), William Cabell Greet (one of the first linguists to study American vernaculars and a colleague of Franz Boas), and Frederick C. Packard (the founder of the Harvard Vocarium record series). The talk will conclude with a discussion of how Rousselot's ideas and collaborations have enabled contemporary work in digital literary studies/digital humanities and the current moment of the poetry audio archive, including PennSound, the world's largest archive of poetry sound recordings.

References

- Golston, Michael. *Rhythm and Race in Modernist Poetry and Science*. Columbia University Press, 2007.
Liberman, Mark. "God's Own Englishman with a Tube Up His Nose." *Language Log*, April 23, 2007.
<http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/004436.html>
Mustazza, Chris. "La Parole Au Timbre Juste": Apollinaire, poetry audio, and experimental French Phonetics." *Jacke2 Magazine*. December 30, 2015.
—. "Speech Labs: Language Experiments, Early Poetry Audio Archives, and the Poetic Record." Dissertation (current book manuscript, under review) at the University of Pennsylvania, 2019.
Osman, Jena. *Motion Studies*. Ugly Duckling Press, 2019.
Sieburth, Richard. "The Sound of Pound: A Listener's Guide." PennSound. 2007.
https://writing.upenn.edu/pennsound/x/text/Sieburth-Richard_Pound.html

Dizione d'autore e analisi stilistica. Note sullo stile performativo di Vittorio Sereni

Gerolamo Mossa, Mossa. Università di Pisa
mariogerolamo.mossa@fileli.unipi.it

Fin dagli albori della fonografia, le letture registrate dei grandi scrittori sono state considerate “iscrizioni”: firme sonore di autorità culturali socialmente autorizzate a convalidare il loro prestigio attraverso lo strumento vocale (Dotto 2019). Nel corso del Novecento, l'intenso dibattito formalista e strutturalista intorno alla cosiddetta “recitational reality” della dizione poetica (cfr. Èjchenbaum 1922; Chatman 1966) ha poi convinto gran parte degli studiosi a considerare questi materiali come semplici “attualizzazioni fonetiche” dei versi scritti: fonti inutilizzabili, in altre parole, per l'analisi storica della poesia. Questo intervento prende invece le mosse dalla convinzione che oggi, adottando una metodologia interdisciplinare a metà strada tra stilistica letteraria (Mengaldo 1989), filologia d'autore (Vela 2014) e fonetica sperimentale (Colonna 2022), sia possibile considerare le dizioni d'autore come autentici “autografi sonori”. Nella prima metà della relazione, a tal proposito, verranno prese in esame tre principali questioni di teoria metrica: (1) la continuità diretta e indiretta tra "verse design" e "delivery designs" (Jakobson 1960); (2) la dialettica tra i concetti di scansione e di esecuzione (Beltrami 2011); (3) l'equilibrio tra livello “endofasico” (ossia le indicazioni di lettura implicate nei versi scritti) e livello “esofasico” (ossia l'insieme delle scelte ritmiche adottate nel corso di una dizione ad alta voce; Schirru 2004). La seconda parte dell'intervento sarà dedicata alla poesia di Vittorio Sereni, una delle voci più autorevoli della poesia italiana contemporanea, e alle costanti performative individuabili a partire dall'analisi stilistica delle sue letture registrate. In particolare, verrà messa in evidenza la relazione tra composizione e performance, nonché la “segreta” continuità talvolta riscontrabile tra autografi scritti e autografi sonori.

References

- Beltrami Pietro (2011), *La metrica italiana*, Il Mulino, Bologna.
Chatman Seymour (1965), A Theory of Meter, “*Janua Linguarum. Studia Memoriae Nicolai Van Wijk Dedicata*”, Series Minor, 36, Mouton, London-Paris.
Colonna Valentina (2022), *Voices of Italian Poets. Storia e analisi fonetica della lettura della poesia italiana del Novecento*, Edizioni dell'Orso, Alessandria.
Dotto Simone (2019), *Voci d'archivio. Fonografia e culture dell'ascolto nell'Italia tra le due guerre*, Meltemi, Milano.
Èjchenbaum Boris (1922), *Melodika russkogo liričeskogo sticha*, Opojaz, Peterburg.
Jakobson Roman (1960), *Linguistics and Poetics*, in Sebeok Thomas (edited by), *Style in Language*, The M.I.T Press, Cambridge, pp. 350-377.
Mengaldo Pier Vincenzo (1989), *Questioni metriche novecentesche*, in *La tradizione del Novecento. Terza serie*, Einaudi, Torino, pp. 27-74.
Schirru Giancarlo (2004), Costituzenza metrica e lingua poetica italiana, in Albano Leoni Federico, Cutugno Francesco, Pettorino Massimo, Savy, Renata (a cura di), *Il parlato italiano*, D'Auria, Napoli, testo F9.
Vela Claudio (2014), *Oltre il Redattore, oltre il Filologo: quattro casi gaddiani di 'filologia dell'esecuzione', "Studi (e testi) italiani"*, 33, pp. 159-169.

¿Por qué esto me suena a Neruda y lo otro a Mistral?

Nicolás Retamal Venegas. Universidad de Concepción
nretamalvenegas@gmail.com

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la entonación de dos poemas escritos y declamados por sus propios autores: Pablo Neruda y Gabriela Mistral, quienes son los exponentes más importantes de la lírica chilena de todos los tiempos. Para cumplir con la finalidad de este estudio, de carácter exploratorio, se utilizó como muestra las grabaciones del “Poema 20” (Neruda, 1924) y “Miedo” (Mistral, 1922), los cuales fueron recuperadas de la página Web www.memoriachilena.cl. Así, la voz de Neruda fue fonocapturada en los años 60’, mientras que la de Mistral pertenece a una lectura realizada en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (Washington, D.C.) en el año 1950.

Para la observación de las curvas entonativas, se aplicó el modelo de Análisis Melódico de Habla (Cantero, 2002; Cantero y Mateo, 2011; Cantero y Font-Rotchés, 2020). En cuanto a la muestra de habla, para el caso de la voz de Neruda -del total de la grabación- se obtuvieron 51 unidades entonativas, siguiendo la propuesta de Bedmar (2011), mientras que para el caso de Mistral las unidades fueron 11.

Los principales resultados arrojaron una evidente diferencia en cuanto al comportamiento de las curvas melódicas de las diferentes unidades entonativas producidas por los poetas: Neruda produce una configuración plana, mientras que Mistral presenta inflexiones tonales, las cuales suelen estar tanto en el inicio de la curva como al final de la misma.

Referencias

- Bedmar, M. J. (2011). Fonología oracional y fonología del enunciado: sobre la constitución prosódica del discurso oral. *Oralia*, 14, 47–84.
- Cantero, F. (2002). Teoría y análisis de la entonación. Edicions de la Universitat de Barcelona.
- Cantero, F. y Font-Rotchés, D. (2020). Melodic Analysis of Speech (MAS): Phonetics of Intonation. En Juan Abasolo; I. de Pablo y A. Ensunza (Eds.), Contributions on education (pp. 20–47). Universidad del País Vasco.
- Cantero, F. y Mateo, M. (2011). Análisis melódico del habla: complejidad y entonación en el discurso. *Oralia*, 14, 105–127.
- Mistral, G. (1922). Desolación. Santiago de Chile: Editorial Nascimento.
- Neruda, P. (1924). Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Santiago de Chile: Editorial Nascimento.

Poesía y fonética en Cirlot: nota, letra, trance

Silvestre, Alicia. Universidad de Zaragoza
aliciasi@unizar.es

Las corrientes vanguardistas enfatizaban la forma en poesía, experimentando con el sonido (auditivo) y la letra (visual). El objetivo de nuestro trabajo es estudiar la relación del simbolismo fonético y la música en la poesía de Cirlot (Manjón y Schmitt, 2006; González, 2010), en particular en su ciclo Bronwyn, donde se respiran ecos de esencia permutatoria inspirada en la música dodecafónica. Dicho objetivo se ejecuta mediante el estudio de los textos en que habla acerca de su proceso creativo y sus influencias. Junto a dichas evidencias, recopilamos otras como la faceta de Cirlot como crítico musical (Scriabin, Strawinsky) y compositor, lo que se manifiesta en variaciones fonovisuales, aliteraciones, simbolismo fonético, con influjos de la poesía medieval inglesa y de los kenningar nórdicos. Conjuga estas tendencias musicales, con el simbolismo fonético y la poesía céltica para generar en Bronwyn un lenguaje en que escalas de vocales y consonantes se corresponden a las de colores o notas musicales (Cirlot, 2001: 26).

Referencias

- Cirlot, J. E. 1970a: "Simbolismo fonético (I)", *La Vanguardia española*, (14 de febrero), p. 13.
- Cirlot, J. E. 1970b: "Simbolismo fonético (II)", *La Vanguardia española*, (17 de febrero), p. 48.
- Cirlot, J. E. 1970d: "Bronwyn (Simbolismo de un argumento cinematográfico)", *Cuadernos Hispanoamericanos*, 247 (julio), pp. 5-25.
- Cirlot, J. E. 1971a: "Simbolismo fonético. Brownyn-Bhowani", *La Vanguardia española*, (16 de abril), p. 39.
- Cirlot, J. E. (2001). *Bronwyn*, w, [1971]: Bronwyn (ed. V. Cirlot), Madrid.
- Cirlot, J.E. (2008). Del No Mundo. Poesía (1961-1973). Ed. Clara Janés. Madrid.
- González González, N. (2010). "Cirlotiadas". *El Crítico Musical Juan Eduardo Cirlot. Revista de Musicología*, 33(1/2), 177-193.
<https://doi.org/10.2307/41959311>
- Manjón, D., & Schmitt, T. (2006). 'Mi voz en el sonido de tu luz'. Estructuras musicales en la poesía de Juan-Eduardo Cirlot. *Bulletin of Spanish Studies*, 83(4), 523-539.
<https://doi.org/10.1080/1475382062000346324>

Cuando decir es crear islas con la voz. Fonética y poesía en el pensamiento del exilio

Amarís, Olga
olga.amaris.duarte@gmail.com

El presente estudio se centra en la manera en la que el proceso de desarraigamiento influye en la cadencia recitativa de los autores que gestan su obra en el exilio. Partiendo del ejemplo de la pensadora María Zambrano, se analizarán aquí las propiedades acústicas, las formas de articulación y los silencios que configuran el modo tan peculiar en el que percibimos la razón poética de la pensadora veleña a través de las grabaciones que conservamos.

La tesis central de este trabajo remite y amplía análisis ya realizados en las monografías *La mística del exilio en la obra de Hannah Arendt y María Zambrano* (2020) y *Hannah Arendt y María Zambrano: Una poética del exilio* (2022) sosteniendo que la confrontación con el paisaje multilingüe y variacional del exilio propician que la lengua vernácula se disuelva en sus componentes más melódicos hasta desembocar en el *modus loquendi* de la razón poética. La voz de Zambrano evoca aquella otra que hubo de resonar en el anfiteatro de la Antigua Grecia, la del *parakatalogé*, ni canto ni recitado, sino un recitar cantado que produce en el oyente un efecto de eufonía, de placer acústico.

Referencias

Amarís Duarte, Olga, *La mística del exilio en la obra de Hannah Arendt y María Zambrano*, Múnich, Open publishing in the humanities Ludwig-Maximilians-Universität, 2020.

Amarís Duarte, Olga, *Hannah Arendt y María Zambrano: Una poética del exilio*, Barcelona, Herder, 2022.

Rhythmic variability in the oral interpretation of the Italian hendecasyllable: a comparative analysis of twelve contemporary poetic readings

Federico Lo Iacono, PhD Student in Digital Humanities (Linguistics), University of Turin and LFSAG – Laboratorio di Fonetica Sperimentale “A. Genre”
federico.loiacono@unito.it

The hendecasyllable, the most prominent meter in the Italian poetic tradition, is renowned for its broad internal rhythmic variability [1, 2, 3]. This flexibility has made it a versatile form, used both by the Stilnovist poets and by contemporary experimental poets. Scholars from various philological and linguistic approaches have extensively described its rules and its interdependent relationship with the phonological principles of the Italian language [4, 5]. However, comparatively little research has been dedicated to the phonetic analysis of the hendecasyllable in poetry read aloud. This contribution provides an analysis of the rhythmic variability in a selection of hendecasyllables by comparing their metrical structure with a range of possible oral realizations. The aim is to explore whether the metrical patterns are preserved in oral performance or whether stress placement and other salient features deviate. The study focuses on 12 contemporary poetic readings selected from the Voices of Italian Poets archive [6, 7]: four readings of Alba by Giorgio Caproni, four of Alle fronde dei salici by Salvatore Quasimodo, and four of La vita by Sandro Penna, including readings by the poets themselves. Each hendecasyllabic poem underwent metrical analysis, referring to Bracketed Grid Theory [1, 8], and was then compared with the prosodic and intonational structures of the registrations, according to the Voices of Italian Poets methodology [9]. The main conclusion of this study is that, in oral performance, the rhythmic-accentual structure of the hendecasyllable can undergo further variation, influenced by the reader’s intonational choices or by semantic or syntactic coherence.

References

- [1] Versace, S. (2014). A Bracketed Grid account of the Italian endecassillo meter. Lingua, 143, 1-19.
- [2] Beltrami, P. (1991). La metrica italiana. il Mulino.
- [3] Bravi, P., & Proto, T. (2020). L’endecassillo cantato: dalla metrica alla voce. Il Campo.
- [4] Nespor, M., & Vogel, I. (2007). Prosodic phonology: with a new foreword. Walter de Gruyter.
- [5] Bertinetto, P. M. (1988). Autonomia e relazionalità della metrica. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, Serie III, 18(3), 1387-1409. Scuola Normale Superiore.
- [6] Colonna, V. (2022). Voices of Italian Poets. Storia e analisi fonetica della lettura della poesia italiana del Novecento. Edizioni dell’Orso.
- [7] Lo Iacono, F., Colonna, V., & Romano, A. (2024). Preservation, conservation and phonetic study of the voices of Italian poets: A study on the seven years of the VIP archive. In Proceedings of INTERSPEECH2024-Speech and Beyond. ISCA International Speech Communication Association.
- [8] Fabb, N., & Halle, M. (2008). Meter in poetry: A new theory. Cambridge University Press.
- [9] Colonna, V., & Romano, A. (2023). VIP-RADAR: A Model for the Phonetic Study of Poetry Reading. In Proceedings of the 20th ICPHS. Guarant International.

Examining Prosodic Meters of Persian Poetry: General Phonetics Theory Approach

Asadi, Mohammad
mohammadasadi60@yahoo.com

In this research, three goals were followed: 1- with the benefit of general phonetics theory is possible to describe prosodic meters 2-clarifying the differences between prosodic poetry and Standard Persian language 3- showing how phonemes and syllabic patterns change by using prosodic meters on their syllabic segmentations. To achieve these goals some verses with prosodic meters have been chose by chance and unintentionally and their syllabic segmentations have been showed in two times before and after putting in prosodic meters on them. At the end the result of this research showed that: 1-in terms of meter, the number of prosodic quantities are less than that of the Standard Persian language. 2- the characters of vowels and consonants in prosodic poetry and Standard Persian language are different. Consonants can be lonely presented as a prosodic quantity and ultimately it is observed the length of vowels in Persian poetry are not fixed in the context of prosodic poetry.

References

Chomsky, N. and M. Halle. (1968). *The Sound Pattern of English*. Harper & Row.

La voz como fenómeno acústico en el análisis poético: puesta en voz de Enrique Lihn y Raúl Zurita

Vallejos, Manuel. Universidad Adolfo Ibáñez
manuel.vallejosc@edu.uai.cl

La letra, herramienta vinculada a la visión y a la perdurabilidad de los saberes, ha primado como foco de análisis en el estudio de la poesía, sin considerar que esta última responde a un género intersticial entre las oralidades primaria y secundaria (Ong, 1982). Esto ha propiciado escasos acercamientos teórico-metodológicos a uno de los fenómenos constitutivos del ejercicio poético: la voz en su dimensión acústica. A través del análisis de la puesta en voz de los poemas “Monólogo del viejo con la muerte” (La pieza oscura, 1963) de Enrique Lihn y “Canto de amor de los países” (La vida nueva, 1994) de Raúl Zurita, esta ponencia tiene como objetivo exponer la relevancia de la consideración de la puesta en voz del poema como espacio de integración al texto poético de niveles interpretativos no captables por la tecnología de la letra. Para la realización de los análisis de segmentos de los poemas, se ha utilizado el software libre PRAAT para Mac versión 6.1.1.6, poniendo especial énfasis en el valor de la intensidad. En el caso del fragmento poético de Enrique Lihn, el análisis se centra en el uso de la fonación breathy (Gil Fernández, 2007), mientras que para el caso de la puesta en voz de Zurita, la atención se pone en el aumento del valor de intensidad, en tanto se constituye como alarido (Hansen et al., 2022) y luego en grito. Así, tras su puesta en voz, el poema reconfigura o bien profundiza sus matices interpretativos al hacer ingresar otras capas significantes que impactan la superficie de la letra, elementos que se encuentran dados por la performance sonora y el conjunto de propiedades de la lectura poética: entonación, volumen, grito y silencio como formas de un decir político.

Conferencias

Uncovering the acoustic-phonetic cues of esthetic pleasure in poem declamation

Barbosa, Plínio A. Department of Linguistics, University of Campinas, Brazil pbarbosa@unicamp.br

In poem declamation, the appropriate use of prosody to cause pleasure is essential. Postarnak et al. (2020) showed that the realization of pauses in places not predictable from syntax increased judgments of pleasure (see also Buraa 2019), whereas Byers (1979) proposed that what distinguishes poetry declamation from other readings are slower speech rates, more frequent pauses, and short tone units. By investigating the perceptual effects of two Brazilian professional speakers reciting the poem “Sonnet of Fidelity”, Madureira (2008) showed that whispery voice, F0 narrow range and a great number of silent pauses were used by the female speaker to express negativity, whereas the male speaker employed varied intonation patterns to provoke a sensation of liveliness.

In previous works (Barbosa 2022a, 2022b, 2023a, 2023b), we investigated the link between poem declamation and the sensation of pleasantness in both European and Brazilian Portuguese. Groups of Brazilian and Portuguese speakers recited from one to four short poems and had their performances evaluated by groups of Brazilian and Portuguese listeners who were invited to judge degree of pleasantness, as well as to choose from pairs of excerpts of the recitations, which one was the more pleasant.

Statistical tests were used to predict degree of pleasantness from prosodic-acoustic parameters extracted from the verses and pointed to pause duration and rate, articulation rate, rate of F0 falls, spectral emphasis (a correlate of vocal effort) and LTAS slope as the most relevant predictors of pleasantness.

These studies give cues to uncover the secrets of vocal esthetical pleasure in poem declamation.

References

- Barbosa, P. A. The Dance of Pauses in Poetry Declamation. *Languages*, 8 (1), 76, 2023a. <https://doi.org/10.3390/languages8010076>.
- Barbosa, P. A. Poem declamation in two varieties of Portuguese: the link between prosody and pleasantness. Proc. of the International Congress of Phonetic Sciences, 2023b.
- Barbosa, P. A. The Acoustics of Pleasantness in Poetry Declamation in Two Varieties of Portuguese. Proc. Speech Prosody 2022, Lisboa, 2022a, p. 515-519.
- Barbosa, P. A. Pleasantness and Wellbeing in Poem Declamation in European and Brazilian Portuguese Depends Mostly on Pausing and Voice Quality. *Frontiers in Communication*, 7, ref 855177. 2022b.
- Buraa, Ahmed Khalid. 2019. The Dramatic Value of Body Language and Pauses in the Theatre of Absurd: A Thematic Study of Samuel Beckett’s Happy Days and Footfalls. Doctoral dissertation, Middle East University, Beirut, Lebanon.
- Byers, P. B. 1979. A formula for poetic intonation. *Poetics* 8: 367-380.
- Madureira, Sandra. 2008. Reciting a sonnet: Production strategies and perceptual effects. In Proc. Speech Prosody 2008, Campinas, Brazil, pp. 697-700.
- Postarnak, Svetlana, São Luís Castro, and Susana Silva 2020. The role of linguistic prosody in the responses to recited poetry. *Scientific Study of Literature* 10 (2): 228-249.

Cognitive perspectives on phonetic poetics

Blohm, Stefan

How poetry's sound shape affects cognitive processes has been studied for well over a century (e.g., Stetson, 1903; Triplett & Sanford, 1901). Systematic sound patterning has received particular attention and has been shown to affect processing events during real-time language comprehension (e.g., lexical processing and interpretive processes) and to enhance poetry's memorability and aesthetic appeal. In my talk I will review the major strands of past research into the cognitive consequences of sound patterning in verse, summarizing what we know so far and identifying under-researched aspects and areas of study. I will then outline how the phonetic study of poetry might 1) contribute to and benefit from a more nuanced understanding of how poetry's sound shape affects cognitive processes from perception to aesthetic appreciation, and 2) help overcome a bias in past research towards a small set of languages and poetic forms and broaden the scope of inquiry to adequately reflect linguistic and formal diversity.

Speed Listening: Reading Machines and Audio Fantasy

In around 1930, Bob Brown introduced his "Reading Machines" — a device that would allow for quick, automatic scrolling of a printed text. In the 1960s, Evelyn Wood introduced a "speed reading" technique that was widely commercialized. Brown's concerns were aesthetic and pata-futurist. But both emphasized visual scanning and phonic muting. Over the past two decades, mechanical voice readers have been more sophisticated so that now, with AI, they sound almost natural. But it's also possible to double average reading speeds in this case through phonic acceleration. What are the "topoi of tempi"? I present several different audio works of my own that use synthetic voices to consider the poetics of this technology. In the course, I will consider the differences between poets, actors, and machines reading poetry. This will be as much a performance as a paper and it's still a work in progress.

Bibliography

I edited Close Listening: Poetry and the Performed Word just over 25 years ago. The bibliography in that book still grounds my research on this topic. I subsequently published a set of essays on the topic in Attack of the Difficult Poems: "The Art of Immemorability," "Making Audio Visible: Poetry's Coming Digital Presence," "The Bound Listener," and "Hearing Voices," along with "Sounding the Word" in Pitch of Poetry. That last essay is on the audiobooks, a topic I take up in "This is inaudible: video talk on poetry and audiobooks for a conference in Sweden(11:18): MP4

I would also recommend the recent poetry/audio research by Marit MacArthur, Tonya Clement, and Chris Mustazza.

Información sobre los invitados

Plínio Barbosa

Plínio A. Barbosa obtuvo su título de doctor en 1994 por el Institut National Polytechnique de Grenoble/Institut de la Communication Parlée, Grenoble, Francia. Se graduó en Ingeniería Electrónica en 1988 por el Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Brasil. También realizó estudios graduados en literatura francesa (Univ. Nancy). Actualmente es profesor titular del Departamento de Lingüística del Instituto de Estudios del Lenguaje en la Universidad Estatal de Campinas (Brasil), y es responsable de los Grupos de Estudios de Prosodia del Habla y Estudios de Fonética Forense, ambos formados por un equipo de investigadores y estudiantes que trabajan en el análisis y modelado (dinámico) de la prosodia del habla, principalmente con el portugués brasileño, pero también incluyendo el portugués europeo, francés y alemán. Ha publicado más de 170 artículos y capítulos de libros y es autor de cinco libros sobre ritmo del habla, fonética experimental, prosodia, ciencias del habla y prosodia experimental. Sus intereses se dirigen a la fonética acústica, el ritmo del habla, la teoría de los sistemas dinámicos, el análisis de patologías del habla, la entonación, la fonética forense, las lenguas de señas y los correlatos acústicos de las interpretaciones de textos literarios. Es editor de la revista *Journal of Speech Sciences*, miembro del comité editorial de *International Journal of Speech Technology, Phonetica* y algunas revistas brasileñas. Es miembro actual de las siguientes asociaciones: IPA, ISCA y es miembro de la junta directiva del SIG de Prosodia del Habla de ISCA.

Charles Bernstein

El libro más reciente de Charles Bernstein es *The Kinds of Poetry I Want: Essays and Comedies* (University of Chicago Press). Ganó el Premio Bollingen en 2019 por *Near/Miss* (Chicago, 2018) y un premio a la trayectoria, además del Premio América 2025 por su contribución a la escritura internacional. Sus libros recientes incluyen *Topsy-Turvy* (Chicago, 2021) y *Pitch of Poetry* (Chicago, 2016). Su trabajo fue objeto de *The Poetry of Idiomatic Insistencies*, editado por Paul Bové, en la edición de otoño de 2021 de la revista *boundary 2*. Es Regan Professor Emeritus en la Universidad de Pensilvania y miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Sus poemas han sido traducidos, en los últimos años, al italiano, polaco, ruso, serbio, español, francés, portugués, sueco y alemán, así como a lenguas no occidentales; actualmente está trabajando en una traducción al inglés. Vive principalmente en Brooklyn. Más información en <http://writing.upenn.edu/epc>.

Stefan Blohm

Stefan Blohm obtuvo su doctorado en Lingüística General en la Universidad de Mainz (Alemania). Ha ocupado puestos en el departamento de Lengua y Literatura en el Instituto Max Planck de Estética Empírica (Fráncfort del Meno, Alemania) y en el Centro de Estudios del Lenguaje de la Universidad Radboud (Nimega, Países Bajos); actualmente trabaja como investigador en el Instituto Leibniz de la Lengua Alemana (Mannheim, Alemania). Utiliza métodos experimentales para comprender mejor el papel de las concepciones de género de los receptores en la recepción de la poesía, y para estudiar los efectos cognitivos y estéticos de los patrones sonoros sistemáticos en el verso. Su investigación en poética experimental ha sido financiada por la Sociedad Max Planck, el Servicio Alemán de Intercambio Académico y la Iniciativa de Excelencia Radboud.

Klaura Anchio Boroa

Klaura Anchio Boroa, poeta mapuche del territorio de Foyeko, Temuko, escribe poemas desde su infancia. Autodidacta, orfebre y bordadora de oficio, es Técnico Jurídico de profesión. Ha participado en diversos espacios educativos y culturales con sus creaciones literarias en diferentes territorios de Wallmapu, Santiago, Uruguay y Bolivia. También ha estado presente en encuentros feministas en Temuko (2014), Bolivia (2016) y Uruguay (2018). Ha sido invitada a publicar en revistas como Mapuñuke (2013) y Comarcas Literatura (2015), y en libros como Zomo, Trazos de una historia (2017) y Yafuluwaiñ, mujeres mapuche en resistencia (2018). Ha participado en eventos internacionales como el World Festival of Poetry (2020) y Escritores Indígenas, proyecto Diálogo (2021). Publicó su primer poemario Kura Newen en 2024, con la editorial Mallolafkeñ.

Estefanía Cabello

Estefanía Cabello, nacida en La Carlota (Córdoba) en 1993, es escritora y activista cultural. Actualmente concluye sus estudios de tesis doctoral en Literatura Española en la Universidad de Córdoba y la Universidad de Exeter (Reino Unido). Es directora del máster en Oratoria y Retórica y docente en el Máster de Escritura Creativa de la Universidad Internacional de La Rioja. Sus áreas de investigación incluyen la recepción de la tradición clásica en poesía contemporánea y la actualización del canon en estudios de escritoras (siglos XIX y XX). Ha recibido numerosos premios académicos y, en 2022, fue galardonada con la beca Premio Carlos V Fundación Yuste-Consejo de Europa. Estefanía ha residido en diversos países y ha publicado un libro de cuentos y cuatro libros de poesía, siendo el más reciente *Muchacha con mirlo en las manos*, premiado con el Carmen Conde de poesía en 2023.

Miguel Rodríguez Monteavaro

Miguel Rodríguez Monteavaro (Bual, Asturias, 1990) es poeta, músico y doctor en lingüística asturiana por la Universidad de Oviedo, donde actualmente trabaja como investigador. Ha publicado varios libros de poesía, entre los que destacan *Trenta razoís pra nun medrar* (Trabe, 2010), *el bilingüe Oi, que dice mamá que volvas/Hey, mom says come back* (Gobierno del Principado de Asturias, Impronta, 2023), *A lluz, Orión e a nova lluz* (Disbauxa, 2024) y *Cortar pescado en Manila* (Afundación, Xunta de Galicia, 2024). También ha ganado varios premios literarios, concursos públicos y residencias como el Asturias Joven de Poesía (2019), I Premio Ría del Eo de Poesía (2021), Residencia Asturias (2021), Residencia Artes Escénicas Laboral Ciudad de la Cultura (2022), Premio Xuan María Acebal (2024) y Premio de poesía Afundación (2024), entre otros. Además en 2023 consiguió una Ayuda a la Creación Literaria del Gobierno del Principado de Asturias y el primer puesto en categoría de poesía en las Subvenciones a la Creación del Ministerio de Cultura de España. Rodríguez Monteavaro es coordinador y director del Ciclu de Poesía QED y sus poemas, escritos originalmente en gallego y en asturiano, han sido traducidos a español, inglés, chino, swahili, sueco, canarés, polaco, occitano y francés.

Rafel Rubio

Rafael Rubio, nacido en 1975 en Santiago de Chile, proviene de una familia ligada a la tradición literaria. Su abuelo Alberto y su padre Armando fueron poetas, y la trágica muerte de su padre ha sido un tema recurrente en su obra. Obtuvo su doctorado en Literatura en 2008 con una tesis sobre plagio, parodia y pastiche en la poesía chilena. Ese mismo año fue galardonado con el premio Pablo Neruda. Su poesía, parte de la generación de los noventa o Los Náufragos, se destaca por el uso de formatos rítmicos y métricos tradicionales y por su tratamiento sublime de la muerte.

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Rubio_Barrientos)