

CONTAR CON POESÍA

Módulo 9 de Arte Palabra:
MAGALÍ RUIZ

¿SE PUEDE CONTAR CON POESÍA?

La poesía narrativa es quizás la más antigua forma conocida de la literatura. Se remonta a las sociedades pre-alfabetizadas que se basaron en la tradición oral para transmitir historias e historia.

Durante siglos, durante los cuales la mayoría de la población humana permaneció analfabeta, la poesía narrativa mantuvo su atractivo como un método de compartir información en un formato fácil de memorizar.

Las baladas medievales y lais, por ejemplo, usaban rimas y refranes repetidos para conservar y transmitir historias, historia y noticias locales. De hecho, los poetas respetados continuaron usando la forma narrativa bien en el siglo XVIII, hasta que el movimiento romántico inspiró un cambio a la poesía lírica.

La mayoría de la poesía narrativa procede de la tradición oral y ha sido creada para ser interpretada en público. Algunos ejemplos pueden ser:

las baladas escocesas e ingl esas, las leyendas sobre Robin Hood o Alejandro Magno y gran parte de los poemas heroicos en báltico y eslavo.

Fueron originalmente concebidos para ser recitados, en lugar de leídos. En muchas culturas, permanece vigente la tradición de recitar cuentos tradicionales en verso

Vihuela de arco y vihuela de péñola (o pëndola) en las *Cantigas de Santa María* de Alfonso X el Sabio

Los juglares y luego los trovadores nos cantarón romances, poemas épicos que los guardaron de pueblo en pueblo y generaciones. Se ha sugerido que algunas de las características que distinguen la poesía de la prosa, como el metro, la aliteración y el ritmo, han servido tanto para mejorar la memoria de los bardos que recitaban los cuentos como para que las historias descritas no caigan en el olvido. Los poemas narrativos suelen contar una historia utilizando un tema poético.

Las distinciones verbales deberían ser tenidas en cuenta,
puesto que representan
distinciones mentales, intelectuales. Pero es una lástima
que la palabra «poeta» haya
sido dividida en dos.

Pues hoy, cuando hablamos de un poeta, sólo pensamos
en alguien que profiere notas líricas y pajariles

Mientras que los antiguos, cuando hablaban de un poeta
—un
«hacedor»—, no lo consideraban únicamente como el
emisor de esas elevadas notas
líricas, sino también como narrador de historias.

UN CUENTO DE DECAMERON. RENACENTISMO.
Jhon William Waterhouse. 1916. óleo sobre lienzo

Historias en las que podíamos encontrar todas las voces de la humanidad: no sólo lo lírico, lo meditativo, la melancolía, sino también las voces del coraje y la esperanza.

Hay que señalar otro hecho: los poetas parecen olvidar que, alguna vez, contar cuentos fue esencial y que contar una historia y recitar unos versos no se concebían como cosas diferentes. Un hombre contaba una historia, la cantaba; y sus oyentes no lo consideraban un hombre que ejercía dos tareas, sino más bien un hombre que ejercía una tarea que poseía dos aspectos. O quizá no tenían la impresión de que hubiera dos aspectos, sino que consideraban todo como una sola cosa esencial.

Borges, Jorge Luis, *Arte poética*. Editorial Crítica. Barcelona, 2001. Pags. 61-74. (Seis conferencias sobre poesía pronunciadas en inglés en la Universidad de Harvard durante el curso 1967-1968) Traducción de Justo Navarro.

Dedicatoria a Vicente Aleixandre de la obra *Viento del pueblo*

VICENTE: A nosotros, que hemos nacido poetas entre todos los hombres, nos ha hecho poetas la vida junto a todos los hombres. Nosotros venimos brotando del manantial de las guitarras acogidas por el pueblo, y cada poeta que muere deja en manos de otro, como una herencia, un instrumento que viene rodando desde la eternidad de la nada a nuestro corazón esparcido. Ante la sombra de dos poetas nos levantamos otros dos, y ante la nuestra se levantarán otros dos mañana.

Nuestro cimiento será siempre el mismo: la tierra. Nuestro destino es parar en las manos del pueblo. Sólo esas honradas manos pueden contener lo que la sangre honrada del poeta derrama vibrante. Aquel que se atreve a manchar esas manos, aquellos que se atreven a deshonar esa sangre, son los traidores asesinos del pueblo y la poesía, y nadie los lavará: en su misma suciedad quedarán cegados.

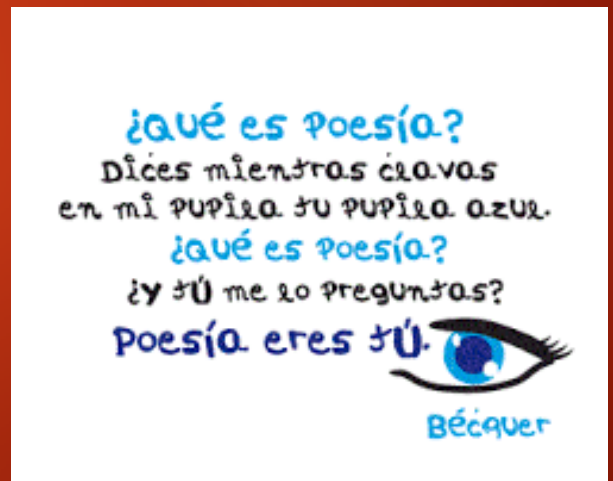
Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. El pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendidas al pie de cada siglo.

¿QUÉ ES POESÍA?

Composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso.

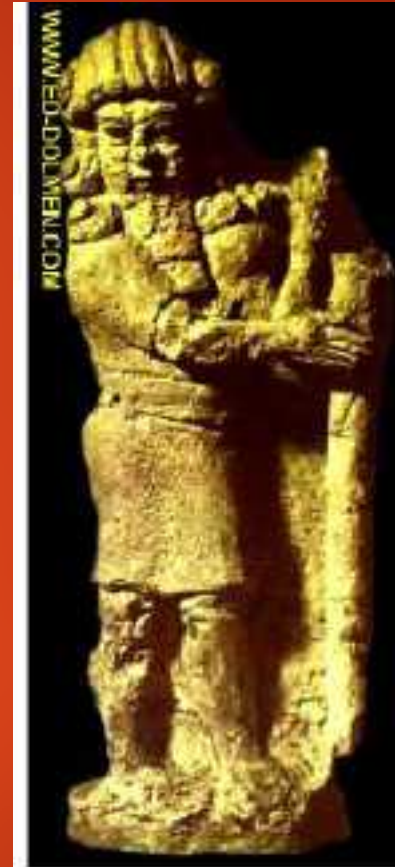
La palabra poesía proviene del latín poēsis, y esta a su vez del griego ποίησις (poíesis), que significa 'hacer', 'materializar' "CREAR".

También se relaciona a una capacidad o situación ideal, de encanto y sensibilidad que puede poseer una persona u obra determinada.

La poesía tiene su origen, al igual que la civilización, en los pueblos orientales. En general, las literaturas orientales son muy ricas en dicho género literario.

Las expresiones poéticas tienen raíces muy antiguas, que se extienden a las primeras formas de literatura escrita, entre las cuales pueden encontrarse obras como el Poema de Gilgamesh, el poema épico nacional de los antiguos sumerios, o el babilónico Enuma Elish, el canto de la creación del mundo. También los Vedas, libros religiosos del hinduismo, o de la biblia como los salmos o El cantar de los Cantares, los poemas épicos de la Ilíada o la Odisea de Homero, entre muchos otros, fueron escritos con estructuras rítmicas, posiblemente para ser cantados ante auditorios de gentes mayormente iletradas, en rituales o fiestas populares, así como para facilitar su recordación por parte de los sacerdotes y los intérpretes.

*Gilgamesh. 700 aC
Autor: Museo: Museo
Nacional del Louvre*

CUNEIFORM CLAY TABLET WITH
PART OF THE GILGAMESH

VERSO, ESTROFA, RIMA POEMA

- **VERSO:** Es cada línea de un poema .
- **ESTROFA:** Es un conjunto de versos relacionados por la medida y la rima.
- **RIMA:** es la semejanza de sonidos que se da a partir de la vocal tónica de la última palabra de cada verso.

- **RIMA CONSONANTE:** Si se repiten vocales y consonantes en el mismo orden se dice que la rima es **consonante** o **perfecta**.
- **RIMA ASONANTE:** Si la repetición sólo afecta a las vocales, se llama rima **asonante**.
- **POEMA:** Es toda composición poética que esté formada por versos.

POEMA

ESTROFA

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.

ESTROFA

Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.

ESTROFA

Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas le están mirando
y ella no puede mirarlas.

...

**V
E
R
S
O
S**

ELEMENTOS

1. **Métrica** – número de sílabas en cada verso
2. **Ritmo** - acentos en cada verso
3. **Rima** – repetición de sonidos al final de los versos
4. **Estrofas** – grupo de versos, esquema de rima, designación arte menor o arte mayor
5. **Poema** — grupo de estrofas, designación de verso, rima

CLASIFICACIÓN

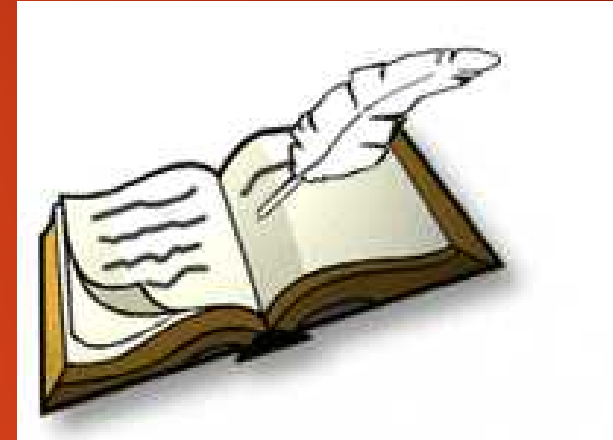
***POESÍA EPICA:** expresión de hechos externos del autor

***POESIA LIRICA:** expresión de sentimientos personales del autor.

***POESIA DRAMÁTICA:** expresión de hechos externos del autor por medio del teatro

La Poesía Versos Libre.

Es aquella manifestación artística donde el escritor no sigue ningún patrón para realizar los versos.

PROCESO PARA CONTAR

NIÑOS: Nanas, rondas ,
canciones, rimas y trabalenguas
poesía junta.

ADOLESCENTES: Romances y otras
historias

ADULTOS : Poesía Universal

*“No digáis que, agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira;
podrá no haber poetas; pero siempre
habrá poesía.”*

Gustavo Adolfo Bécquer