

SPAN221: **¿Qué es la poesía?**

Jon Beasley-Murray
jon.beasley-murray@ubc.ca

CC-BY-NC

¿Qué es la poesía?

- Es la primera forma de la literatura... Hubo poesía siglos antes de la invención de la novela, por ejemplo.
- Probablemente originalmente se asociaba con la música; y todavía muchas veces se nota por su musicalidad: por su sentido tanto como su sonido.
- La palabra viene de “*poiesis*,” que en griego significa “creación.”
- Ojo una tensión fundamental entre “*poiesis*” y “*mímesis*”: creación e imitación.

¿Qué es la poesía?

- Todas las generalizaciones son falsas...
- ...incluso, esta.
- Así que tenemos que jugar con la tensión entre variedad (especificidad, ejemplos concretos) y generalidad (reglas, ritmos, lugares comunes).
- Y a la literatura (quizás sobre todo la poesía) le interesa este juego entre lo particular y lo general, lo individuo y lo universal.

¿Qué es la poesía?

- La poesía se distingue por la variedad de sus formas: haiku, soneto, épico, etc. Formas de versificación: verso llano, verso agudo; heptasílabo, octosílabo, alejandrino etc. Formas de rima: abrazada, encadenada, gemela. Formas de organización: terceto, cuarteto, lira, etc.
- También (pero no siempre) se diferencia de la narrativa. No necesariamente buscamos historias en la poesía.
- Sobre todo, la poesía se distingue por el énfasis puesto en la forma en sí... lo cual no quiere decir que la prosa (por ejemplo) carezca de forma.

¿Qué es la poesía?

- La poesía se diferencia de la prosa. Y lo poético (que a veces se puede encontrar en la prosa) de lo prosaico (que a veces se puede encontrar en la poesía).
- Lo poético: (aparentemente) adorno, excepcional; lo prosaico: común y corriente, cotidiano.
- Normalmente se piensa (por razones buenas y malas) que la poesía es “difícil.” A la vez, hay poesía por todos lados... aún accidental.
- Además, el énfasis poético en la repetición (ritmo, rima, etc.) complica esta relación entre lo excepcional y lo habitual. La poesía también es hábito.

¿Qué es la poesía?

Sí, sabes que ya llevo un rato

mirándote

Tengo que bailar contigo

hoy

Vi que tu mirada ya estaba

llamándome

Muéstrame el camino que

yo voy

La repetición y la diferencia

- A veces parece que un poema sigue un modelo, un padrón...
- ...o lo establece.
- Entonces, conjura expectativas. (Rima, ritmo, estructura.)
- Los poemas juegan también con estas expectativas, y con la tensión entre estructura y novedad (otra vez, quizás, mimesis y poiesis en sí).

¿Qué es la poesía?

There was an Old Man of Nantucket...
Who kept all his cash in a bucket.
His daughter, called Nan,
Ran away with a man,
And as for the bucket, Nantucket.

There was a young man from Japan...
Whose limericks never would scan.
And when they asked why,
He said "I do try!
But when I get to the last line I try to fit in as many words as I
can. "

La ambivalencia y la ambigüedad

- Hemos visto (en “Cifra”) que muchas veces la literatura juega con los varios sentidos (o significaciones) que puede tener una sola palabra. Y quizás sobre todo esta es una característica de la poesía: un interés en la ambigüedad, la ambivalencia.
- Como con algunos chistes, entonces, muchas veces hay que tener en mente el hecho de que cada palabra puede tener varias significaciones, a veces opuestas y/o contradictorias. Y estas diferencias no se cancelan, pero se mantienen.

Los tropos

- Además de la ambivalencia y ambigüedad ya presentes en el lenguaje, otra característica poética es la de sugerir (imponer, desarrollar) nuevas significaciones...
- Por eso, mucha poesía emplea *tropos*: usos figurativos del lenguaje, como la metáfora, el símil, el simbolismo, etc.
- Así que, por ejemplo, una rosa no es necesariamente (simplemente) una rosa, una flor, pero también y a la vez una persona amada.

César Vallejo, “Yuntas”

Completamente. Además, ¡vida!
Completamente. Además, ¡muerte!

Completamente. Además, ¡todo!
Completamente. Además, ¡nada!

Completamente. Además, ¡mundo!
Completamente. Además, ¡polvo!

Completamente. Además, ¡Dios!
Completamente. Además, ¡nadie!

Completamente. Además, ¡nunca!
Completamente. Además, ¡siempre!

Completamente. Además, ¡oro!
Completamente. Además, ¡humo!

Completamente. Además, ¡lágrimas!
Completamente. Además, ¡risas!...

¡Completamente!

César Vallejo, “Yuntas”

- ¿Dónde quieres empezar? Escoge un aspecto, un detalle, una línea, una palabra...
- Piensa en ese aspecto en sí.
- Piensa en su relación con el todo.
- ¿Dónde terminas?

César Vallejo, “El momento más grave de la vida”

Un hombre dijo:

—El momento más grave de mi vida estuvo en la batalla del Marne cuando fui herido en el pecho.

Otro hombre dijo:

—El momento más grave de mi vida, ocurrió en un maremoto de Yokohama, del cual salvé milagrosamente, refugiado bajo el alero de una tienda de lacas.

Y otro hombre dijo:

—El momento más grave de mi vida acontece cuando duermo de día.

Y otro dijo:

—El momento más grave de mi vida ha estado en mi mayor soledad.

Y otro dijo:

—El momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú.

Y otro dijo:

—El momento más grave de mi vida es el haber sorprendido de perfil a mi padre.

Y el ultimo hombre dijo:

—El momento más grave de mi vida no ha llegado todavía.

César Vallejo, “El momento más grave de la vida”

- el, momento, más, grave, de la, vida
- ¿Cómo aparece el poema si entramos por (o enfatizamos) esa palabra?
- Piensa en esa palabra en sí.
- Piensa en su relación con el todo.
- ¿Dónde terminas?