

SESIÓN 6

POESÍA LÍRICA Y ÉPICA

I. CONTENIDOS:

1. El lenguaje poético y sus funciones lingüísticas.
2. La estructura básica del poema a partir de sus niveles de análisis: nivel fónico, nivel morfosintáctico, componente morfológico, componente sintáctico y nivel semántico.
3. Conformación literaria de la poesía clásica: griega y latina.

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Iniciará el gusto por la apreciación estética de la poesía lírica y épica.
- Conocerá los elementos estéticos que dan forma y contenido a la poesía lírica y épica.
- Conocerá las características del nivel fónico en la poesía: ritmo, versificación, rima y métrica.
- Reconocerá la aportación de la poesía lírica y épica a la poesía actual.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

- ¿Cuál es tu poesía favorita? ¿La podrías declamarla ante tus compañeros?
- ¿Por medio de la poesía, se pueden expresar los sentimientos?
- ¿Cuál es la diferencia entre poesía lírica y épica?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO.

1.1. El lenguaje poético y sus funciones lingüísticas.

La poesía expresa la vida sensible, las sensaciones y la creatividad del poeta. Para entender a este universo necesitamos conocer: La estructura básica del poema a partir de sus niveles de análisis: nivel fónico, nivel morfosintáctico, componente morfológico, componente sintáctico y nivel semántico. Comencemos. El lenguaje poético se expresa en dos planos: *Su forma de expresión que corresponde al nivel fónico y sonoro. El nivel de contenido se expresa mediante los componentes morfo-sintácticos y semántico-retóricos.* En cuanto al plano de la expresión la poesía utiliza la versificación, para construir el poema en el verso o en prosa poética. En cuanto al plano de contenido, la forma de la palabra le corresponde a la morfología (ver Taller de Lectura y Redacción I), la sintaxis la relación entre las palabras o el papel de las palabras en la oración sea esta simple o compuesta. En cuanto al contenido semántico retórico mediante el uso de figuras literarias como, la comparación, la metáfora, la metonimia.

1.1. 1. Las funciones lingüísticas de la poesía.

Como decíamos cualquier hecho discursivo tiene los siguientes elementos:

- *El destinador, quien envía el mensaje.*
- *El destinatario, quien recibe el mensaje.*
- *El mensaje para ser entendido necesita un contexto para captar el sentido.*
- *El código para compartir la lengua en la que es emitido el mensaje, a través del proceso de codificación y decodificación.*
- *Un contacto o canal físico o la conexión lógica entre un destinador y un destinatario.*

Podemos representar este proceso comunicativo como:

Así cuando el mensaje tiende hacia el contexto nos referimos a la *función referencial*. Cuando el mensaje se centra en el emisor, nos referimos a la *función emotiva*. Cuando se orienta al destinatario de llama, *función conativa*. Si en la emisión del mensaje se confirma que el canal de comunicación funciona, la *función es fática*. Cuando se requiere el significado de una frase se dice que es una *función metalingüística*.

- La *función poética* corresponde al arte verbal y es determinante. Se destaca en la poesía, refiere la emotividad y la sensibilidad de un sujeto lírico. Se manifiesta mediante interjecciones que manifiestan sentimientos de alegría, enojo, ironía. Está orientada a la primera persona.

Así la comunicación de un poema se realiza en dos planos uno externo y otro interno, para que haya comunicación poética. Se grafican estas relaciones en el siguiente dibujo.

2.1. La estructura básica del poema a partir de sus niveles de análisis: nivel fónico, nivel morfosintáctico, componente morfológico, componente sintáctico y nivel semántico.

La versificación corresponde a un modo de expresión de la poesía. El verso es la forma como se expresa la poesía. Los recursos más utilizados en las formas poéticas más usuales son el verso rimado, el verso libre y la prosa poética.

2.1.1. El ritmo.

El ritmo en la poesía es el resultado de la repetición a intervalos regulares de un sonido. En español el ritmo es cualitativo cuando resulta de la repetición de acentos y cuantitativo si es producido por los pies métricos que resultan de la sucesión de sílabas largas y breves. En español el ritmo en el poema se realiza por la periodicidad del acento pronunciado con más fuerza en el verso para conformar un patrón rítmico.

*El color se me **adentra** y no lo **pinto**;
la nota musical llega hasta el **fondo**
de la entraña cordial, y yo la **escondo**
en el sacro rincón de su **recinto**.*

Enrique González Martínez

El verso es de once sílabas o endecasílabo y se acentúa en el primer verso en la sílaba seis y diez. En el segundo, tercero y cuarto verso se acentúa la sílaba diez. En los versos amétricos, donde se combinan diferentes medidas, como en la prosa es más difícil identificar el ritmo. En el patrón polirrítmico la estrofa tiene una unidad rítmica diferente en cada verso.

El ritmo es esencial para la poesía no así la métrica y la rima. En la estrofa se aglutinan las unidades rítmicas. El ritmo puede coincidir o no con la unidad métrica o con la sintaxis. El ritmo es el principio organizador del lenguaje poético, pues produce la base sonora o fónica y se extiende hacia todo el sentido o componente semántico.

2.1.2. La rima.

Para generar poesía se necesita el verso y éste se compone además del ritmo de otros dos elementos la rima y la métrica. La rima consiste en la igualdad o semejanza entre las sílabas o

sonidos finales de los versos. La rima afecta al nivel morfológico de la palabra. La rima puede ser de dos tipos:

- **Perfecta o consonante**, cuando la sílaba final de un verso es igual en su sonido con la sílaba del verso con la cual rima, es decir tiene terminaciones iguales. Esta rima se identifica con letras como ABAB. Por ejemplo

Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba,   A
 como en tu rostro y tus acciones vía   B
 que con palabras no te persuadía,   A
 que el corazón me vieses deseaba;   B

Sor Juana Inés de la Cruz

- **Rima imperfecta o asonante**: Cuando hay coincidencia solamente entre las vocales que forman la sílaba. Por ejemplo:

“¿De dónde vengo?... El más horrible y áspero
 de los senderos busca;
 las huellas de unos pies ensangrentados
 sobre la roca dura,
 los despojos de un alma hecha jirones
 en las zarzas agudas,
 te dirán el camino
 que conduce a mi cuna.

Gustavo Adolfo Becker

2.1.3. La métrica.

Se refiere al número de sílabas de cada uno de los versos. Son de arte menor de dos a ocho sílabas. De arte mayor de nueve a quince sílabas.

Versos de Arte Menor			
Nombre	Número de sílabas	Nombre	Número de sílabas
○ Bisílabos	Dos sílabas	○ Eneasílabo	Nueve sílabas
○ Trisílabos	Tres sílabas	○ Decasílabo	Diez sílabas
○ Tetrasílabos	Cuatro sílabas	○ Endecasílabo	Once sílabas
○ Pentasílabos	Cinco sílabas	○ Dodecasílabo	Doce sílabas
○ Hexasílabos	Seis sílabas	○ Trecasílabo	Trece sílabas
○ Heptasílabos	Siete sílabas	○ Alejandrino	Catorce sílabas
○ Octosílabos	Ocho sílabas	○ Pentadecasílabo	Quince sílabas

2.1.4. Nivel Morfosintáctico.

Nos referimos a la morfología como aquella parte de la gramática que estudia la forma de las palabras como:

Sustantivos: Nombres de personas, animales o cosas.

Adjetivos: Cualidades de los sustantivos.

Pronombres: Van en lugar del nombre como, yo, tu, él.

Artículos: Determinados, el, los. Indeterminados, un, una y uno.

Verbos: Indican la acción.

Adverbios: Califican al verbo, pueden ser de modo, tiempo, lugar.

Interjecciones: Como ¡Ah!, ¡ya!

Conectivos como: *Preposiciones y conjunciones*.

La sintaxis es la parte de la gramática que estudia el papel de las palabras en la oración. Una oración está compuesta por sujeto y predicado. Si tiene un verbo es simple y si tiene dos o más verbos es compuesta. Por ejemplo un sustantivo puede ser el núcleo del sujeto o un verbo el núcleo del predicado.

2.1.5. Nivel semántico.

Se refiere este nivel a la significación del poema, este nivel se expresa mediante figuras retóricas. Entre ellas trataremos, la comparación, la metáfora, la metonimia y la sinécdoque.

- *La comparación o símil.*

Es una figura de nivel de contenido que destaca un objeto, o persona con alguno de los siguientes términos: como, tan, tanto, igual que. Ejemplo:

Yo sé que eres más blanca que los cisnes,
Más pura que los astros,
fría **como** las vírgenes y amarga
cual corrosivos ácidos.

Julián del Casal

- *La metáfora.*

La palabra metáfora significa traslación. Es una figura retórica que consiste en ampliar las significaciones, en comparaciones reales o figuradas. En ellas hay un término básico y uno figurado. Se establece cuando hay una relación de semejanza entre significados. Aparece cuando en una comparación desaparece el **como**.

"Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñado, el sol relumbra en vano,
mientras con menosprecio en medio del llano
mira tu blanca frente el **lirio bello**;

Luis de Góngora

- *La metonimia.*

Es una figura retórica que consiste en designar la parte por la parte (*pars pro parte*). También es la sustitución de un término por otro que presenta con el primero una relación de contigüidad espacial, temporal o causal. Por ejemplo: Perdió la cabeza; la capacidad de pensar está en el cerebro.

- *La sinécdoque.*

Es una figura retórica que consiste en designar un todo entero por una de sus partes (*pars pro toto*) o viceversa, siempre que ambos elementos se relacionen por inclusión. Por ejemplo la parte por el todo; Todas las almas, en donde alma se refiere a una persona. El todo por la parte: México ganó el mundial, en donde el equipo solamente fue el que ganó.

3.1. Conformación literaria de la poesía clásica: griega y latina.

3.1.1. Origen y características de la poesía épica.

La épica se escribía en verso era una narración de temáticas heroicas, que aludía a un pasado mítico. Eran cantadas por y rapsoda. Los temas de la épica eran mitos y leyendas con dioses y humanos conviviendo. Los poemas épicos de Homero la Ilíada y la Odisea del siglo VIII a. C. se consideran como los más grandiosos. En la épica:

- *El héroe es una figura nacional, puede ser mítica o histórica.*
- *Narran, hechos heroicos, batallas, guerra o largos viajes.*
- *Tienen un estilo solemne.*
- *En la acción hay personajes sobrenaturales y humanos.*
- *La historia desborda los límites del mundo físico.*
- *Por lo general el héroe sale triunfante.*
- *El rapsoda no hace juicios subjetivos de lo que cuenta, se abstienen de opiniones.*

La épica tiene los siguientes subgéneros: El romance o canciones de gesta, trata hechos heroicos. Por ejemplo el Cantar del Mío Cid. La balada lo crearon los germanos y corresponde al romance, como la Leyenda de los Nibelungos. Las sagas y Eddas son épicas de los escandinavos.

3.1.2. Poesía lírica griega.

Se llama lírica por que se acompañaba de instrumentos musicales sobre todo de la lira. No se recitaba se cantaba y se danzaba. Los versos los adaptaban a las melodías. Si la poesía se

acompañaba con la cítara o la lira se llamaba citarodia. Si de acompañaba con la flauta se llamaba aulodia.

3.1.2. Poesía lírica griega.

Nota: Para profundizar en algunos textos de la épica y lírica griega y latina, consulta la asignatura de Literatura II, en la unidad 6. Allí encontrarás algunos fragmentos obras de estos poetas.

Se cree que el poeta más antiguo fue Arquíloco de Paros del siglo VII a. C. *Safo nació en la isla de Lesbos en el 612 y murió en 595 a. C.* Su poesía expresa sentimientos respecto al amor y la belleza. Se conservan pocas obras, canciones de amor, himnos, rituales y epitalamios. Era mujer, escribió en dialecto eólico. Sus poemas son muy delicados y una estrofa en su honor se llama sáfica.

Anacreonte nació en Grecia en 572 y murió en el 497 a. c. Creó poesía graciosa y sencilla. Sus temas son el amor, el vino, la danza, la alegría, la sensualidad. Este tono ligero y sensual se conoce como género anacreóntico. Se conocieron cinco libros de los cuales se han perdido la mayoría.

Píndaro nació en Tebas en el 521 y murió en 466 a. C. Fue considerado como el más destacado de los antiguos líricos. Escribió cerca de cuarenta y cuatro himnos triunfales en griego jónico. De los diez y siete libros que compuso solo llegaron hasta nuestro tiempo cuatro epinicios o cantos triunfales. Cantan la gloria de los vencedores en las fiestas panhelénicas. En sus poemas celebra los antepasados ilustres de los vencedores (olimpiadas). Su poesía está llena de cuestiones religiosas, morales y piadosas. La obra de Píndaro destaca las glorias individuales, da a sus temas una dimensión universal y humana.

3.1.3. Poesía lírica latina.

Como hemos escrito los romanos universalizaron la cultura griega. Antes de la segunda mitad del siglo III, casi no hay manifestaciones literarias romanas. Livio Adrónico con sus obras establece el primer acercamiento con la literatura griega. De la literatura primitiva romana, conocemos los *arvales*, cantos de los sacerdotes por las cosechas, los cantos de los *salios* custodios del escudo de Marte. Eran versos con ritmo acentual. Los cantos populares para las fiestas se llamaban *carmina convivalia*; los de bodas, *carmina nuptialia*, los cantos de victoria *triumphalia* los cantos funerario *nenias*, las canciones satíricas llamadas *fesceninas*. La época de oro de la literatura latina va desde los primeros años del siglo I a. C. hasta las primeras décadas del siglo I d. C.

- *Primer periodo desde los últimos años de la República, hasta la época imperial con Octavio (Augusto). Época de grandes conflictos.*
- *Segundo periodo hasta la muerte de Augusto. En este periodo de paz, la literatura latina alcanza su más grande esplendor con Virgilio, Horacio y Ovidio.*

Quinto Horacio Flaco nació en Venusa, Italia en el 65 y murió en el 8 a. C. Escribió poesía lírica, odas, sátiras y epístolas. En las odas emplea gran cantidad de formas rítmicas y métricas, los temas la naturaleza, la paz de la vida doméstica. En las sátiras reprende con una ironía suave las carencias humanas. Las epístolas las escribe al final de su vida y son de temas morales. **Publio Virgilio Marón**, nació en Andes, Mantúa Roma en el 71 y muere el 19 a. C. Fue el creador de la épica latina su obra más importante es la *Eneida* que cuenta la caída de Troya. Las *Geórgicas* tratan sobre los preceptos del trabajo del campo. Escribe también las *Bucólicas* poesía de tema pastoril. **Publio Ovidio Nasón**, nace en roma el 43 a. C. y muere entre el 17 o 18 d.C. Con el concluye el siglo de oro de Augusto. Su poesía tiene tópicos mitológicos y destaca por su erudición. Sus obras fueron *Amores*, poesías eróticas, las *Heroidas* cartas amorosas a mujeres de la edad heroica dirigidas a sus amante. En las *Metamorfosis* narra las transformaciones míticas de los dioses, hombre y héroes. Culmina su obra con cinco libros de elegías *Tristes* y una colección de cartas que envía a sus amigos de Roma, conocidas como *Pónticas*.