

¿Quieres ser poeta?

Arte y oficio

Obra didáctica

Juan José Donaire García

Índice

Preámbulo.

Introducción a la poesía clásica

Las licencias poéticas

Contenido específico de la obra

Ejemplo de análisis métrico y rima. Soneto endecasílabo (arte mayor)

Métrica:

Análisis estructural.

ARTE MENOR MÉTRICA 6

Leer por leer.

Métrica:

Presto ya a partir.

Métrica:

En viendo un león.

Métrica:

Moría.

Métrica:

Vil metal letal.

Métrica:

Anhelos, deseos.

Métrica:

Atrapado.

Métrica:

Añoranza.

Métrica:

Pérdida.

Métrica:

Te espero.

Métrica:

MÉTRICA 7

Principal.

Métrica:

Encasillado.

Métrica:

Invierno.

Métrica:

Asturias

Métrica:

Denia.

Métrica:

Días de vino y rosas.

Métrica:

Lágrimas al viento.

Métrica:

Angustias y penas.

Métrica:

Mis armas.

Métrica:

Colores.

Métrica:

MÉTRICA 8

Rendida.

Métrica

Brillos y resplandor.

Métrica 8

Confusión.

Métrica:

Una mujer.

Métrica:

Ejercicios:

Olas.

Métrica:

Jaén.

Métrica:

Esposa.

Rima:

Estructura.

Métrica:

Entornos.

Métrica:

Premonición.

Métrica:

Las palabras.

Métrica:

Brisas.

Métrica:

ARTE MAYOR MÉTRICA 9

A vuelapluma.

Métrica:

Mi mente.

Métrica:

Luz y tempestad.

Métrica:

Demolición.

Métrica:

Frágil tintero.

Métrica:

Mirando al frente.

Métrica:

Echar raíces.

Métrica:

MÉTRICA 10

Nada se pide.

Métrica:

Locura por amarte.

Métrica:

Ahí...

Métrica:

Aquella Princesa.

Métrica:

Conjunción copulativa.

Métrica:

Quince balas.

Métrica:

Renovada ilusión.

Métrica:

Alas mojadas.

Métrica:

MÉTRICA 11

Ciencia y sueños

Métrica:

Amor maduro.

Métrica:

Formas.

Métrica:

La cima de un edén.

Métrica:

Un color.

Métrica:

Goya.

Métrica:

Rumbos.

Métrica:

Vacío.

Métrica:

Retozar, remar, volar...

Métrica:

Arrepentimiento.

Métrica:

MÉTRICA 12

Exuberante verdor.

Métrica:

Flujos de libertad.

Métrica:

Fatal veneno.

Métrica:

Como las olas del mar.

Métrica:

Retomar rumbos.

Métrica:

Eres...

Métrica:

Ella se creyó...

Métrica:

Ser o no ser...

Métrica:

Absurdo proceder.

Métrica:

Razones y razón.

Métrica:

MÉTRICA 13

Aves pasajeras.

Métrica:

Firmes proas.

Métrica:

Guerra de sentimientos.

Métrica:

Sin motivo ni razón.

Métrica:

MÉTRICA 14

Paloma torcaz...

Métrica:

Vuelo sin fronteras.

Métrica:

Nada más lejos...

Métrica:

Poesía libre

Libre

Te lo digo a ti.

Valores en alza.

Vuelven siempre.
Paseaba...
Pasar página.
Qué poco dura...
A favor de viento.
Burlescas sombras.
Me sabe a poco.
Un poeta...
Precipitación.
Aguas mansas.
Esa voz...
Hermosas palabras.
Tensa calma.
Cansado.
Corrosión.
Y volví...
Pueblo mío.
Para qué...
Qué difícil...
Evito.
Amantes perpetuos.
Qué triste...
Desde aquí...
Sin prisa.
Aquellos dulces besos.

Tus ojos.

Rendido.

Abrumado.

Recorrí, sentí, caí, mordí...

Caricias.

Distorsión.

Voces de león.

En mis labios...

Buenas noches.

Corre el agua.

Ardientes.

Dicen...

Nunca fuiste diva.

Quise...

Poesía abstracta

Estúpidas voces.

Sentires.

Consejos prácticos para la evolución y la
creatividad.

Ejercicios

Ejercicios

Caprichos

Geométrico.

Ante...

Escritores.

Añoranza.

Cae...

En las manos.

Tiempo al tiempo.

Del entusiasmo.

Preámbulo.

Siempre defendí el concepto de profundidad en la poesía, base fundamental para expresar estados de ánimo, sensaciones y sentimientos y eso implica el abandono total o parcial de las reglas de juego en la poesía clásica. Las retóricas, ese conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir.

Sin embargo, es imprescindible para todo poeta rendir honores a ese otro concepto que llamamos ortodoxia, técnicas que esclavas de las pautas y solo con alguna que otra licencia en su presupuesto, realcen la belleza y la musicalidad del poema clásico.

“Quieres ser poeta” es una obra rígida, inflexible, rigurosa y austera, cuyo contenido conlleva un cierto grado didáctico.

El trabajo ordenado por métricas viaja por poemas de arte menor hasta alcanzar complejas composiciones de arte mayor. En algunos casos se explican las técnicas y la contabilidad de sílabas, así como la estructura de las rimas y su desarrollo estructural y semántico. Esa es la citada dimensión didáctica, que no es más ni nada menos que un principio filantrópico.

Quisiera hacer una reflexión sobre la filantropía, esa tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio.

Es el compromiso y el fomento de todo lo humano, lo que implica saber dar, sin decir, a quién y por qué. Por otro lado, el término altruismo se refiere a aquella conducta humana que se manifiesta como preocupación o atención desinteresada por el o los otros; lo contrario del egoísmo.

Es un sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por las demás personas y a querer ayudarlas, especialmente a las más necesitadas, es decir la caridad, que incluye humanidad, piedad, generosidad, civismo abnegación y desinterés.

Resumiría diciendo que es aquel slogan de hace años de cierta entidad bancaria, que se apropió indebidamente de la frase “no hay un interés más desinteresado”. Frase que en realidad le pertenece al concepto del amor, en cualquiera de sus vertientes. Pero sobre todo al de amor al prójimo.

Como contrapunto a este preámbulo finalizo con esa otra arma del poeta, la prosa poética.

Dejo tras de mí una estela de alegrías y lamentos que circunvalan por mi corona de espinas clavadas en mi aturrida mente sangrante y que en su agonía recita las alegorías de lo que pudo ser y no fue.

Dejo tras de mí una maleta vacía de equipaje pues todo lo que fui quedó por el camino de los intentos fallidos y de las ocasiones perdidas por la ceguera de un drama existencial que pudo ser y fue.

Dejo tras de mí una parte de mi esencia y mis pesares que rondaron mi alma para el desequilibrio y la locura que persistente y autóctona formaron los pilares de estos absurdos y fugaces sentimientos.

Dejo tras de mí estos versos que un día salieron a la luz por generación espontánea acudiendo a una cita a ciegas con los diablos al son de una dulce melodía mientras miraba a la Luna.

Introducción a la poesía clásica

Las licencias poéticas.

SINALEFA:

Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza con vocal, ambas sílabas gramaticales se unen en una sola sílaba.

Re/ cuer/ de/ el /al/ ma/ dor/ mi/ da

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 sílabas

Re/ cuer/ deel /al/ ma/ dor/ mi/ da

1 2 3 4 5 6 7 8

8 sílabas con Sinalefa

SINÉRESIS:

Cuando dos sílabas que deberían ir separadas gramaticalmente (hiato o vocales abiertas juntas) se cuentan como una sola sílaba, se produce Sinéresis:

Se/ ha/ca/ í/ do/ de/ la/ ca/ ma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 sílabas

Se/ ha/ caí /do/ de/ la/ ca/ ma.

1 2 3 4 5 6 7 8

8 sílabas con Sinéresis

DIÉRESIS:

Cuando se rompe un diptongo para pronunciar una sola sílaba en dos.

Ne / gras / vio / las

Ne / gras / vi / o / las

Cuando el verso termina en palabra aguda o monosílaba, se añade una sílaba más.

Cuando el verso termina en palabra esdrújula, se cuenta una sílaba menos.

La rima.

Consiste en la repetición de sonidos a partir de la última vocal acentuada. Existen dos tipos de rimas:

Rima consonante. Consiste en la repetición de vocales y consonantes a partir de la última vocal acentuada.

Rima asonante Consiste en la repetición de vocales a partir de la última vocal acentuada.

La rima no es un recurso necesario e indispensable. Los versos que no riman reciben varios nombres, dependiendo de una serie de aspectos:

Versos sueltos. Son versos que no riman dentro de una composición en la que los restantes versos sí riman.

Versos blancos. Son versos que no riman dentro de una composición en la que los demás versos tampoco riman, pero todos se ajustan a las restantes normas métricas.

La estrofa.

Es un conjunto de dos o más versos cuyas rimas se distribuyen de un modo fijo. Aquí tenéis un esquema de los principales tipos de estrofas, desarrollado luego mediante ejemplos.

<u>NOMBRE</u>	<u>Nº DE VERSOS</u>	<u>Nº DE SÍLABAS</u>	<u>RIMA</u>	<u>ESQUEMA MÉTRICO</u>
Pareado	Dos versos	Arte mayor o menor	Consonante	a, a A, A
Terceto	Tres versos	Arte mayor (endecasílabos)	Consonante	A, B, A B, C, B
Cuarteto	Cuatro versos	Arte mayor (endecasílabos)	Consonante	A, B, B, A
Redondilla	Cuatro versos	Arte menor (octosílabos)	Consonante	a, b, b, a
Serventesio	Cuatro versos	Arte mayor (endecasílabos)	Consonante	A, B, A, B
Cuarteta	Cuatro versos	Arte menor (octosílabos)	Consonante	a, b, a, b
Cuaderna vía	Cuatro versos	Arte mayor (alejandrinos)	Consonante	A, A, A, A
Quinteto	Cinco versos	Arte mayor (endecasílabos)	Consonante	A, B, A A, B,
Quintilla	Cinco versos	Arte menor (octosílabos)	Consonante	a, b, a, b, a
Lira	Cinco versos(Arte mayor y menor endecasílabos/heptasílabos)	Consonante	7a, 11B, 7a, 7b, 11B
Octava real	Ocho versos	Arte mayor (endecasílabos)	Consonante	A, A, B, B, A, C, B, C
Décima o espinela	Diez versos	Arte menor (octosílabos)	Consonante	a, b, b, a, a, c, c, d, d, c
Soneto	Catorce versos	Arte mayor (endecasílabos)	Consonante	A, B, B, A, A, C, B, D, B, C A D, C, D
Romance	Serie ilimitada	Arte menor (octosílabos)	Asonante	-, a ,-, a, -, a, -, a, -, a, ...
Silva y estancia	Serie ilimitada(Arte mayor y menor heptasílabos/endecasílabos)	Consonante	

Contenido específico de la obra

Iniciaré este trabajo con un ejemplo de análisis del majestuoso soneto de Francisco de Quevedo, para que sirva de base del resto del contenido. Generalmente usaré el soneto, aunque en ocasiones armaré con otras estructuras de rima para adaptar los argumentos al ritmo y la musicalidad adecuada.

La obra empieza con la métrica 6, sencilla pero no carente de contenido específico, y sucesivamente iré aumentando hasta alcanzar la compleja métrica 14, máximo exponente de los grandes poemas alejandrinos.

Todos los poemas de esta obra son de mi propia autoría excepto el ejemplo inicial señalado.

En la parte final y como colofón, desarrollaré poemas de la denominada rima libre o carencia de ella, cuyo contenido y fondo es lo que prevalece, es el concepto mencionado de libertad literaria. Añadiré algún juego de letras, como la estructura geométrica y otros menesteres licenciatorios.

El sentido didáctico de este trabajo no tiene otro objetivo que resaltar los valores de la poesía clásica, sin menoscabo de la moderna estrategia del poema libre, cuyo contenido está basado en el concepto de profundidad más que de doctrina poética.

A la espera de que sea del agrado de mis lectores y amantes de la poesía clásica, no me queda otra cosa que agradecerles haber elegido esta obra tan singular.

Juan José Donaire García

Ejemplo de análisis métrico y rima. Soneto endecasílabo (arte mayor)

“Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes ya desmoronados
de la carrera de la edad cansados
por quien caduca ya su valentía.

Salime al campo: vi que el sol bebía
los arroyos del hielo desatados,
y del monte quejosos los ganados
que con sombras hurtó su luz al día.

Entré en mi casa: vi que amancillada
de anciana habitación era despojos,
mi báculo más corvo y menos fuerte.

Vencida de la edad sentí mi espada,
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte”.

Francisco de Quevedo y Villegas

Métrica:

mi.ré.los.mu.ros.de.la.pa.tria.mí.a	11
si.un.tiem.po.fuer.tes.ya.des.mo.ro.na.dos	11
de.la.ca.rre.ra.de.lae.dad.can.sa.dos	11
por.quien.ca.du.ca.ya.su.va.len.tí.a	11
sa.li.me.al.cam.po.vi.que.el.sol.be.bí.a	11
los.a.rro.yos.del.hie.lo.de.sa.ta.dos	11
i.del.mon.te.que.jo.sos.los.ga.na.dos	11
que.con.som.bras.hur.tó.su.luz.al.dí.a	11
en.tréen.mi.ca.sa.vi.que.a.man.ci.lla.da	11
dean.cia.naha.bi.ta.ción.e.ra.des.po.jos	11
mi.bá.cu.lo.más.cor.voi.me.nos.fuer.te	11
ven.ci.da.de.lae.dad.sen.tí.mies.pa.da	11
i.no.ha.llé.co.sa.en.que.po.ner.los.o.jos	11
que.no.fue.se.re.cuer.do.de.la.muer.te	11

Rima:

ABBA ABBA CDC DCD

Análisis estructural.

Este soneto es una muestra perfecta de estructura conclusiva o sintética. Desde una premisa senequista en que decía “adonde quiera que me vuelva veo la evidencia de lo avanzado de la edad. Recientemente visité mi casa de campo..., ahora un edificio derruido”, y bajo la reflexión de la “meditatio mortis”.

Quevedo estructura un poema se va desarrollando desde espacios exteriores (muros de la patria mía, campo) a uno más íntimo e interior (casa), en progresión de lo general a lo particular y cómo, además, se va incidiendo en dar más y más detalles de cada espacio, según se va del exterior al interior: muro, campo (arroyo, monte), casa (habitación, báculo, espada); cómo las imágenes se van intensificando: gradación ascendente; cómo casi parece un recorrido cinematográfico: de una panorámica general de quien observa, acaba el objetivo en los ojos de éste, cuestión que se ve reforzada por el empleo de verbos visuales: miré, vi, vi, no hallé; y la adjetivación nos va conduciendo a percibir el sentimiento de abandono y decadencia, de muerte: desmoronados, cansados, desatados, quejosos, amancillada, anciana, despojos, corvo, menos fuerte, vencida.

ARTE MENOR

MÉTRICA 6

Hexasílabos

***Nota importante:**

Los análisis estructurales son solo el inicio de los mismos, será el lector quien debe continuarlos si así lo desea.

Leer por leer.

Esos sones, cantos,
palabras ignotas
de frases y notas
con disfraz de encantos.

Túnicas y mantos,
de dichos idiotas,
de grotescas gotas
de tinta de espantos.

Leo para ver
un sin ton ni son,
leer por leer.

Por ser un tostón,
y hay nada que hacer,
hay que ser tontón.

Métrica:

e.sos.so.nes.can.tos	6
pa.la.bras.ig.no.tas	6
de.fra.ses.i.no.tas	6
con.dis.fraz.deen.can.tos	6
tú.ni.cas.i.man.tos	6
de.di.chos.i.dio.tas	6
de.gro.tes.cas.go.tas	6
de.tin.ta.dees.pan.tos	6
le.o.pa.ra.ver	6 = 5 + 1
un.sin.ton.ni.son	6 = 5 + 1
le.er.por.le.er	6 = 5 + 1
por.ser.un.tos.tón	6 = 5 + 1
ihay.na.da.queha.cer	6 = 5 + 1
hay.que.ser.ton.tón	6 = 5 + 1

Rima:

abba abba cdc dcd

Análisis estructural.

Estructura tremendista por desesperanza de algo que se busca y no se encuentra. El poeta busca en la lectura la expresión de sensaciones o sentimientos que alimenten su esencia de pensador (sones y cantos, palabras ignotas)

eufemismos o anglicismos, que desatan el rechazo. Lo que pudiera ser encanto resulta ser espanto. (Leer por leer) la búsqueda incansable de algo con sentido. El tremendismo deriva en tragedia, pues ante (nada que hacer), se define a sí mismo como víctima del esperpento.

Presto ya a partir.

Presto ya a partir
presa del olvido,
el mar prohibido
de un cruel sin vivir.

Se oye ya el rugir,
corazón dolido
por haber querido
forjar y construir...

...de una fantasía,
realidad cierta,
más llegado el día...

...con el alma abierta,
llena de alegría,
toca decidir.*
