

La poesía y el texto poético

Autor: Luis Checa y Carlos Degregori/ Resumen actualizado al 2025
Por Alexia Rosas

Es difícil definir la poesía

- Difícil, por no decir imposible, ensayar una definición
- Es contradictoria: Concreta e ilusoria a la vez.
- Citar a Octavio Paz en su libro Arco y la Lira
 - La poesía transmite, revela, inspira, expresa.
 - Realmente su definición tiene muchas cosas y es por eso mismo que la ponen, para que entiendas que la poesía es compleja.

YYY, Octavio Paz nos menciona la “pluralidad”: La poesía tiene funciones individuales y sociales

¿Cómo es eso? “Es como que debe cumplir con algunos objetivos” (no lo pongas así)
 Estas funciones explican el ser y la razón de ser de la poesía (es su propósito).

¿Cuáles son? Son 2 que los veremos después:

1. Reconocimiento de un **SUJETO** (el **YO** poético) hablante en los poemas: más que comunicar, se construye una experiencia vivida inseparable de su enunciación
2. La función poética con el **LENGUAJE**

¿“Poesía” de donde viene la palabra? Del término **POIESIS** = creación.

Por eso el **“POETA”** es: Artífice, hacedor, fabricante de un modelo estético.

¿Poesía y poema son los mismo? NOOO

Poesía	Poema o texto poético
<ul style="list-style-type: none"> • No necesariamente vinculada a una expresión lingüística • Creación humana con finalidad estética • Puede manifestarse a través de diversos códigos y lenguajes (Traducción: no siempre es escrito) 	<p>Traslada la experiencia de la poesía a un discurso lingüístico (a palabras).</p> <p>En palabras fáciles: Es un texto que expresa la poesía.</p>
Puede ser una obra película, melodía, danza, performance.	Todos los poemas que ves en tu curso (son textos)

Punto 1: El sujeto hablante en los poemas. El “yo” poético

La forma de asociar o ver los poemas ha cambiado con el tiempo

Antes: (Influenciado por el paradigma romántico)	Ahora: (Contemporáneo - Influenciado por la variedad de producción de la modernidad)
<p>Asociados con la emoción o sentimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expresiones o traducciones a palabras del mundo interno del poeta 	<p>Las emociones ya no son lo fundamental</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ahora se enfatiza en la SUBJETIVIDAD (el punto de vista) del poeta. <p>Es una “mímesis de acciones verbales” ¿jaja que?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Que los poemas imitan o reflejan acciones o estados mentales a través del lenguaje

“Posible discurso de un carácter”

- El poema no es la personalidad del poeta, sino más bien un personaje o una voz poética, pero que podría ser parecida a la del poeta.

Reconocimiento de un sujeto hablante en los poemas

- Existe un “yo textual” (Traduc: es como un personaje, el que hablará en el poema)
- Este sujeto “construye el mundo como objeto y se construye a sí mismo.”
 - Osea → Esté sujeto a través de lo que dice en el poema, se da a sí mismo un carácter (personalidad) y una visión del mundo

Entonces: El poema no tiene tanto la función de comunicar, sino de construir una experiencia vivida

Ejemplo con el poema número “10” de Mutatis Mutantibus de Jorge Eduardo Eielson:

- **Sobre el “yo”:** El poema está escrito en primera persona, con un “yo” que se describe a sí mismo escribiendo y borrando.
- **Contexto:** El poeta no habla directamente de sus sentimientos, sino que describe las acciones de escribir y borrar. Estas acciones repetidas muestran que el “yo” del poema está muy relacionado con la escritura y la poesía. Escribir es un proceso difícil para el poeta, como si estuviera en una lucha interna.
- **Sobre el carácter/personalidad del “yo”:**
 - No es la personalidad del autor Jorge, pero puede ser parecida.
 - PEROOO... hay otros poemas que él tiene que ahí sí el “yo” del poema no se le parece en nada.

Tres temas importantes:

Gérard Genette La importancia de la dicción	Lo esencial en la poesía no es la ficción, como en cuentos, sino la dicción (el lenguaje) → el trabajo artístico con las palabras Traducción: Lo importante de la poesía no es inventar historias, sino la forma en que se usan las palabras y cómo se expresan las ideas a través del lenguaje.				
Kate Hamburger Diferencias ficcionales vs no ficcionales	Los textos ficcionales provienen de un sujeto inventado y no reflejan la realidad directamente. Los textos no ficcionales (como la poesía lírica) parten de un “yo indeterminado” que refleja la realidad. <table border="1" data-bbox="478 1518 1380 1675"> <tr> <th data-bbox="478 1518 778 1579">Textos ficcionales</th><th data-bbox="778 1518 1380 1579">Textos no ficcionales</th></tr> <tr> <td data-bbox="478 1579 778 1675">Inventan personajes</td><td data-bbox="778 1579 1380 1675">Habla desde un “yo” que no está del todo definido pero que conecta con la realidad.</td></tr> </table>	Textos ficcionales	Textos no ficcionales	Inventan personajes	Habla desde un “yo” que no está del todo definido pero que conecta con la realidad.
Textos ficcionales	Textos no ficcionales				
Inventan personajes	Habla desde un “yo” que no está del todo definido pero que conecta con la realidad.				
Dominique Combe Sujeto problemático (o referencia desdoblada)	El sujeto en la poesía lírica es problemático: puede ser el propio autor, pero no refleja de forma directa su vida. → crea tensión entre lo autobiográfico y lo universal. Traducción: El “yo” que habla puede ser el poeta, pero no siempre habla de su vida, sino que mezcla lo que siente con ideas más amplias y universales.				

El “yo poético ficcional”

- Algunos autores actuales piensan que el "yo" que habla en los poemas es un personaje inventado
- El "yo" que habla en el poema no existía antes de ser creado por el poema, pero puede reflejar ideas del poeta y complementarse con su estilo.
- ¿Cómo puede reflejarse el LECTOR?
 - Ya que no es un retrato directo del poeta, sino algo más abierto y universal.
 - El lector puede encontrar algo de sí mismo en la voz del poema, lo que permite que el mensaje sea más accesible
- Puede reflejar pensamientos y experiencias del poeta, especialmente en el contexto de la poesía de Latinoamérica en los años 60 y 70.

Ahora dos ejemplos donde se presenta este yo:

"Los relojes se han roto" (Montserrat Álvarez)	<ul style="list-style-type: none"> • El yo representa a un personaje que vive el caos y la violencia • Aunque está inspirado en la situación de Perú, el mensaje es más amplio y puede ser entendido por otros. • El "yo" del poema no es necesariamente la autora, es un personaje que muestra la realidad de ese tiempo
Crónica de Lima" (Antonio Cisneros)	<ul style="list-style-type: none"> • El hablante "yo" menciona apellidos que coinciden con los del autor (Cisneros y Campoy). • Se trata de un "yo" ficcional, no del autor mismo. • Busca una conexión entre el personaje y la ciudad, pero NO es una narración personal del poeta. • En lugar de ser un retrato del autor, construye un personaje literario

DATAZOS extras del "yo":

- **Puede haber varios (Sujeto polonífico)**
 - No siempre es un solo "yo", puede haber varios "yo" en un mismo poema.
 - Hay múltiples voces y perspectivas presentes dentro de la voz poética de un poema.
- **Refleja influencias culturales y sociales**
 - Jenaro Talens describe al hablante como un "lugar" que muestra las normas sociales y formas de comunicación.

Punto 2: La función poética con el lenguaje/discurso

El uso del lenguaje y la expresión

- La poesía es diferente del lenguaje común, es más denso y complejo.
- Mucho más allá del "extrañamiento". Es un grado mayor en la poesía.
- Utilizan figuras literarias (sonido, sintaxis, pensamiento, sentido) que los hacen alejarse de la forma común de hablar, creando una experiencia diferente para el lector
- Susana Reisz menciona que la poesía se acerca más a las artes no verbales, como la música y las artes visuales, ya que explora mucho los sonidos y las imágenes.
- Sensorialidad: experimentar el poema a través de los sentidos.
- Semantización: Audible y lo visual en la poesía tienen un significado propio.
- Ezra Pound decía que la poesía es la forma más concentrada de usar el lenguaje, porque comprime mucha información en un espacio reducido.

Ejemplos:

"Poesía en forma de pájaro" (Jorge Eduardo Eielson)	<ul style="list-style-type: none"> • Enfoque visual: forma silueta de un pájaro con palabras • La forma (literal) del poema refuerza su contenido (es un pájaro inmóvil y frágil jajajs) • Critica la incapacidad del lenguaje para capturar la esencia de la realidad, representando un pájaro que no puede volar ni cantar
Expansión sonora biliar" (Carlos Germán Belli)	<ul style="list-style-type: none"> • Enfoque auditivo: Se centra en el sonido de las palabras • Explora lo auditivo y lo fisiológico a través de un lenguaje caótico. • El lenguaje se convierte en un sonido puro que simula un cólico biliar (el literal se me sube la bilirrubina) • Idea de liberar emociones a través de la voz, imitando sensaciones físicas intensas
"Mientras por competir con tu cabello" (Luis de Góngora)	<ul style="list-style-type: none"> • Soneto de catorce versos con estructura clásica. • Enfoque estético: Se enfoca en la belleza y el paso del tiempo • Usa rima, ritmo y metro (11 sílabas por verso). • Contrasta la belleza efímera con la inevitabilidad de la muerte, utilizando un <u>lenguaje rico y simbólico</u>.

Dos ejemplo mucho más evidentes (con la repetición)

	"Algo sobre la muerte del Mayor Sabines" (Jaime Sabines)	7 años de silencio 1985-1991" (Victoria Guerrero)
Características del poema	<ul style="list-style-type: none"> • Tema: Experiencia de la muerte de su padre • Utiliza la repetición para expresar tristeza y desolación 	<ul style="list-style-type: none"> • Tema: violencia política en Perú durante 80's y 90' • Utiliza imágenes visuales y la repetición para ilustrar el impacto de la violencia.
Uso del lenguaje	<ul style="list-style-type: none"> • Repite la palabra "ayer" en exceso. • Esto refuerza la sensación de un momento que no puede superarse • El ritmo monótono por la repetición refleja el estado emocional del hablante 	<ul style="list-style-type: none"> • Frases repetidas como "las imágenes de los cadáveres descompuestos" • Crea un efecto visual y emocional fuerte. • La repetición produce un eco: demuestra la brutalidad y el dolor de esos años (Terrorismo)
Análisis y contexto	<ul style="list-style-type: none"> • La repetición muestra la conmoción y dificultad de aceptar la muerte de su padre • Transmite una sensación de vacío e impotencia mediante un lenguaje (sencillo pero profundo) 	<ul style="list-style-type: none"> • Denuncia la violencia • Refleja el peso de la memoria histórica y la necesidad de "no olvidar" • Las repeticiones subrayan la idea de que los eventos violentos del pasado siguen presentes en la mente

Además del lenguaje...

Hay diferentes niveles de codificación

- “Por encima y debajo del nivel de la palabra” **¿Qué?** Que hay otros elementos en el poema (como referencias a otros textos, símbolos o formas) que le añaden complejidad al significado del poema
- Y al ser un texto más chiquito es aún más notorio porque tiene tanta complejidad.
- PEROOO.. no todas tienen un GRAN nivel de complejidad.

Así que... también es depende de la interpretación del LECTOR

“Intraducibilidad de la poesía”

- Significa que: Las imágenes o componentes del poema no pueden equipararse a expresiones en otras palabras que no sean las suyas propias.
- **Traducción:** Los simbolismos no siempre pueden expresarse en otras palabras. Esto hace al poema único. Cada lector la puede percibir de manera diferente.
 - La forma en cómo uno interpreta el poema no siempre es lógico o literal, sino a veces es mucho más de lo personal (experiencias) y lo sensorial (percibes)